

Эта книга посвящается с любовью моим детям, Доменику и Люси, и их детям, Рубену, Бенджамину и Алисе. А также Терезе Кристине Фурнье и всем дорогим актерам, которые были моими лучшими учителями и друзьями, воодушевившими меня в конце концов написать эту книгу.

Вспоминая с любовью моих родителей, Бригадира Генри де Лотбиньер Пэнет и Трудю Пэнет, а также Сильвию Бартер, Алекса Холл, Джона Гулливера, Джона Фоксена и Майкла Джойса.

Театральное искусство – это прежде всего искусство актерской игры.

Харли Гренвилл-Баркер

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Предисловие к русскому изданию	19
Предисловие от переводчика	21
Предисловие ко второму изданию	25
Благодарность	27
Введение. ЧТО ТАКОЕ АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО И КАК ИМ ЗАНИМАТЬСЯ?	28
Часть I. АКТЕРСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ	
1. ЗАМЕТКИ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩЕГО АКТЕРСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ	41
2. ЗАДАТЬ ХОРОШИЙ СТАРТ	43
Свободное рисование*	43
Да, и...	49
Досчитать до 10	53
Показывать, пытаться и просто сделать	55
Два стула	58

С О Д Е Р Ж А Н И Е

3. ТРИ ОСНОВЫ	60
Салки коснись спины	61
Где двое пара, там третий лишний	63
Третий лишний, импровизация	66
Простак Саймон	67
Круг мелом	70
4. «МАГИЧЕСКОЕ ЕСЛИ»	76
Как завязывать шнурки	76
Вор и ключи	79
Бассейн веры	81
5. УПРАЖНЕНИЯ НА СПОНТАННОСТЬ ОТВЕТА	83
Бэтти Плам	83
Кого выберут?	87
Рассказ по кругу	88
Он стоял там	89
Одновременные отражения	92
Фильм про гончара	95
6. АКТЕРСКИЕ НАВЫКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА РЕПЕТИЦИИ И НА ВЫСТУПЛЕНИИ	97
Связь с предметами	97
Скрытые намерения: делать, говорить и подразумевать	100
Упражнение «привидение» с источниками из реальной жизни	103
Работа с фотографиями и картинами	109
Упражнение Дарио Фо	113

СОДЕРЖАНИЕ

Часть II. АКТЕРСКАЯ ИГРА КАК ПОВЕДЕНИЕ

7. СТАТУС	119
Угадай статус	125
Остаться на уровне 6	128
Повышение и понижение статуса	129
Качели статуса	131
Повелитель пространства	136
Иерархия	139
Круги мелом со статусом	142
Когда статус не соответствует ожиданиям	144
Построиться по статусу	146
8. ВЗГЛЯДЫ	150
Встреча взглядов	151
Опущенный взгляд	152
Трепетный взгляд	154
Скольжение	155
9. УВЕРЕННОСТЬ, САМООБЛАДАНИЕ И РАВНОВЕСИЕ ..	160
Доска-качалка	163
Уильям Джеймс	167
Фальшивая улыбка	168

Часть III. РЕПЕТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

10. ВСТРЕЧА С ПЬЕСОЙ	175
Пять основных открытых вопросов	175
Секрет пьесы	179

СОДЕРЖАНИЕ

Французские сцены, события и фрагменты	180
Простое и уверенное начало работы над сценой	190
Внутри фрагмента	193
11. ВОПЛОЩЕНИЕ ТЕКСТА В ЖИЗНЬ	196
Первые читки	196
Упражнение покажи пальцем	197
Невидимые персонажи	206
Круг персонажей: упражнение три утверждения	208
Упражнение привидение со сценой	213
Визуализация	214
Эмоциональная память	217
Импровизация сцен, оставшихся за сценой	218
12. ДЫХАНИЕ, РЕЧЬ И ЗАУЧИВАНИЕ РОЛИ	220
Дыхание	220
Фразы	221
Темп против скорости	222
Вовремя вступать	222
Дыхание на смене фрагментов	223
Заучивание роли	224
Снежный ком фрагментов	228
Упражнение прием-прием	231
Ответы вслух	233
13. РАБОТА АКТЕРА НАД РОЛЬЮ	236
Непрерывное письмо	236
Подарок на Рождество	242
Три аспекта персонажа	243
Идеи актерам для домашней работы над ролью	247

СОДЕРЖАНИЕ

Часть IV. Постановка пьесы

14. РЕШЕНИЕ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ АКТЕРСКИХ ПРОБЛЕМ	255
Эмоции и настроение	255
Доступ к правдивым эмоциям	257
Плохие привычки и сдавшие нервы	260
Как ощущается хорошая актерская игра	267
15. ИГРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО	269
Использование сценического пространства	269
Движение	273
16. РЕЖИССЕРУ	275
До и во время репетиций	276
Последние прогоны	277
Кое-что, что следует учесть	280
Режиссерские замечания	283

Часть V. Введение в Шекспировский театр

17. ЯЗЫК ШЕКСПИРА	289
Размер белого стиха	291
Пунктуация и логика фразы	296
18. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ТЕКСТОМ ПЬЕС ШЕКСПИРА	308
Упражнение «Покажи пальцем» с шекспировским текстом	308
Перефразирование	310
Классические отсылки	311
Телеграмма, письмо и образы	312
Указания от Шекспира актерам	316

Часть VI. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
АКТЕРОВ: ТЕХНИКА ЛАБАНА ДЛЯ АКТЕРОВ

19. ЧЕТЫРЕ ЭЛЕМЕНТА	323
Введение	323
Четыре элемента: терминология действия	326
20. ПОТОК	328
Свободный и связанный поток	328
Импровизация «падение и спасение»	330
21. ПРОСТРАНСТВО	338
Шесть основных направлений	339
Раскрывание и закрытие	342
Встречи с людьми: открытые и закрытые	343
Сознательный контроль энергии в пространстве	345
Одновременные и последовательные действия	347
Шесть упражнений	348
Шесть упражнений с пространством	349
Пространственная шкала	355
Упражнение на пространственные пути для группы мужчин и женщин	356
22. ВРЕМЯ	360
Шесть упражнений применительно к пространству и времени	362
Игра с ритмом: паузы и остановки	366
Бег с остановкой или паузой	370
Запись фраз действия	372
23. ЭНЕРГИЯ	379
Управление внутренней силой актера и потоком энергии	381

СОДЕРЖАНИЕ

Поднимаем стул	383
Шесть упражнений применительно к энергии	386
Фразы действия с использованием трех элементов	388
24. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМИНОЛОГИИ ЛАБАНА	
К СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ	391
Введение	391
Поток в сценической речи	392
Пространство в сценической речи	395
Время в сценической речи	398
Энергия в голосе	401
25. ВОСЕМЬ БАЗОВЫХ УСИЛИЙ ПО СИСТЕМЕ	
ЛАБАНА	405
Введение	405
Внимание, решение, намерение, точность	409
Базовые усилия по Лабану: примеры в звуке и тексте	413
Приложение I. В ПОМОЩЬ ПОСТУПАЮЩИМ В ТЕАТРАЛЬНЫЕ	
ШКОЛЫ	424
Чего ищет приемная комиссия?	425
Что надеть?	426
Какие монологи выбрать?	427
Приложение II. ССЫЛКИ НА ВИДЕОДЕМОНСТРАЦИИ	
УПРАЖНЕНИЙ	433
Постскриптум	434
Примечания	435

И само искусство может быть определено как целеустремленная попытка оказать высшую степень справедливости видимой вселенной, проливая свет на истину, многообразную и единственную, лежащую в основе каждого ее аспекта.

Джозеф Конрад¹

Есть живость,
жизненная сила,
энергия,
ускорение, которое переводится вами в действие,
и, поскольку вы единственна в своем роде,
это самовыражение уникально,
и если вы его заблокируете, оно не будет существовать
ни в каком ином виде
и будет потеряно,
мир не обретет его.

Не ваша задача определять, насколько оно хорошо
или какова его ценность,
или сравнивать его с другими самовыражениями.
Ваша задача, чтобы оно оставалось вашим,
ясным и прямым,
держат канал открытым.

Вам даже не нужно верить
в себя или в свою работу.

Вы должны оставаться
открыты
и
четко осознавать
движущие вами побуждения.
Держите канал открытым.

*Марта Грэм к Агнес де Милль,
в сокращении²*

Я впервые услышал о работе Бриджид Пэнет, когда, будучи еще молодым режиссером, готовился к своей первой преподавательской работе, и мой друг, посетивший один из мастер-классов Бриджид о том, «как проводить мастер-классы», в Студии Национального театра (National Theatre Studio), передал мне свои записи. Идеи и упражнения из этих (теперь весьма потрепанных) записей с тех пор остались со мной навсегда и являются столь же важной частью моей методики сегодня, какой были и тогда. Оригинальное название книги «Essential Acting» очень точное, потому что в работе Бриджид есть что-то от «основы основ», она доходит до глубинной сути вещей, и эта тщательность в самих основах принесла огромную пользу бесчисленному количеству студентов и молодых актеров за эти годы. Когда я принял пост в RADA, я был в восторге, узнав, что она регулярно преподает в Академии, и я настолько же восхищен, что теперь этот кладезь мудрости стал доступен тем из нас, кто раньше мог воспользоваться им только через вторые руки, через опыт и отношение актеров, которых она учила. Некоторые из этих упражнений были мне хорошо знакомы, но многие оказались новыми для меня, так что прочтение этой книги вызвало у меня горячее желание поскорее вернуться в репетиционную и опробовать их.

*Эдуард Кемп, художественный директор
Королевской академии драматического искусства, RADA*

Бриджид Пэнет сумела соединить присущее танцорам понимание движения и языка тела с актерской чуткостью к тексту и живому слову. Результат приносит понимание, удовольствие и освобождение. Я думаю, эта книга должна стать настольной книгой каждого преподавателя актерского мастерства в стране: это простой, лаконичный и деловой подход к обучению непростому искусству актерской игры.

Эдриан Лестер