

Георгий Жданов

ЕЩЕ ОДНА КНИГА О ТЕХНИКЕ АКТЕРА

Год назад, 6 декабря, в Голливуде отмечали 90-летие Георгия Жданова — педагога, «отца актеров», давнего сотрудника великого Михаила Чехова. А чуть раньше Георгий Семенович приезжал в Москву, чтобы прочитать лекции и провести с русскими актерами мастер-класс. Публикуем фрагменты из его книги, оригинал которой любезно предоставлен редакции критиком Ланой Гарон.

Дом актера. 1996. — Дек. — С. 11

ПОСВЯЩЕНИЕ

Михаилу Чехову, великому актеру и режиссеру, в память о нашем сотрудничестве и многолетней дружбе

ВСТУПЛЕНИЕ

Зачем еще одна книга о технике актера?

Потому что мастерство актера, в отличие от других искусств, все еще основано на неясных, смутных представлениях, на случайных вспышках актерской интуиции, на редких проблесках вдохновения, которое может прийти во время представления, а может и не прийти.

Может ли профессия основываться на везении? Или мы должны попытаться отыскать универсальные средства, которые помогут актеру войти ПО СВОЕЙ ВОЛЕ в творческое состояние — до спектакля, до репетиции или даже до того, как приступить к роли?

В истории театра были блестящие актеры и режиссеры — они умели привести себя в творческое состояние и поэтому работали на сцене вдохновенно. К сожалению, они не оставили ни системы подхода к этой проблеме, ни свода принципов, на которых основывался их труд. За исключением двоих: Константина Станиславского и Михаила Чехова.

Как надо актеру сознательно и систематично подходить к работе над конкретной ролью? Как актеру развить свой индивидуальный дар? Каковы пути профессионального роста? /.../

Существующие «системы» или «методы», как они преподаются в Соединенных Штатах, своим источником имеют русский театр. Однако то, что Станиславский и Михаил Чехов годы спустя изменяли или полностью отбрасывали, порой представляется почти евангелием./.../

Кроме того, я убежден, что НИКТО НЕ МОЖЕТ УЧИТЬ ПО ЧЕМУ-ТО МЕТОДУ. Никто не знает, чему и как Станиславский или Михаил Чехов учили бы СЕГОДНЯ.

Сам я в течение многих лет был тесно связан с Михаилом Чеховым, который, в свою очередь, был близок со Станиславским и Евгением Вахтанговым. Однако Михаил Чехов никогда не преподавал по системе Станиславского, и я никогда не пытался учить по методу Чехова, хотя и принимал участие, как один из руководителей Чеховской театральной организации, в развитии и приложении принципов, описанных в книге Чехова «Техника актера», которую он столь великодушно посвятил мне. Станиславский умер в 1938 году; Михаил Чехов в 1955. Слишком долгие промежутки для живой профес-

сии, а актерская профессия, пожалуй, самая «животрепещущая» из всех. /.../

Выдающийся русский философ Николай Бердяев говорил, что основная тема, которая занимала его всю жизнь, — судьба отдельного человека. И это должно быть также актерской темой. /.../ Довольный артист, который думает, что нашел окончательное решение, — мертвый артист.

И, наконец, моя цель — описать технику актера и некоторые профессиональные приемы НАИПРОСТЕЙШИМ СПОСОБОМ. Изощренные психологические наблюдения, усложненные интеллектуальные объяснения, долгие дискуссии следует отбросить. Эта книга должна быть подобна грамматике для актеров, сформулированной как можно проще. Описанная здесь актерская техника должна служить удобным инструментом артисту...

ЭНЕРГИЯ

Актеру важно помнить, что люди всегда наполнены разного рода энергией, той же, что и в мире. /.../ С некоторыми видами энергии мы знакомы, другие еще не открыты, как в мире, так и в нас. Мы будем заниматься теми видами энергии, которые еще не открыты, но которые существуют внутри нас в дремлющем состоянии. Количество АКТИВНОСТИ, которым мы обладаем в повседневной жизни, недостаточно для актера. Мы должны вызвать энергию, которая дремлет внутри нас, и уметь управлять ею. В следующих главах я расскажу об этих разных видах энергии — как распознавать и наращивать их, как управлять ими при помощи специальных упражнений. Огонь — это энергия, Свет и Легкость — энергия, равно как и Воображение, Концентрация, Лучеиспускание, Контакт; чувства, мысли, волевые импульсы — все это виды энергии. /.../

Известен важнейший закон: чувства нельзя сыграть, нельзя форсировать, они находятся вне нашего непосредственного управления. Чувства надо вызвать косвенным путем, их надо «выманить лестью», при помощи способов, описанных в этой книге. И еще одно: мы используем НЕ ЛИЧНЫЕ чувства, мы хотим пробудить так называемые ЗАБЫТЫЕ чувства. Те, которые мы пережили, которые погружаются в область подсознательного, где они ЗАБЫВАЮТСЯ И ОЧИЩАЮТСЯ от всех личных, эгоистических элементов, становясь таким образом ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ — они то и нужны для нашей профессиональной работы. /.../

ОГОНЬ

Свойство, которое мы называем огнем, — это еще один вид спящей в нас энергии, в которой мы, актеры, постоянно нуждаемся. /.../

В современных условиях, из-за механизации жизни, эта созидательная энергия может быть подавленной, приглушенной до тления. Она может казаться совсем притушенной — до тех пор, пока мы не прибегнем к сознательным усилиям, чтобы научиться разжигать ее в любой момент. /.../ Актер без огненной энергии или с недостаточным ее количеством — неинтересен, тускл для зрителей в театре или для кинокамеры. Актер с большим количеством такой энергии магнетичен, камера это отмечает, живая аудитория им пленяется. /.../

Представьте себе настоящий огонь в центре комнаты, прямо перед вами. Открытое пламя, горячее, пылающее, но ограниченное каким-то пространством (вроде костра). Понаблюдайте за этим пламенем, мысленно опишите его цвета, форму отдельных язычков, взлетающие красные искры, тепло, которое излучает пламя.

Выполните это всерьез, наблюдая за воображаемым огнем, затем закройте глаза и рассмотрите его в своем воображении. Следующий шаг: медленно приближайте к себе воображаемый костер из центра комнаты, почувствуйте ТЕПЛО, которое от него исходит, протяните к нему руки, ошутите обжигающий ваши ладони жар; приблизьте его еще больше и ошутите теперь тепло кожей лица, шеи, грудью, всем телом. Затем повернитесь, почувствуйте воображаемое тепло спиной; снова обратитесь к огню, придвиньте его как можно ближе — только чтобы не обжечься. Испытайте полностью ЖАР огня, поскольку высокая температура — один из двух элементов, которыми обладает огненная энергия.

Затем переключите внимание на ВООБРАЖАЕМУЮ МОШЬ огня: если он вырвется, то уничтожит все вокруг — деревья, здания, людей... Ясно представьте себе оба элемента ОГНЕННОЙ ЭНЕРГИИ: жар (высокая температура) и мощь, испытайте в своем воображении сокрушительную силу этой энергии. Теперь отступите на шаг назад и начните выполнять движения и разные жесты; сначала только руками и — С ЭТИМ ОБРЕТЕННЫМ СВОЙСТВОМ, энергией огня. /.../

Следите, чтобы не напрягались мускулы, не пользуйтесь никакими физическими усилиями. Огонь принадлежит к сфере человеческого духа, а не физического тела...

Поскольку «ДА» не уверена, что книгу Жданова удастся опубликовать в ближайшее время: просим заинтересованных обращаться непосредственно в редакцию.