

Психологический институт Российской академии образования (ПИ РАО)
Литературный институт имени А.М. Горького
Театральный институт имени Бориса Щукина
при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова
Всероссийский государственный институт кинематографии
имени С.А. Герасимова (ВГИК)
Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина
Российская школьная библиотечная ассоциация
Смоленский государственный драматический театр имени А.С. Грибоедова
Музей драматического театра имени А.С. Грибоедова
Смоленский государственный институт искусств

Году театра посвящается

**Международная научная конференция
«ПСИХОЛОГИЯ, ЛИТЕРАТУРА, КИНО
В ДИАЛОГЕ С ТЕАТРОМ»**

Москва, 3–5 декабря 2019 г.
Смоленск, 3–4 декабря 2019 г.

Москва – ПИ РАО
2019

ПСИХОЛОГИЯ, ЛИТЕРАТУРА, КИНО В ДИАЛОГЕ С ТЕАТРОМ. Материалы Международной научной конференции. Психологический институт РАО, Литературный институт имени А.М. Горького, Театральный институт имени Бориса Щукина. Москва, 3-5 декабря 2019 г. / Под общ. ред. Н.Л. Карповой; редкол.: К.В. Миронова, Н.А. Борисенко, С.Ф. Дмитренко. – М.: ПИ РАО, 2019. – 247 с. [Электронное издание]

В сборнике научных трудов, подготовленном по итогам Международной научной конференции «Психология, литература, кино в диалоге с театром», посвященной Году театра в России (2019), представлены материалы по ряду актуальных проблем: особенности современного читателя и зрителя, психологические проблемы литературы, театра и кино; детская и взрослая литература на сцене и на экране; терапевтические возможности театра и литературы и др.

Сборник состоит из пяти частей. Его открывает Предисловие, где дан обзор конференции, прошедшей 3-5 декабря 2019 года в Москве в Психологическом институте РАО и Театральном институте имени Бориса Щукина, а также в Смоленске, и представлена структура сборника. Часть 1 – Пленарные доклады участников конференции. Часть 2 – Психологические аспекты театра и кинематографа. Психология восприятия литературного героя на сцене и на экране. Часть 3 – Драма в школьном обучении литературе. Детская и взрослая литература на сцене и на экране: опыт работы с читателями и зрителями. Часть 4 – Театральная, телевизионная и кинодраматургия сегодня. Часть 5 – Режиссура урока, спектакля, фильма. Библио- и драмотерапия.

Представленные материалы будут интересны не только профессионалам – психологам и педагогам, деятелям литературы, театра и кино, – но и всем, кто интересуется проблемами восприятия театрального, литературного и киноискусства в самом широком понимании и вопросами их научного осмысления.

© ФГБНУ «Психологический институт
Российской академии образования», 2019
© ФГБОУ ВО «Литературный институт
имени А.М. Горького», 2019
© Коллектив авторов, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Приветствие директора Психологического института РАО к.психол.н. Сергоманова П.А.	3
Приветствие президента Российской школьной библиотечной ассоциации к.пед.н. Жуковой Т.Д.	4
Содержание	5
Предисловие	8
 Часть 1. Пленарные доклады участников конференции	10
Собкин В.С. (Москва). Л.С. Выготский как театральный критик	10
Мелик-Пашаев А.А. (Москва). Наследие Михаила Чехова и психология творчества	14
Дубровина И.В. (Москва). «...Слово стоит в начале культуры и завершает ее, выражает ее» (Д.С. Лихачев)	20
Карпова Н.Л., Данина М.М., Шувиков А.И. (Москва). Театр и логопсихотерапия	23
 Часть 2. Психологические аспекты театра и кинематографа. Психология восприятия литературного героя на сцене и на экране	28
Сергиенко Е.Л. (Москва). Особенности актерского воображения	28
Павлова А.Ю., Сколова Н.В. (Челябинск). «Герой сцены»: взгляд на типические черты личности персонажа в современной российской драматургии	31
Марченко Г.В. (Москва). Основание режиссерского факультета Театрального института имени Бориса Щукина	34
Лигаев Ю.В. (Москва). Методика преподавания актерского мастерства в Театральном институте имени Бориса Щукина при переходе от раздела «Я в предлагаемых обстоятельствах» к разделу «Я в образе»	37
Немов Р.С. (Москва). Психология личности в песнях, стихах и театральном творчестве В.С. Высоцкого	40
Панаотович М. (Нови-Сад, Сербия). Трагедия личности в субстанциальном театре Леонида Андреева	42
Люсый А.П. (Москва). Танец Мадонны: О пластике мысли как таковой	47
Tamash J. (Novi Sad, Serbia). The role of psychology in the dramatization of a narrative [Роль психологии в драматизации повествования]	50
Ефимова И.А. (Санкт-Петербург). Сериал как инструмент познания реальности	51
Косоногов В.В. (Москва). Психологическое против художественного: опыт контент-анализа кинорецензий	54
Исаева Е.И. (Москва). Социально-психологические модели сталинской эпохи в постсоветском кино	56
Косенкова Н.Г. (Москва). Развитие эмоционального интеллекта в процессе профессиональной подготовки актеров	59
Бруссер А.М. (Москва). Художественный текст как инструмент психологической адаптации студента	62
Иванова С.А. (Москва). Непосредственные эмоции — «легкие постановки» и восприятие зрителя	64
Тюмин С.Б. (Смоленск). Видения, ассоциации в творческой деятельности	67
Pech F.T. (Wrocław, Polska). The Church Fathers on the destructive influence of theatrical performances of Antiquity on moral education of Christians [Отцы церкви о разрушительном влиянии театральных представлений древности на нравственное воспитание христиан]	69

совершать ошибки, исправлять их, творчески развиваться, тем самым доводить уровень всего коллектива до профессионального понимания сути своей работы.

За 60-летнюю историю режиссерский факультет приобрел безусловный авторитет, так как выпустил множество специалистов высокой квалификации. За эти годы, естественно, многое менялось. Сейчас Театральный институт имени Бориса Щукина готовит режиссеров для профессиональных театров. Большинство выпускников заслужили своими спектаклями зрительское признание, добились настоящего успеха. Многие возглавляют театральные коллективы.

Литература

1. Захава Б.Е. Праздник человеческого духа // Октябрь. 1961. № 9. С. 16.
2. Захава Б.Е. Театральное училище имени Б.В. Щукина при Театре имени Евг. Вахтангова // Архив Т.И. им. Б.В. Щукина. 1951. С. 48.
3. Захава Б.Е. Воспитание режиссеров в Щукинском училище // Театр. 1975. №7-8. С. 95.
4. Захава Б.Е. Воспитание режиссеров в Щукинском училище // Театр. 1975. №7-8. С. 96.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА В ТЕАТРАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ РАЗДЕЛА «Я В ПРЕДЛАГАЕМЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» К РАЗДЕЛУ «Я В ОБРАЗЕ»

Ю.В. Лигаев, аспирант

Москва, Театральный институт имени Бориса Щукина

Аннотация. Данная статья содержит исследования особенностей и проблем перехода от раздела «Я в предлагаемых обстоятельствах» к работе над образом. Определяются основные проблемы, которые возникают у студентов при переходе к этюдам на образы и работе над педагогическими отрывками, а также методы их решения.

Ключевые слова: предлагаемые обстоятельства, этюды к образу, педагогический отрывок.

THE TEACHING ACTING TECHNIQUE AT THE BORIS SHCHUKIN THEATRE INSTITUTE IN TRANSITIONING FROM THE STAGE "I AM IN THE GIVEN CIRCUMSTANCES" TOWARDS "I AM IN THE CHARACTER"

Y.V. Ligaev, PhD student

Moscow, Boris Shchukin Theatre Institute

Abstract. This article contains researches of features and problems, which relate to transition from "I am in the given circumstances" to work on an image. The basic students problems are defined, which arise at transition to sketches on character and work on pedagogical fragments, and also methods of solution are mentioned.

Keywords: given circumstances, sketches for the image, pedagogical text.

В Вахтанговской театральной школе существует уникальная, и единственная в своем роде методика преподавания актерского мастерства. Это жестко очерченная обязательная программа поэтапного освоения элементов Школы.

Среди важнейших отличий Щукинской школы:

1. Жесткая последовательность освоения элементов актерской техники.
2. Целый год посвящен подходу к сценическому образу.
3. Кафедральность преподавания (нет системы мастерских – все работают со всеми) [см.: 2].

Обучение студентов актерскому мастерству начинается "с себя". Главное условие на первых этапах обучения – идти от себя, научиться искренне верить в то, что все происходящее на сцене происходит лично со мной. В основе этой логики обучения лежит понимание того, что

актерское искусство начинается с личности самого актера, его ощущений, реакций и рефлексов. Все это обобщается понятием «Я». Именно от «Я» в предлагаемых обстоятельствах начинается знакомство со сценой и профессией.

К третьему семестру обучения в Щукинском Театральном институте начинается освоение приемов работы над образом. Умение «стать другим, оставаясь самим собой» (Б.Е. Захава). Так, студенты переходят от «я в предлагаемых обстоятельствах» к подходу к образу. Данный переход является весьма сложным, так как учащимся предстоит перенести наработанные навыки, которые ранее применялись только в контексте собственного проживания ситуации.

Б.Е. Захава выделяет следующие аспекты процесса формирования умения работать над ролью: «во-первых, метод изучения действительности, которая должна найти свое отражение в сценическом образе; во-вторых, анализ материала, данного драматургом (анализ роли); в-третьих, метод актерской работы на репетициях, дома и на спектакле» [1, с. 51].

Перечисленные методы помогают студентам подготовиться к процессу работы над ролью, когда рождение сценического образа будет носить естественный, органический характер.

Одна из центральных форм работы на втором курсе в Щукинском институте – это этюды к образу. По словам П.Е. Любимцева, «этюды к образу на литературном материале – «самый шукинский» раздел Вахтанговской учебной программы. В других школах, как правило, такого не осваивают. Исключения бывают, но их немного» [3, с. 177].

Четвертый семестр занимает работа над педагогическими отрывками, которая проходит под руководством педагогов кафедры. Данная форма работы позволяет студентам собрать воедино то, что было изучено ранее. Л.М. Шихматов следующим образом говорит о данном разделе: «Работа над первым отрывком, как мне кажется, состоит в содействии слияния индивидуальности студента с предлагаемыми обстоятельствами роли. Ее действиями, поступками и текстом» [4, с. 187].

Основная задача раздела работы над отрывком – помочь студенту научиться самостоятельно работать над ролью. В итоге учащиеся должны получить такой опыт, который поможет им в дальнейшей профессиональной деятельности, а также в учебе на следующих курсах.

Важным аспектом данной исследовательской работы стал поиск тех проблем, с которыми сталкиваются студенты при переходе к работе над образом. Такие трудности начинаются уже с того момента, когда для студентов подбирают подходящий материал для этюдов над образами. Соотношение индивидуальности начинающего актера и предлагаемого ему образа должно строиться на значительном сходстве. При этом под *индивидуальностью актера* понимается не просто набор внешних данных и общих характеристик, но целый психофизический комплекс.

Вместе с тем, важнейшей из проблем становится сам факт перехода студентов от существования на сцене по принципу «я в предлагаемых обстоятельствах» к работе над ролью. В данном аспекте главной проблемой студентов становится понимание того, как можно быть другим, оставаясь собой. Как правило, студентам поначалу сложно перейти к образу, над которым они работают.

В сущности, все частные проблемы, возникающие у студентов на данном этапе обучения на актерском факультете, исходят из двух основных ситуаций: 1) столкновение актера с литературным материалом, процесс восприятия, анализа, эмоционального вовлечения и пр.; 2) переход от «я в предлагаемых обстоятельствах» к работе над ролью, при котором студентам необходимо понять тот механизм, который помогает актеру присвоить ту систему отношений (к другим партнерам, к обстановке, событиям и пр.).

Все остальные сложности так или иначе связаны с этими двумя положениями. Так, например, при взаимодействии с литературным материалом у студентов могут возникать следующие сложности:

- сложность в восприятии исторической эпохи;
- включение в логику произведения, построенного по принципам какого-либо литературного направления и жанра;
- фантастичность героев и ситуаций, которые сложнее присвоить;

- работа с историческими личностями, их неоднозначная трактовка;
- особенности работы со стихотворными текстами.

В свою очередь, непосредственный переход к работе над ролью сложен из-за самого процесса самых разных отношений, физического самочувствия и т. д. С одной стороны, нужно прийти к другому образу, а с другой – сохранить естественность. Делается это через сложный процесс присвоения суммы отношений героя.

Кроме того, вопрос о переходе всегда носит индивидуальный характер. Если одни студенты испытывают сложности при переходе к работе над ролью, то другие, напротив, чувствуют облегчение, так как им сложнее говорить о себе на сцене, а другой образ дает возможность забыть об этой проблеме и полностью погрузиться в игровой процесс.

Для того чтобы найти пути решения проблем, связанных с переходом студентов к работе над ролью, был проведен ряд бесед с ведущими педагогами по актерскому мастерству Театрального института имени Бориса Щукина. Необходимо сказать, что каждый педагог на основе принципов Вахтанговской школы выстраивает свои методы работы со студентами при переходе к работе над ролью. Кроме того, каждый из них определяет свои наиболее актуальные проблемы.

Анализ педагогической практики, а также экспертный опрос позволили сформулировать основные пути преодоления проблем, которые возникают у студентов при переходе от «я в предлагаемых обстоятельствах» к работе над образом в роли.

На начальном этапе перехода педагогу прежде всего следует познакомиться со своими студентами, услышать их, понять, в чем заключается их индивидуальность. На необходимость понимания этой актерской индивидуальности указывают и педагоги актерского мастерства, и опыт педагогической практики. Исходя из понимания этой индивидуальности, можно выстраивать тактику дальнейшей работы. Также важнейшим условием на начальном этапе, является создание благоприятной психологической атмосферы – только в этом случае, студенты смогут почувствовать свободу и начать творить.

Что касается самого процесса работы над ролью, то здесь можно выделить различные методы, которые могли бы помочь студентам перейти на новый этап обучения максимально успешно:

1. Предварительный тщательный анализ характера героя, которого предстоит сыграть. Выстраивание деталей образа: от самых общих до мелких и конкретных.

2. Постоянная практика с разбором, комментированием и пробами – до того момента, пока студентом не будет схвачена суть отрывка. Основная цель такого подхода – достичь момента, когда студент почувствует себя свободным в игре.

3. Другой подход, в сущности, имеет те же задачи – дать возможность начинающему актеру стать свободным в своей игре. Но этот подход имеет «выжидательный» характер. Так, предлагается не торопить репетиционный процесс, а, напротив, в подготовительной работе дожидаться момента, когда студенты не только на интеллектуальном, но и на эмоциональном уровне смогут включиться в работу, в предлагаемый литературный материал, в отношения, которые диктуются образами и пр.

4. Подсказка, решение роли или сцены. Иногда случается так, что студент долгое время не может поймать зерно роли, ухватить ту сцену, в которую играет. Тогда решение со стороны педагога, конкретная подсказка, уточнение самочувствия героя, его физических ощущений и т.д. могут помочь переключиться на более простую задачу, и уже исходя из нее, освоить роль.

5. Обучение общению с партнером по сцене. Для этого необходимо терпеливо набирать навыки в процессе игры, вновь и вновь повторяя отрывок, пока наконец партнеры не начнут действительно воспринимать друг друга, слышать, включаться в общение эмоционально.

В целом, необходимо понимать, что все эти методы работы не взаимоисключают, но дополняют друг друга. Конечно, в учебном процессе необходимо подстраиваться под индивидуальности студента. При этом необходимо помнить о главной задаче педагога – создание благоприятной психологической атмосферы, при которой у студентов сформируются

самостоятельные профессиональные навыки, которые бы они потом смогли применять уже за пределами вуза в своей профессии.

Литература

1. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера: учебное пособие / под общ. ред. П.Е. Любимцева. 6-е изд. – СПб.: Планета музыки, 2013.
2. Любимцев П.Е. Вахтангов продолжается. Щукинская школа вчера и сегодня. – М.: Navona, 2017.
3. Любимцев П.Е., О.В. Силаева. Вахтанговская театральная школа: учебное пособие. – М.: Т.И. им. Б. Щукина, 2010.
4. Шихматов Л.М., Львова В.К. Сценические этюды: Учебное пособие / Под ред. М.П. Семакова. 6-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2014.

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ В ПЕСНЯХ, СТИХАХ И ТЕАТРАЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ В. С. ВЫСОЦКОГО

Р. С. Немов, д. психол. н., профессор
Москва, Московский институт психоанализа

Аннотация. Психология личности, разрабатываемая в настоящее время, имеет в основном внесоциальное, внекультурное содержание, в достаточной степени не отражает реальные черты, свойственные людям как личностям. Она нуждается в переходе к изучению социально и культурно обусловленных личностей. В качестве исходной точки для определения предмета научного исследования личности россиянина мог бы стать набор лучших личностных качеств, присущих россиянам и нашедших отражение в песенном, поэтическом и театральном творчестве В.С. Высоцкого.

Ключевые слова: психология личности; художественная литература; лучшие черты личности россиянина; стихи, песни и театральные роли В.С. Высоцкого.

PERSONALITY PSYCHOLOGY IN SONGS, POEMS AND THEATER WORKS OF V. VYSOTSKY

R.S. Nemov, D.Sc., Prof.
Moscow, Moscow Institute of Psychoanalysis

Abstract. Modern personality psychology focuses mainly on non-social, extra-cultural content and does not sufficiently reflect the real features inherent in people as individuals. It needs a transition to the study of socially and culturally determined individuals. A set of the best personal qualities inherent in the Russians and found in V. Vysotsky's songs, poetry and theater roles can become a starting point for determining the subject of a scientific study of the Russian personality.

Keywords: personality psychology; fiction; the best personality traits of a modern Russian; V. Vysotsky's poems, songs and theater roles.

Психология личности, разрабатываемая в России с последних десятилетий XX в., в настоящее время находится в сложном положении. Многие ее теории и методы были заимствованы за рубежом и, как выясняется сейчас, далеко не полностью отражают особенности современной российской культуры. Кроме того, содержащиеся в трудах зарубежных психологов описания личности далеки от реальной действительности.

В более выгодном положении с этой точки зрения находится российская художественная литература, где широко представлена и разносторонне описана личность. Одним из лучших ее образцов являются песни и стихи В.С. Высоцкого. В данной работе со ссылками на них раскрываются лучшие черты личности современного россиянина.