

30 апреля 2020 год.

Добрый день ребята.

Продолжаем тему «Сценический образ»

Актерское мастерство - очень тонкая наука. Талант дан единицам, и проявить его (а зрителю - рассмотреть) можно только на сцене. Если артист играет в реальном времени, а не перед камерой, если в этот момент у зрителя затаивается дыхание, он не может оторваться от спектакля, значит, есть искра, есть талант. Между собой актеры называют его несколько иначе - сценический образ. Это часть личности артиста, его театральное воплощение, но это не характер человека и не его стиль жизни.

Трактовка термина

Даже из самого названия понятно, что сценический образ - это некое амплуа, которое "надевает" на себя артист для того, чтобы сыграть ту или иную роль. Оно должно в точности соответствовать тому характеру, который описан в сценарии, и при этом быть "живым". Далее нам становится понятно, что каждая отдельная роль, которую исполняет актер, индивидуальна. Где-то нужно сыграть комически, в другом спектакле потребуется показать грусть, боль, страдание, в третьем - стать подлецом, злодеем. Можно подумать, что сценических образов много, и их второе, более понятное название - роли. Но все не так просто. Хорошего актера можно узнать по его "почерку", то есть стилю исполнения. Это и есть тот самый сценический образ, который присущ ему. Какую бы роль ни играл актер - драматическую, комическую или трагическую, она будет наделена уникальными эмоциями, чертами и особенностями, которые проявляет конкретный человек. Именно поэтому мы так любим конкретных артистов, насколько бы разноплановые амплуа у них ни были.

Тонкости ремесла

Актеры - люди, которые носят много масок, и это высказывание было придумано вовсе не для того, чтобы обидеть их. Увы, таковы тонкости профессии, и именно благодаря им мы видим столь потрясающую игру. Но мы зайдем немного издалека. Сцена - это такая система, которая отнимает уйму энергии, и физической, и моральной. Работая с публикой, артист буквально раздает себя, тратит весь свой жизненный потенциал. Если он будет, как говорится, на сцене самим собой, то все его жизненные запасы исчерпаются моментально, и у него попросту не остается сил. Для того чтобы продолжать творить, играть и работать, стоит тщательно обдумать, как создать сценический образ, который можно будет надевать на себя каждый раз, выходя на сцену. Это так называемая публичная маска, это также стиль и почерк, по которому актера узнают. Поверх него уже будет накладываться вторая маска - роль в конкретном спектакле.

Психология и актерское мастерство

Перед созданием сценического образа для конкретной постановки актер должен иметь свое собственное амплуа. Мы выше уже упомянули о том, что оно является частью реального образа человека, но не его целостной сущностью. Со многими актерами работают психологи для того, чтобы их сценический образ был максимально гармоничным и подходящим им самим. Вкратце можно сказать, что для его создания будто отбираются сильные стороны характера человека, его особенности и изюминки, и они утрируются, усиливаются, делаются более яркими. В результате мы получаем как бы идеальную личность, у которой свой характер, свои вкусы и взгляды - все индивидуальное, но при этом нет темных сторон, нет погрешностей. Это и есть сценический образ актера, базируясь на котором, он примеряет на себя все свои роли, которые ему нужно сыграть на сцене.

Эмоции - основа успеха

Основой и фундаментом при создании сценического образа актера являются его собственные эмоции. Если ваше амплуа будет надуманным, неестественным для вас, или вы будете стараться "загнать" его в модные рамки, то все последующие роли будут игратья пресно, ненатурально, наигранно. Крайне важно в такой работе черпать силы из эмоций, брать начало в своей собственной натуре. Так у вас получится без обмана демонстрировать зрителями того или иного персонажа, входить в него, передавать его эмоции и переживания. Он оживет благодаря такой игре и станет отдельным человеком.

Комфорт не значит натуральность

Конечно же, ваш сценический образ должен быть полностью сотканным из ваших личных эмоций и переживаний, из опыта и наработок. Но мы уже говорили выше, что в нем не должно быть негатива и отрицательных черт, которые вам присущи в реальной жизни. И это есть тот самый первый камень преткновения, который лишает вас ощущения комфорта. Вы не имеете права показывать свои недостатки: важно держать марку, быть тем, кем вы являетесь для публики, а не на самом деле. То же самое касается и всех движений, поз, мимики, интонации и т.д. Эти моменты тщательно прорабатываются, репетируются, оттачиваются до автоматизма, но имейте в виду, что, играя на сцене или же общаясь с публикой, вы будете в постоянном напряжении, так как все эти наработки нужно будет выдержать беспрекословно.

Сравнить данную технику можно с позированием перед камерой. Чтобы кадр получился крайне удачным и при этом натуральным, модель замирает в очень некомфортной позе. Например, знаменитые фотокарточки пин-ап, где женщины выполняют домашнюю работу, становясь в соблазнительные позы. А ведь в реальности в таком положении уборка не получится.

Для конкретных ролей

После того как вы научились вести себя, говорить, двигаться в соответствии с поставленной задачей, можно переходить к репетиции конкретной роли. Для того чтобы она получилась натуральной и живой, действуют все те же правила, которые мы описали выше. Единственная поправка: вам нужно совместить свой личный сценический образ с тем характером, который вы намереваетесь воплотить. Иными словами, роль, описанная в сценарии, - это пустой сосуд, который вы наполняете своими эмоциями, своей мимикой, своей внешностью. Если у вас не будет личного постоянного образа для работы на сцене, то ни одна роль, исполненная вами, не станет живой и настоящей. Вы сможете плакать или смеяться от имени героя, танцевать, радоваться или бушевать. Но все это будет напрасно: нет содержания. Это и есть то самое понятие роли, понятие персонажа. Он оживает только под руководством артиста, только от его личного опыта и от его личного характера.

Работа с группой

Мы не будем сейчас говорить глупости из разряда "хороший актер с любой ролью справится". Это не так, и в этом нет ничего зазорного. А все дело в том, что даже самый талантливый, самый одаренный артист имеет свой особенный образ, свой голос, свою индивидуальную внешность, возраст, в конце концов, и эти факторы либо позволяют исполнить конкретную роль, либо запрещают. Хороший сценарист всегда видит того или иного актера в конкретной роли. Он может сопоставить сценический образ артиста и амплу, которое на него нужно будет "надеть". Дополнительную коррекцию данного процесса производят сами актеры. Они либо соглашаются на роли, если видят, что они им подходят, либо отказываются, если что-то не устраивает.

Составляющие образа

Если мы говорим про сценический образ, который актер создает лично для себя, то строгих ограничений в одежде, в макияже быть не может. Эти моменты просто корректируются рамками определенного стиля. Но если речь идет о том образе, который уже получается в результате слияния таланта актера и того характера, который описан в сценарии, то важно отметить несколько составляющих. К ним относятся:

Поведение и внешний вид.

Грим.

Сценический образ костюма, то есть то одеяние, которое прописано в сценарии. Здесь есть небольшая оговорка. Если спектакль ставится по пьесе, и в произведении четко сказано, что на героя надето, важно следовать этому. Если же таких описаний нет, костюм подбирается в соответствии с характером персонажа.

Динамика тела и пластика.

Жесты.

Мимика.

Изюминка. Тут у нас снова оговорочка. Бывает, что в пьесе персонаж описан пресно, в нем нет ничего особенного. Быть может, так было задумано, или же автор не сумел придать конкретному герою те или иные черты. В таких случаях тот самый сценический образ, который актер носит с собой всегда, и необходим. Он заполняет собой ту пустоту, которая имеется в герое, делает его более объемным и многогранным, запоминающимся и уникальным.

Заключение

Создание сценического образа - дело очень тонкое. Именно поэтому у нас так мало действительно талантливых актеров, и мало кто способен красиво, ярко и с чувством сыграть ту или иную роль. Тщательно продумывайте свой образ, используйте его, заставляйте раскрываться, и тогда все роли будут получаться живыми, многогранными и запоминающимися.