

Кутьмин С.П.
г. Тюмень, ТГИИК.

Критерии актерской одаренности

(из опыта вступительных экзаменов на режиссерской специализации
ТГИИК)

В психологии понятие «одаренность» определяется наличием у человека хорошо выраженных задатков к развитию способностей, позволяющих ему успешно осваивать, и справляться с тем или иным видом деятельности.

Современный театр включает в понятие «актерская одаренность» прежде всего способность, выразительно и эмоционально прожить в логике поведения образа, существовать на сцене в эмоциональном непрерывном поединке со своими партнерами, проявлять углубленный интерес к внутренней жизни персонажа. Кроме того, сегодня в это понятие входит еще и синтетическая одаренность артиста — умение петь, танцевать, двигаться, играть на музыкальных инструментах, владение ритмикой, пластикой, мгновенное переключение из одного жанра в другой, физическая подготовка.

Если следовать за А.С. Пушкиным, который рассматривал драматическое искусство как «истину страстей и правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах», то в каждом, кто хочет стать актером или режиссером, должна быть заложена эта способность к лицедейству в обстоятельствах, предложенных автором, режиссером. Прежде всего, мы педагоги, должны выявить в абитуриенте те психофизические качества, которые позволяют в любой самой необычной ситуации, открыть и выразить суть человеческих взаимоотношений, страстей и чувств, а не только их внешние признаки и проявления. Желая поступить на театральную специализацию должен проявить на вступительных экзаменах такие задатки внутренней и внешней артистической техники, которые позволяли бы надеяться на их развитие в дальнейшем до уровня подлинного профессионализма. Многолетний опыт набора на режиссерскую специализацию в ТГИИК и в другие театральные учебные заведения, большая сценическая практика позволяют выделить компоненты, составляющие актерскую одаренность:

1. Способность верить в правду вымысла (сценическая наивность), которая наиболее ярко проявляется в эмоциональной оценке факта, т.е. при восприятии сценической неожиданности, когда нужно заранее известное принять как неожиданное.

2. Эмоциональность и подвижный темперамент, проявляющиеся в быстроте и силе эмоциональной оценки факта, а также в способности длительно удерживать сценическое чувство, вызванного воздействием сценического (вымышленного) возбудителя.

3. Большая человеческая «сверхзадача», обеспечивающая глубокую, преданную любовь к будущей профессии (ответ на вопрос: ради чего человек хочет работать в данной области культуры), нравственная личностная позиция человека.

4. Сильная воля и творческая сосредоточенность, дающие возможность управлять своими чувствами, своим вниманием, сценическим поведением.

5. Фантазия и воображение, проявляющиеся в нестандартном, образном мышлении, в способности использовать жизненный материал для решения определенных творческих задач и ярко видеть результат деятельности фантазии внутренним зрением (видения).

6. Интеллект, обеспечивающий глубокий и содержательный процесс художественного мышления; начитанность, умение образно мыслить, эстетическое осознание сущности искусства.

7. Наблюдательность, способность улавливать в жизни и воспроизводить в своем поведении (проигрывать, «показывать», повторять, а не просто передразнивать) существенное и характерное в поведении людей, животных и вещей.

8. Чувство юмора, обеспечивающее способность видеть и чувствовать смешное в жизни и творчески воспроизводить увиденное со всеми оттенками смешного (ирония, гротеск, насмешка, сарказм и т. д.).

9. Все виды человеческой памяти, в особенности эмоциональной и мышечной.

10. Обаяние и заразительность - качества, трудно поддающиеся объяснению, но, тем не менее, очень важные. Это очарование личности, притягательная сила, способность увлекать, заражать своими мыслями, образами, переживаниями и побуждениями других людей - одно из важных составляющих одаренности артиста.

11. Внешние данные (лицо, телосложение, голос) со всеми их индивидуальными особенностями; физическое здоровье, выносливость, пластическая подвижность, музыкальный слух и т.д. Очень важное условие - соответствие внешних и внутренних данных абитуриента.

Профессия актера равным образом включает в себя и способность **видеть**, и способность **мыслить**, и способность **воплощать**. Сверхзадача, сценическая наивность и чистота восприятия, эмоциональность,

темперамент, воля, фантазия, воображение, интеллект, наблюдательность, юмор, память, обаяние, заразительность, внешние данные — вот те критерии, которые определяют степень актерской одаренности, необходимой для поступления на режиссерскую специализацию. На основе этих критериев мы выявляем способности абитуриента к органическому действию на сцене.

Разумеется, не часто бывает, чтобы у человека в одинаковой степени имелись бы все перечисленные нами способности. В основном какие-нибудь две-три способности отпущены абитуриенту в полной мере, другие же проявляют себя в меньшей степени. При анализе индивидуальных особенностей абитуриента нельзя полагаться только на общее представление о нем. Необходимо внимательное изучение каждого человека, каждой черты его характера. Известно, что зачастую внешнее проявление актерских способностей подчинено случайности. Иногда, студенты, сдавшие вступительные экзамены с оценкой «пять», потом оказывались профессионально непригодными, а те, кто поступали с тройкой, становились лучшими студентами курса. Вот почему целесообразен анализ каждого случая в отдельности при оценке и дальнейшем формировании способностей студента, ответственный подход к вступительным экзаменам.

В ходе вступительных экзаменов очень важно установить, какие именно компоненты дарования у данного абитуриента являются основными, ведущими и какие качества личности принципиально важны для педагогов, набирающих курс. Помимо актерской одаренности важны и нравственные качества личности. Нередки случаи, когда кто-то, не проявивший себя на приемных экзаменах как яркий актер, впоследствии, благодаря чертам своей личности — воле, трудолюбию, скромности и т.д., быстрее других развивает свое артистическое дарование. Свойства личности ускоряют развитие и актерских способностей. Творческая индивидуальность может быть сформирована только в условиях реализации всего комплекса одаренности студента, в противном случае получается либо ремесленник, либо неумелый эрудит. Весь учебный процесс строится на **единстве элементов образования, обучения, воспитания и развития творческой личности**. Реализовать эту задачу в процессе воспитания режиссера и актера — значит непременно сформировать в человеке целостное представление о мире, о месте театра в системе искусства, о месте своей профессии в театральном искусстве, заложить художественные и нравственные критерии, с которыми он будет сверяться в процессе творчества.