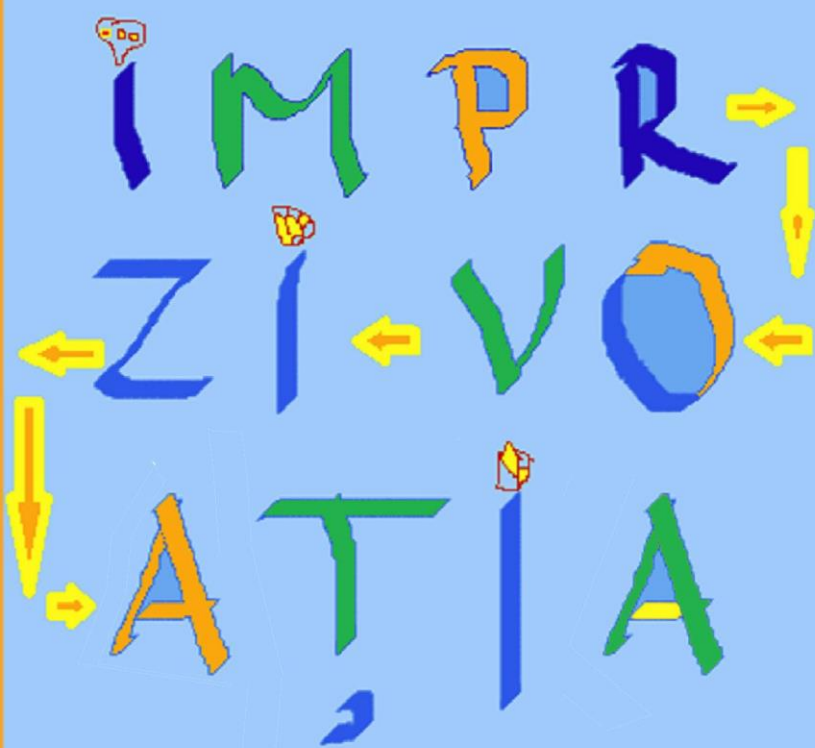

BOGDANA DARIE

CURS DE ARTA ACTORULUI

UNATC PRESS

BOGDANA DARIE

CURS DE ARTA ACTORULUI

IMPROVIZAȚIA

UNATC PRESS

2015

Bogdana Darie

CURS DE ARTA ACTORULUI

IMPROVIZAȚIE

UNATC Press 2015

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României

DARIE, BOGDANA ADINA

Curs de arta actorului / Bogdana Darie. - București : U.N.A.T.C.

Press, 2015

Conține bibliografie

ISBN 978-973-1790-94-7

792

Coperta: Paul Crețu

În memoria profesorului

Ion Cojar

Cuprins

Cuvânt înainte	1
Introducere	4
1. Dezvoltarea aptitudinilor specifice	14
1.1. Jocul.....	21
1.1.1. Jocurile copilăriei.....	22
1.1.2. Jocul în Cultură.....	26
1.1.3. Principiul jocului în teatru.....	30
1.2. Reconsiderarea componentei naturale a omului-actor.....	40
1.2.1. Observarea.....	48
1.2.2. Atenția. Concentrarea atenției.....	52
1.2.3. Imaginația. Empatia.....	62
1.2.4. Actualizarea simțurilor. Senzorialitatea conștientă Orientare în spațiu. Reacție la stimuli. Coordonare.....	73
1.2.5. Spontaneitatea.....	81
1.2.6. Memoria și memoria afectivă. Sentimentul, emoția și pasiunea.....	91
1.2.7. Intuiția.....	104
1.2.8. Libertatea de creație. Blocajele creativității.....	108
1.3. Conflictul – element esențial în existența scenică.....	115
1.3.1. Oglinda.....	117
1.3.2. Vreau – Nu vreau!.....	120
1.3.3. Blitz.....	125

2. Asumarea situației scenice.....	128
2.1. Parametri teatrali.....	132
2.1.1. <i>Eu – în situația dată</i>	139
2.1.2. <i>Ce-ar fi dacă...</i> – principiu fundamental în Arta Actorului.....	140
2.2. Gestul psihologic (G.P.).....	143
2.3. Cunoașterea <i>Mecanismului logic specific</i>	148
Bibliografia.....	159

Cuvânt înainte

Cursul de arta actorului se adresează studentului ce tinde către dobândirea unui traseu profesionist în creația scenică. Având în vedere că actorul, spre deosebire de orice alt creator de frumos, este, în același timp, și instrumentul și obiectul creației sale, munca de formare a acestuia a fost întotdeauna dificilă. În primul rând pentru că actorul trebuie să se cunoască mai întâi pe sine, ca unitate bio-psiho-socială capabilă de performanțe, iar mai apoi, acesta trebuie să cunoască într-un mod specific, realitatea înconjurătoare sub aspectele ei cele mai diferite. Numai în acest fel, posibilitatea de a recompune realitatea în universul scenei, se poate realiza. Căci un actor nu poate „oglinzi” semenilor săi Viața, dacă nu o cunoaște. Un alt motiv pentru care munca de formare a actorului e anevoioasă este că, fiind vorba despre personalități unice (aflate în plin proces de formare), despre ființe creatoare (ce își descoperă acum propriile valențe), cu profunzimi nebănuite (ce cunosc lumea și se autocunosc cu frenezia începutului de drum), orice „impunere” fără justificare, fără explicație și fără substrat motivațional credibil poate deveni generatoare de blocaje puternice. Dar, poate, cel mai complicat lucru este că tânărul student trebuie să înțeleagă faptul că arta actorului are rigori și cerințe ferme, demne de o adevărată știință matematică. Un actor nu trebuie să „fure” meserie, să copieze arta marilor săi înaintași prin mimetism, sau să învețe „după ureche”...*cum să facă*, ori să se „specializeze” la locul de muncă... „pe

scândură”... Nu. Arta teatrului cere mai mult decât atât de la slujitorii săi. Cere Adevăr și Sinceritate, Implicare, Asumare, Organicitate. Arta actorului nu înseamnă abilitatea de a minți bine și frumos, ci performanța de a întruchipa veridic situații de viață cât mai diverse, de a trăi cu adevărat... alte vieți.

Cursul de arta actorului are, de aceea, două componente absolut necesare: teoretică și practică. Din punctul de vedere al abordării teoretice, cursul de arta actorului va răspunde întrebărilor ce țin de: sisteme și metode de predare în arta actorului, tendințe în abordările creatoare de-a lungul întregii istorii a fenomenului teatral, viziuni estetice asupra spectacologiei universale, privire critică asupra abordărilor regizorale, expuneri despre importante creații scenice ale marilor actori români sau străini. Pentru aceasta, o amplă bibliografie ne susține.

Abordarea practică va porni de la principiul pedagogic esențial: de la simplu la complex și va urmări drumul cunoașterii și autocunoașterii prin sistemul Jocului. Făcându-se diferența dintre „joc” și „joacă” și stabilind faptul că „jocul” presupune reguli foarte stricte, studentul va fi invitat să descopere, într-o atmosferă de concurență benefică, faptul că fiecare joc, indiferent de dificultatea pe care o prezintă, are o foarte mare reprezentare în arta și creația scenică. De aceea, niciun joc nu se va încheia decât cu o analiză amplă și exactă, profundă și îndrăzneță a celor întâmplate.

Împărțit pe trei ani de studiu, pe șase semestre, Cursul de Arta Actorului are o covârșitoare însemnătate în formarea actorului, asociat însă cu necesarele cursuri de dobândire a mijloacelor de expresie (mișcare scenică și educație verbo-vocală) și cu valoroasele cursuri teoretice (istoria teatrului românesc și universal, istoria culturii și civilizației, filosofie, estetică, analiza procesului scenic). Numai în acest fel, gradul de performanță al produsului universitar va fi de cel mai înalt nivel.

Materialul de față, pe care l-am intitulat *Curs de arta actorului* se împarte în două cărți, ce definesc două direcții fundamentale în formarea actorului: ***Improvizația***, precum și ***Libertatea de creație în raport cu rigorile estetice***.

În primul volum se va urmări drumul actorului-om aflat la începutul perioadei sale de formare, în care prioritară este: reconsiderarea componentei naturale prin descoperirea și potențarea aptitudinilor specifice Artei Actorului. În cel de-al doilea volum atenția se va concentra asupra procesului complex de descoperire a gradului de libertate al actorului-creator în funcție de condiționarea pe care o impun situația dramatică și viziunea regizorală.

Cele două volume devin baza teoretică a cursurilor practice urmate de studenții secției Arta Actorului. De aceea, structura celor două cărți urmărește programa analitică ce se aplică în cadrul cursurilor susținute la UNATC București.

Cursul de arta actorului se adresează studentului ce tinde către dobândirea unui traseu profesionist în creația scenică. Având în vedere că actorul, spre deosebire de orice alt creator de frumos, este, în același timp, și instrumentul și obiectul creației sale, munca de formare a acestuia a fost întotdeauna dificilă. În primul rând pentru că actorul trebuie să se cunoască mai întâi pe sine, ca unitate bio-psiho-socială capabilă de performanțe, iar mai apoi, acesta trebuie să cunoască într-un mod specific, realitatea înconjurătoare sub aspectele ei cele mai diferite. Numai în acest fel, posibilitatea de a recompune realitatea în universul scenei, se poate realiza. Căci un actor nu poate „oglinzi” semenilor săi Viața, dacă nu o cunoaște.