

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ СЦЕНИЧЕСКОЙ РИТМИКЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

Беридзе Т.Т.

*Беридзе Тамар Темуровна – докторант,
докторская учебная программа: Актерское искусство, факультет драмы,
Грузинский государственный университет театра и кино имени Шота Руставели, г. Тбилиси, Грузия*

Аннотация: *в современном мире популяризация форм синтеза искусства поменяла взгляды общества и произвело влияние на человека. В месте с развитием внутренней культуры человека и его восприятия мира, развивается и его ощущение ритмичности и ритмичные изобразительные средства. Синтез отраслей искусства на первый план поставил зрелищные формы и это объективно отразилось на сценическом искусстве. На весь период сценического действия ритмичная нагрузка актера, выраженная разноликими ритмичными сюжетами, должна обеспечить непрерывную связь актеров как друг с другом так и со зрителем. Актер полноценно должен владеть актерской техникой. Именно базовой составляющей частью актерской техники является сценическая ритмика - музыкально-ритмичное воспитание будущего актера.*

Ключевые слова: *ритм, ритмика, музыкально- ритмичное воспитания будущего актера.*

После разработки методической системы основателем ритмики Эмилем Жак-Далькрозом до современных этапов, благодаря единомышленников Далькроза и его учеников, намного больше выросла роль ритмики, как науки, она проникла в медицинские и социальные сферы, но музыкально-ритмичный метод обучения больше всего подошел жанром музыки и театрального искусства. Методология обучения сценической ритмике сформировалась в совершенно отличающейся форме по направлению театрального искусства, исходя из своей синтетической природы. Научное изучение этого вопроса имеет непосредственную связь с практической деятельностью. Мы с помощью применения эмпирических методов делаем анализ и изучаем, то перед какими вызовами стоит будущий актер и какие навыки должны быть необходимо разработаны в нем, чтобы он уровнем своей подготовки соответствовал требованиями современного театра.

Поменялась структура социальной жизни, каждодневная динамика, темпо-ритм, что произвело своеобразное влияние на природный ритм человека, соответственно и на искусство. Мы живем в эпоху новой исторической реальности. Глобальные процессы происходящие в современном мире настолько всеобъемлющие, что невозможно игнорировать и оставить их без реакции. Технологический процесс принес великое множества благ человечеству, но надо отметить и то, что в результате быстрого развития коммуникационных технологий и информационной революции поменялись правила жизни, ритм и динамика человека. Молодежь все больше стала зависеть от технологий, что в свою очередь отражается и воздействует на их социально-физиологическую активность. Несовместимость между внешним миром, биоритмами человека и порядком современной жизни вызывают бессонницу, переутомление, стресс, также определенные проблемы выявляются по направлению концентрации, памяти, координации, адаптации в реальном пространстве и во времени. В актерском искусстве каждый из этих компонентов имеет огромное значение и это обстоятельство обязательно должно быть учтено в процессе музыкально-ритмичного воспитания будущего актера.

Искусство в человеке объединяет две противоположные начало - биологическое (природное) и социальной. Представители творческой сферы и специалисты-медики единогласно считают, что ритм творческой активности, который вызван напряжением жизненных сил, которые наполняют быт человека ощущением целостности и именно ощущение собственной значимости в этой целостности является сильнейшим терапевтическим средством для упорядочивания психических действий, гармонии внутреннего состояния и дальнейшего личностного развития.

Ритм имеет навык произвести влияние на внутреннюю бдительность и подражательство человека. С помощью ритма в человеке просыпается механизм подражательства и именно это вызывает сострадание и сопереживание. Именно по этому, зритель, который наблюдает за эмоциями актера - печаль, переживания, радость, боль сопереживает ему, испытывает то же самое, что и он и почти находится рядом с ним.

«Важность проблемы ритма на драматической сцене должна глубоко проникнуть в сознание молодежи, желающей посвятить свою жизнь работе в театре. Учащиеся должны понять, что конечная цель музыкально-ритмического воспитания заключается в том, чтобы научиться в любой момент на сцене, звучит или не звучит музыка, находить нужное ритмическое самочувствие»¹

¹ В.А. Гринер, «Ритм в искусстве актёра», Издательство «Просвещение» Москва, 1966, ст. 4

Сценический ритм полностью отличается от жизненного ритма, также как и сценические действия абсолютно отличаются от реальной жизни человека. Каждый человек имеет только свойственный ему темпо-ритм, который основывается на его внутренних и внешних психо-физических действиях. «Ритм очень вместительный. Он имеет необъятное поприще на сцене. Он разными формами выявляет себя везде и во всем: в решении мизансцен, в жестах и музыке спектакля, в интонации, при взаимоотношениях актера и предмета, в движении. Но в первую очередь - в исполнении актера, в принципе построения произведения»²

«Восприятие ритма» - ритмичность, не является неизведанным шестым чувством человека, а наоборот оно является природным чувством человека воспринимать отдельные элементы целого ритмичной последовательностью и относительностью. Усовершенствование мастерства будущего актера содержит целый комплекс навыков, в «основе которого лежат следующие пять элементов: 1. Ощущение времени. 2. Ощущение пространства. 3. Ощущение веса. 4. Ощущение объема. 5. Ощущение мускульной энергии.

В сценическом искусстве ритмичные соглашения времени и пространства многогранны и изменчивы. К тому же сценические действия отличаются от бытовых - студент-актер должен принять и развить на физиологическом уровне этот базовый элемент восприятия, чтобы во время сценического действия легко ухватится за изменение времени и пространства. Что касается движений - оно является отличающимся рациональным средством ритмического воспитания. «Мускулы способны отвечать на звуки, как струны инструмента»³ Движение дает возможность выявить все основные элементы ритмичности. Во время движения человек обязательно учитывает закономерности времени и пространства. Исходя из этого, человек воспринимает вес и объем тела и соответственно распределяет энергию мышц. Музыкально-ритмичное единство сценического действия определено синхронностью временного и пространственного ритма.

Современное сценическое театральное искусство не только основывается на показе глубоких психологических и эмоциональных переживаний, но и зрелищнее стало более многогранным и синтетическим, что от будущего актера требует как владением актерского мастерства, так и усовершенствование его тела, как инструмента – речь, вокальные данные, утонченность пластики и движений. Исходя из этого, учебный процесс так же должен быть обдуман, модифицирован и усовершенствован по новому. Музыкально-ритмичное воспитание будущего актера подразумевает современные требования и тенденции и старается создать одно целое системное основание, что будет содействовать интеграции междотраслевых дисциплин.

Видоизменение и развитие культурной сферы само по себе требует модификацию учебно-воспитательного процесса. В актерском искусстве эффективность новшества должно быть ориентировано на лучшее представление творческой идеи и новое видение. Инновационный метод - подход к музыкальному воспитанию основывается на тесную взаимосвязь пластических и музыкальных компонентов, что создает общую модель и является одним из оснований синтетического искусства.

Одним из основных задач изучения ритмики является следующее: выработать студенту концентрацию внимания, памяти, координации, ориентации во времени и в пространстве, навык балансирования, скорость реакции и механизмы ритмичного перевоплощения. Ощущение ритмичности врожденный дар человека, но она может быть выявлено слабо. А для актера этот навык является обязательным, так как без чувства ритмичности ему станет трудно стоять на сцене, его движения будут напряженными и неестественными, он не сможет ориентироваться в пространстве, нарушит ансамблейность и создаст угрозу единому темпо-ритму спектакля. Усиление навыка ритмичности происходит в процессе музыкально-ритмичного обучения, с помощью непрерывных тренировок, также выполняя тренажи и упражнения. Станиславский говорил «если Вы не владеете ритмом, то не сможете овладеть и методом физических действий. Каждое физическое действие неразлучно связано с ритмом и характеризуется этим. Если вы всегда и все исполните в одном и том же ритме, тогда как хотите достичь перевоплощения?»⁴

«Ритм это внутреннее напряжение, готовность к всплеску внутренней энергии; внутренний заряд, настроение; чем больше правильного настроения, чем больше правильного восприятия задачи и целенаправленности имеет актер в том или ином отрезке, тем больше сильным является его внутренний ритм (заряд). Наглядным становится задача и становится легче донести ее до зрителя».⁵

В актерском искусстве большое значение предоставляется сценическому темпераменту, который непосредственно производит влияние на внутренние переживания актера и выражение эмоций внешними формами. В это же время от темперамента актера зависит уровень ритмичности сценического действия, скорость принятия восприятия и решений, активное или вялое исполнение действия.

² Кикнадзе В. „Сандро Ахметели“, издательство „Искусство“, Москва, 1977, ст.287.

³ Дальерклов Эмиль Жак, «Ритмика», Москва, Изд. „Класика“, 1998, ст. 16.

⁴ Кикнадзе В. „Сандро Ахметели“, издательство „Искусство“, Москва, 1977, ст.286.

⁵ Схиртладзе Ш. „Основы сценических движений“, издательство „Кентавр“, Тбилиси, 2014, стр. 25.

В актерском искусстве ритм объединяет и нормализует пространство и время, обуславливает непрерывный и организационный процесс их воссоединения. В сценическом искусстве художественный образ рождается на глазах зрителя. Этот креативный процесс повторяется всегда заново и сначала. Творческая ритмичность сопутствует выявлению возможности личности и показу собственной индивидуальности. Актер воплощает субъективную реальность, которая собственной ярко выраженной ритмичностью в упорядоченную структурную форму приводит художественную задумку. Важны следующие основные элементы субъективной реальности: Динамичность, что выражается в процессе непрерывных изменений и упорядочения составляющих его компонентов; Многомерность, что выявляется в совокупности многих динамических измерений, каждый из которых выделяется особым свойством и имеет собственный навык организованности и упорядоченности; Биполярность, что выявляется в единстве противостоящих сторон; Структурная самоорганизованность, создается с помощью его внутренних факторов и обеспечивает «локальные изменения и уровень автономной реконструкции» без нарушения его целостности.

Изобразительные формы сценического искусства имеют определенную динамику, навык развития во времени и движения и соответственно имеют темп. Исходя из этого, союз ритма и темпа во времени и в пространстве является одним целым – темпо-ритмом.

Оригинальность сценического действия, стройность и единство может быть достигнуто синтезом входящих в него всех компонентов – применением каждым из актеров на себя внутреннего и внешнего ритма и их взаимодействия, освоением пространства, восприятием соответствующей атмосферы, ритмичностью и взаимосоглашением слова и действия.

Движение актеров на сцене должно быть синхронным и это должно происходить не только между партнерами а также «синхронизация» должна происходить между актерами и зрителем. Их эмоции и переживания только в том случае будут «синхронными», когда актер на сцене живет органически и действуют благодаря правильному темпо-ритму. Творческий процесс, который называется спектаклем, одинаково интересным и привлекательным должен стать как для актера, так и для зрителя. Движение тела актера и речь должны быть одним целым, то есть речевые и осознанные действия должны подчиняться одному общему темпо-ритму. Только в таком случае будет исполненный актером образ полный и совершенный. Одним из обязательных условий сценической ансамблейности является правильно определенный темпо-ритм каждого из актеров. Как только один из них начнет действовать ритмично, темп станет вялым и исходя из этого уменьшится темпо-ритм самого спектакля.

«Самоорганизация» музыкально-ритмичного воспитания осуществляется с учетом диалектических особенностей ритма, один – который объединяет метрично-структурную упорядоченную и организованную сторону и второй – сама ритмичная сторона, которая пытается нарушить однообразную и скучную организованность.

Ритмика, как одна из основных звеньев входящих в комплекс дисциплин сценического искусства, для музыкально-ритмичного воспитания актера использует разные приемы для достижения синхронности музыки и движений. Музыка создает настроение, на основании которого может быть построено конкретное движение. Например, можно построить движение, используя только одну музыкальную фразу – по ярко выраженным тактам и размерам. Или, например, возьмём полностью одно музыкальное произведение, где будет предусмотрено его мелодичность, темп, ритм, гармония – и на основании этого создадим соответствующие движения. При построении ритмичных упражнений используются оба принципа. В практике обучения ритмики апробировано построение действия на принципе контраста, когда содержание, ритм, динамика музыки и с другой стороны – движения - в противодействии друг с другом. Существуют разнообразные приемы, но главное при согласованности музыки и движения должны быть учтены специфические закономерности этих двух похожих, но независимых видов. Тогда их соглашение всегда будет органическим - то есть ритмичным.

Цель музыкально-ритмичного воспитания развить студенту восприятие ритма. Для этого необходимы определенные педагогические условия. Под педагогическими условиями подразумевается создание положительной среды в учебно-воспитательном процессе, умение музыкального воспитания, сценических движений и вокальных навыков, что необходимо при комплексном обучении. Глубокие знания музыкальной теории обуславливает восприятие и понимание музыкального произведения на высоком уровне. Учеба, обогащенная пластично-ритмичными компонентами развивает правильное восприятие пространственной и временной ритмичности. Процесс воссоединения музыкального и пластичного воспитания развивает как двигательный аппарат то есть тело, так и музыкальность, так как музыка способствует движению, создает определенный фон и движения становятся более выразительными и четкими.

В работе актера развитие этих элементов особенно важно, потому что в сценических условиях конкретные ритмические соотношения - временные, пространственные и прочие - чрезвычайно многообразны и изменчивы»⁶

Педагогические требования музыкально-ритмического воспитания:

1. использование главнейших принципов педагогики;
2. предусмотреть личностные особенности и своеобразности студентов, учет их эмоционально-интеллектуального уровня и характеристики, навык выражения музыкальности;
3. разработка таких программ для обучения, которые повысят эффективность музыкально-ритмического воспитания и в то же время повысят квалификацию того педагога, который руководствуется этой программой;
4. разработка и внедрение современной модели музыкально-ритмического воспитания, которая подразумевает междисциплинарную интеграцию и воссоединение базисных дисциплинарных компонентов (теория музыки, сценические движения, ритмика, вокал).

В процессе учебы и обучения для достижения общей цели необходима совместная трудовая деятельность педагога и студента, где обе стороны включены одинаково. Учебно-воспитательный процесс должен быть основан на взаимотворчестве двух равноправных субъектов, где педагог является передающей-обучающей стороной, а студент принимает участие в процессе анализа и лучшего осмысления материала, так как он является творческим субъектом принимающим знание. Актерское искусство имеет коллективный характер, в результате индивидуальной работы/работы над собой создается художественный образ/роль, которую актеры изображают исходя из одного целого художественного образа-спектакля. А на сцене каждый из актеров непосредственно воздействует с одним или несколькими партнерами. Исходя из этого, воспитанию будущего актера большое внимание уделяется взаимосотрудничеству, формированию-выработке обязательных навыков взаимосоогласованного действия - исходя от индивидуальности и возможностей каждого студента.

Педагогические условия музыкально-ритмического воспитания основываются на нормативных требованиях, что является эффективным критерием, определяющим педагогическую практику и учебный процесс. В результате исследований было выявлено, что процесс единого, комплексного воспитания-образования направлен на разностороннее развитие личности. Особенно это касается будущих актеров, так как исходя из их профессии, они находятся под непрерывным вниманием; их поведение как на сцене так и в жизни большое влияние оказывает на социум и поэтому они сами должны быть не только высокопрофессионально но и эстетично и нравственно воспитаны. В процессе воспитания студентов актер должен развиваться гармонично, что с одной стороны подразумевает индивидуальность каждого студента, а с другой стороны отношение и подход педагогов к нему. С одной стороны – организацию и проведение учебного процесса а с другой стороны эффективность учебного процесса. Всего этого можно достичь совместной, согласованной работой педагога и студента.

Эффективность музыкально-ритмического процесса определяется практикой педагога и обучением теоретического материала, как в теории музыки так и ритмики. Процесс комплексного воспитания-образования служит для выявления индивидуальности каждого студента, его возможностей и навыков, а также их усилению. Организация и проведение учебного процесса основывается на взаимоуважении педагога и студента, на их взаимосотрудничестве и доверии.

Правильному направлению процесса музыкально-ритмического воспитания способствуют следующие методы:

Моделирование - это то что помогает процессу исследования на этапе музыкально-ритмического воспитания, с помощью условно возникших образов.

Включенность - выражается активностью студентов. Этот метод обуславливает навык будущего актера включиться в творческом процессе и в то же время определяет его творческую эффективность.

Мотивация - определяет целесообразность целей, требований и намеченных задач студента-актера для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. К этому методу непосредственно связан метод стимулирования, который развивает в студенте потребность действия - мотивацию. Составляющими компонентами стимулирования являются: оценка, похвала, поощрение, одобрение. Стимулирование необходимо для создания эмоционально положительной творческой атмосферы, что поможет студенту более открыто и четко представить собственные возможности и проявить инициативу при выполнении возложенных на нем задач.

В процессе обучения надлежащее внимание уделяется независимости студентов и самореализации, выявлению их инициативы и активности, на каждом этапе обучения. Стремление к независимости вызывает рефлексию, что помогает студенту лучше предъявить свои профессиональные навыки, сильные стороны, компетентность, все это способствует созданию благоприятных условий для самореализации. Формирование независимости достигается путем самопросвещения и саморазвития, осознанием

⁶ Збруева Н. «Ритмическое воспитание актера» Методическое пособие. ВЦХТ – М., 2003, ст. 8

собственных личностных свойств и четким формированием-удостоверением собственного мнения, стремлением к новшеству и оригинальным видением. Независимость студента также выявляется в свободе выбора творческого пути.

Формированию творческого стимулирования будущего актера способствует активность (деятельность). Что является показателем интенсивности и включенности в творческом процессе.

В процессе музыкально-ритмичного воспитания используются наглядные, устнословные, технические и художественные средства. Они соответствуют и совпадают друг с другом. Например: ознакомление с музыкальным произведением, является необходимой составляющей частью процесса обучения ритмике, начинается беседой - разъяснением, то есть метод устного изложения. Возможно прослушивание музыкального фрагмента, как в живом исполнении концертмейстером, то есть наглядный метод, также восприятие данного материала возможно с помощью аудио/аудио-видео записи, что подразумевает использование технических средств. Потом начинается создание художественного образа по музыкальному произведению, что в свою очередь является художественным методом - средством.

Во время продолжительности учебного процесса студенты включены в творческую деятельность как индивидуально, так и группами.

Способы и принципы построения ритмических упражнений исходят из специфики музыкально-ритмичного воспитания. Очень трудно создать такой «комплекс ритмических упражнений», который бы подходил к каждому данному случаю. Методика развития ритмических навыков так многообразна и содержит такое количество разнородного материала для упражнений, что их размещение в конкретные рамки вызовет обеднение творческих возможностей ритмического воспитания. К тому же форма и содержание конкретного упражнения зависит от качественного и численного показателя аудитории, от музыки, пространственной данности зала и что самое главное, от творческого подхода и импровизации педагогов ритмики, при построении упражнений. Это означает, что существует целый ряд объективных обстоятельств, которые не определишь и не рассчитаешь за ранее. Для того, чтобы у студентов развились навыки ритмики, им должны поставить целью определенные задачи, создать новые и такие неожиданные условия, где во время совершения определенного действия, они будут вынуждены спланировать и рассчитать свои движения. Выполнение всех ритмических задач имеет свою конкретную цель. Педагог в свою очередь обязан с помощью упражнений построить такой ритмический набросок (с помощью движения и музыки), которым создаст самые оптимальные и рациональные условия для музыкально-ритмичного воспитания будущего актера. Учебная дисциплина ритмики также содержит определенный теоретический материал. Это необходимо для более осознанного и углубленного овладения практикой.

В сценическом искусстве ритмика, сценические движения и речь являются неотъемлемыми друг от друга частями, которые сосуществуют в определенном логическом контексте. Воспитание будущего актера должно быть основано на интердисциплинарном обучении ритмики, сценического движения и речи. Ритмика, которая методическим основанием воспитания использует музыку и движение, в тесном контакте находится также с гимнастикой, танцами и в общем с дисциплинами, связанными с общим воспитанием, что самое главное - с актерским мастерством. В студенте-актера на основании изучения этих дисциплин вырабатываются навыки, которые являются тем фундаментом, без которого режиссёру/педагогу станет трудно обучить сценическому мастерству, наметить разного вида творческие задачи и соответственно решить их, то есть будет трудно осуществить полноценное воспитание будущего актера.

В процессе изучения сценической ритмики все лекции должны начинаться сильными разминающимися упражнениями тела, так как на фоне развития современных технологий с каждым годом растет численность молодежи, ведущей нездоровый образ жизни. Они в основном привязаны к компьютеру и гаджетам, не выделяют время на собственное физическое развитие, что вызывает вялость мышц, повреждение позвоночника, ухудшение памяти, рассеянность внимания, нервные стрессы и хроническое переутомление. Поэтому часто студентам становится трудно быстрое и качественное выполнение задания. Все это должно быть учтено во время проведения учебного процесса и исходя из этого, даже лекция должна быть построена с учетом индивидуальных возможностей и психо-физических данных студентов.

«Преподаватель обязан пробуждать в ученике его личный ритм, а не навязать ему собственный»⁷.

Для музыкально-ритмичного воспитания будущего актера необходимо групповые занятия в музыкальной теории, индивидуальные занятия по вокалу. Актер должен иметь основательное представление об организационных формах музыки и музыкально-изобразительных средствах (мелодия, гармония, ритм, метр). Должен выработать интонационно-ритмические навыки - для исполнения соло и ансамблевых номеров в спектаклях. Большое значение имеет знание форм разного стиля а также знание образно-пластических форм разных жанровых направлений и навык их использования в практике.

⁷ Дальерклоз Эмиль Жак, «Ритм», Москва, Изд. „Класика XXI”, 2006, ст. 19.

Творческая работа является процессом самовыражения и поиска новых изобразительных форм. Будущий актер не должен полагаться только на учебный процесс. Значительным и необходимым является его независимое внутреннее стремление к усовершенствованию актерской техники.

Методология обучения ритмики должна основываться на концептуальное осмысление дисциплин, существующих в пределах актерского искусства и на определенный синтез, разработку комплексного подхода. Необходимо создание такой музыкально-ритмической модели для воспитания будущего актера, которая будет адаптирована современными требованиями, чтобы способствовать профессиональному росту будущего актера и повышению качества исполнительского мастерства.

Список литературы

1. *Далькловз Э.Ж.* «Ритм», Изд. «Класика XXI», Москва, 2006.
2. *Збруева Н.* «Ритмическое воспитание актера» Методическое пособие. ВЦХТ – Москва, 2003.
3. *Гринер В.А.* «Ритм в искусстве актёра», Издательство «Просвещение» Москва, 1966.
4. *Кикнадзе В.* «Сандро Ахметели», издательство , «Искусство», Тбилиси, 1977.
5. *Схиртладзе Ш.* „Основы сценических движений“, издательство „Кентавр“, Тбилиси, 2014.