

УДК 372.881.111
https://doi.org/10.54158/27132838_2023_4_3_134
EDN: QZPOKO

Научная статья

Н.П. Андреева , **В.И. Никифорова**

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена
г. Санкт-Петербург, Россия
 nat-saa@mail.ru

Методика работы с телом в системе занятий театрального коллектива

Аннотация. В центре внимания статьи находится проблема физического воспитания актеров современного драматического театра, участников театральных студий, студентов профильных ВУЗов. Занятия по сценическому движению помогают участникам театрального коллектива развивать коммуникативные навыки и умение работать в команде, что является важным для успешной работы в театральном коллективе. Определены преимущества техник работы с телом в системе занятий в театральном коллективе среди которых: повышение качества актерской игры, развитие творческого мышления и умение находить нестандартные решения. Рассматриваются традиционные и инновационные методики работы с телом. Отмечается, что программа развития пластики тела в детской студии направлена на развитие физических, эмоциональных и творческих способностей детей через работу с телом. Приводятся элементы программы развития пластики тела в детской театральной студии как основной элемент подготовки будущего актера. Особой проблемой является процесс формирования выразительности движения. Уточняется, что действие и движения как основные элементы работы с телом и пластикой становятся формой передачи эмоций и информации.

Ключевые слова: работа с телом, пластика, методика подготовки, сценическое движение

Для цитирования: Андреева Н.П., Никифорова В.И. Методика работы с телом в системе занятий театрального коллектива // Наука и практика в образовании: электронный научный журнал. 2023. Т. 4. № 3. С. 125-129. https://doi.org/10.54158/27132838_2023_4_3_125 EDN: QZPOKO

Original article

N.P. Andreeva , **V.I. Nikiforova**

Herzen University,
St. Petersburg, Russia
 nat-saa@mail.ru

Methods of working with the body in the system of classes of the theater group

Abstract. The focus of the article is the problem of physical education of actors of the modern drama theater, participants in theater studios, students of specialized universities. Stage movement classes help members of the theater team develop communication skills and the ability to work in a team, which is important for successful work in a theater team. The advantages of working with the body techniques in the system of classes in the theater group are determined, among which are: improving the quality of acting, developing creative thinking and the ability to find non-standard solutions. Traditional and innovative methods of working with the body are considered. It is noted that the program for the development of body plastics in the children's studio is aimed at developing the physical, emotional and creative abilities of children through work with the body. The elements of the program for the development of body plasticity in the children's theater studio are

© Андреева Н.П., Никифорова В.И., 2023

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
The content is available under Creative Commons Attribution 4.0 License.

given as the main element in the preparation of the future actor. A special problem is the process of forming the expressiveness of movement. It is clarified that action and movements, as the main elements of work with the body and plasticity, become a form of transferring emotions and information.

Keywords: body work, plastic, preparation methodology, stage movement.

For citation: Andreeva NP, Nikiforova VI. Methods of working with the body in the system of classes of the theater group. *Science and Practice in Education: Electronic Scientific Journal*. 2023;4(3):125-129. (In Russ.). https://doi.org/10.54158/27132838_2023_4_3_125 EDN: QZPOKO

Введение

Занятия по сценическому движению в театральной студии имеют важное значение для развития участников театрального коллектива. Такие занятия способствуют развитию физических навыков и координации движений, что может быть полезным для создания более реалистичных и эффективных сценических образов, помогают участникам театрального коллектива улучшать свою выразительность и умение передавать эмоции, что является важным для создания убедительных сценических образов.

Как показывает практика, техника работы с телом в системе занятий в театральной студии продолжает оставаться актуальной. Театральные школы считают предмет «Сценическое движение» профильным, особым в образовательной программе, и уделяют большое внимание пластической выразительности участников студий.

Все больше появляется театров различных форм, связанных с пластикой как выразительным средством актера (например, театр ненормативной пластики, театр танца, театр мимики и жеста). Среди пластических спектаклей можно выделить постановки спектакля «наш цирк» в ТЮЗе режиссером З.Я. Корогодским. Спектакль «Наш Цирк» родился на свет в 1968 году из актерских этюдов и упражнений начинающих артистов – студентов курса Зиновия Корогодского. Среди артистов были Лиана Жвания и Наталья Боровкова, Татьяна Шестакова Леонид Михайловский и Наталья Попова и другие.

Речь идет о пластической культуре учеников, участников студий, актеров, которая воспитывается с раннего возраста и укрепляется в дальнейшем на профессиональном уровне.

Материалы и методы

В исследовании использованы метод системного подхода, метод анализа литературы по проблеме исследования, метод терминологического анализа основных понятий, анализ образовательной практики.

Результаты исследования и их обсуждение

Репетиционная работа над литературными произведениями различных эпох, умение создавать наиболее яркий образ предполагают грамотное владение актером внешней техникой выразительности, а педагогам, – не только теоретически-

ми знаниями, но и чувством движения, способностью находить точный пластический рисунок роли. Спектакль требует полноценного, всесторонне развитого, синтетического актера, потому что подготовка к спектаклю всегда очень напряжена и содержательна. Участник театральной студии должен не только внутренне переживать свою роль, хорошо четко и понятно произносить текст, быть полным сил, но и красиво, выразительно двигаться в заданном рисунке.

Все это в полной мере относится к учащимся детских театральных школ, участникам студий, драматических кружков и пр., которые тоже создают спектакли, перфомансы, шоу программы и, выходя на сцену, демонстрируют свой талант.

Известно, что 70% информации человек получает посредством зрения. В театре этот закон тоже сохраняется, – в первую очередь, зритель (а тем более, если это юный зритель) знакомится с героем через внешние характеристики, главным образом, через пластику. Все, что происходит на сцене, зритель воспринимает зрением и слухом. Все последующее рождается нашим воображением, ассоциациями.

Отсутствие точности при выполнении актером той или иной мизансцены, пластическая и ритмическая «рыхлость», обилие всякого рода лишних движений (у юных актеров, особенно) затрудняют восприятие зрителем творческого замысла. Поэтому, в пластической работе с юным артистом укреплению и развитию физики организма должно уделяться повышенное внимание [1].

Технике работы с телом огромное внимание уделяли К.С. Станиславский, В.Э. Мейерхольд, А.П. Чехов. В мире существует множество школ и методик пластической подготовки актера. В нашей стране наиболее известны системы И.Э. Коха, Б.Г. Голубовского, Г.В. Морозовой, А. Немеровского, А.Б. Дроздина, Л.В. Грачевой. Эти школы выходят за рамки чисто спортивной дисциплины, поскольку придают движению статус базы для постижения актерского мастерства.

Цель многих исследований в этой области – определить комплекс структурных компонентов культуры пластической выразительности участника театральной студии, составляющих методику ее формирования.

Достижению поставленной цели способствуют

следующие задачи:

- обобщить методики и выделить особые специальные упражнения;
- исследовать методическую литературу по технике работы с телом актера;
- выявить проблемы формирования навыков техники работы с телом обучающихся;
- определить содержание и методы работы педагога по обучению участников театрального коллектива основам техники работы с телом; разработать программу развития пластики в детской театральной студии.
- Программа развития пластики тела в детской студии в условиях театральной деятельности будет успешной, если:
- в деятельности с детьми учитываются их возрастные и индивидуальные особенности;
- программа основана на практических и теоретических наработках лучших театральных школ, взявших в основу своей работы систему К. С. Станиславского, теоретические и практические разработки его учеников и последователей;
- на всех этапах обучения применяется индивидуальный подход к каждому ученику;
- уделяется большое внимание физической подготовке с учетом особенностей по ограничению возможностей здоровья (ОВЗ);
- на психофизических занятиях обсуждается художественный образ и его характерность (индивидуальные проявления в движениях, манере себя держать, особенности, привычки, прочие характеристики);
- выстраивается пластический рисунок роли;
- происходит обучение понятию «мизансцена»;
- преодолевается негативный опыт, укрепляется эмоционально-волевая сфера;
- происходит закрепление стартового интереса к результату занятий.

Поэтому, преподаватель должен придавать занятиям увлекательный характер, делать его интересным и познавательным. В активном восприятии учащимися процесса обучения пластике в «живом» и интересном ключе цели достигаются быстрее. Пластическая выразительность участников студии строится на множестве стимулов, возбуждающих любознательность и мыслительную активность учащихся.

Развитие пластической культуры в танце имеет множество преимуществ, включая улучшение физической формы, развитие творческих способностей, улучшение координации движений, развитие выразительности и социальных навыков, а также повышение самооценки [2]. Пластическая культура – это часть общей физической культуры, в которой на первый план выходит взаимосвязь внешней структуры движения с внутренними

(смысловыми, чувственными, эмоциональными) предпосылками этого движения.

Следовательно, такое качество, как выразительность движений оказывается наиболее важным при оценке эстетического компонента движений. Любое движение протекает во времени и пространстве, тело учащихся подвержено влиянию физических сил. Значит, нельзя не обращать внимание на физические качества, на степень сформированности двигательных умений учащихся. Тем более, что физический компонент пластической культуры не только предшествует эстетическому, а является необходимым фундаментом для его организации и проявления [3].

Формирующее движение в танце – это движения, которые используются для создания определенных форм, линий и композиций на танцевальной площадке. Формирующие движения могут быть индивидуальными и характерными для каждого танцора, чтобы создать уникальный и оригинальный танцевальный образ. Но если бы умения хорошо выполнять (продельвать) то или иное движение было равноценно выразительности учащихся, задача пластического воспитания решалась бы сравнительно легко. Поэтому процесс формирования выразительности движения рассматривается как актуальная проблема развития физической культуры учащихся. Совершенствование физических качеств необходимо не только для стабильного выполнения специальных упражнений, предназначенных для формирования двигательной техники учащихся, но и для обретения мышечной свободы, для расширения диапазона их выразительных возможностей.

Можно сказать, что в выразительном действии основной критерий формирующий движение не конечная цель действия, а его информативность. Получается, что действие и движения, его составляющие, становятся не только двигательным актом, но еще жестом, знаком, формой. Если этого не происходит, то двигательный акт нельзя назвать выразительным. Между замыслом и его исполнением (физическим действием) есть форма, и именно она является определяющим свойством выразительного движения. В процессе формирования навыков выразительного движения учащихся, именно пластические качества развивают двигательные возможности.

К эффективным средствам, обеспечивающим высокий уровень формирования пластической выразительности учащихся, относятся тренинговые упражнения.

В результате изменения традиционной методики проведения занятий по актерскому мастерству педагогом – режиссером на комплекс упражнений из методик Мейерхольда и Чехова, для развития навыков пластической выразительности,

можно сделать вывод, что, развивая пластические и психофизические качества совокупно, происходит улучшение пластической выразительности. В процессе занятий повышается уровень общей физической подготовки; отмечается прогресс в освоении смежных дисциплин: сценическом движении и танце. Отмечены положительные тенденции в речедвигательной координации, улучшении твор-

ческой фантазии и воображения, энергичности и активности на занятиях по актерскому мастерству.

Для оценки результатов использовали метод анализа реального педагогического процесса, педагогическое наблюдение, изучение и обобщение опыта педагога-режиссера.

Список литературы

1. Станиславский К.С. Работа актера над собой. СПб.: Азбука, 2015. 736 с.
2. Радченко И.В. Педагогические аспекты формирования пластической культуры подростков // Педагогика. Вопросы теории и практики. 2018. № 1(09). С. 123-127. <https://doi.org/10.30853/pedagogy.2018-1.25> EDN: YXOPYO
3. Андреева Н.П. Современные требования профессиональной компетентности бакалавра педагогического вуза художественного профиля подготовки // Russian Journal of Education and Psychology. 2021. Т. 12. № 4-2. С. 274-278. EDN: WISCGJ

References

1. Stanislavskii KS. *Rabota aktera nad soboi= The work of an actor on himself*. Saint Petersburg: Azbuka Publ.; 2015. 736 p. (In Russ.).
2. Radchenko IV. Pedagogical aspects of forming adolescents' plastic culture. *Pedagogika. Voprosy teorii i praktiki*. 2018;(1):123-127. <https://doi.org/10.30853/pedagogy.2018-1.25> EDN: YXOPYO
3. Andreeva NP. Sovremennye trebovaniya professional'noi kompetentnosti bakalavra pedagogicheskogo vuza khudozhestvennogo profilya podgotovki = Modern requirements for professional competence of a bachelor of a pedagogical university with an artistic profile of training. *Russian Journal of Education and Psychology*. 2021;12(4-2):274-278. EDN: WISCGJ

Информация об авторах:

Андреева Наталья Павловна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры театрального искусства института музыки, театра и хореографии, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, 48, Россия), ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-5190-8268>, SPIN-код: 8542-3375, AuthorID: 259875, email: nat-saa@mail.ru

Никифорова Валентина Игоревна, магистр кафедры театрального искусства института музыки, театра и хореографии, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, 48, Россия), ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0007-3875-9492>, email: Valanikif9@gmail.com

Вклад авторов: Авторы внесли равный вклад в исследовательскую работу.

Конфликт интересов: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Поступила в редакцию: 26.04.2022

Одобрена после рецензирования: 11.05.2023

Принята к публикации: 20.05.2023

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Information about the authors:

Natalia P. Andreeva, Candidate of Sciences in Pedagogy, Associate Professor, Herzen University (48 Moiki Nab. of the River, St. Petersburg 191186, Russia), ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-5190-8268>, SPIN-код: 8542-3375, AuthorID: 259875, email: nat-saa@mail.ru

Valentina I. Nikiforova, Master, Herzen University (48 Moiki Nab. of the River, St. Petersburg 191186,

Russia), ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0007-3875-9492>, email: Valanikif9@gmail.com

Contribution of the authors: The contribution of the authors is equal.

Conflict of interests: The authors declare that there is no conflict of interest.

Received: 26.04.2023

Approved after reviewing: 11.05.2023

Accepted for publication: 20.05.2023

The authors have read and approved the final manuscript.