

СОДЕРЖАНИЕ

ОБ ЭТОЙ КНИГЕ 8

СТРATEGИИ РАБОТЫ С АКТЕУРОМ 96

СТРATEGИИ РАБОТЫ С АКТЕУРОМ 102

ВВЕДЕНИЕ 11

НЕМОЕ КИНО, СИСТЕМА СТАНИСЛАВСКОГО И ФИЗИЧЕСКИЙ ТЕАТР 15

- Творческие приемы системы Станиславского
в немом кинематографе 18
Физический театр: повествование через тело 22

ДВА БЕЗМОЛВНЫХ ГЕНИЯ 24

- А как же третий гений? 25
Кто больше? 26
Чарли Чаплин. Трикстер-Бродяга 27
Бастер Китон. The Great Stone Face 29
Как заниматься тренингом по этой книге 33

РИТМ 35

ЧТО ТАКОЕ RITA И ПОЧЕМУ ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С НЕЕ 37

ТИПЫ И ВИДЫ РИТМА 39

ВИЗУАЛЬНЫЙ РИТМ 41

- Ритмический рисунок 48
Каким бывает визуальный ритм 50
Тренинг визуального ритма 53

ЗВУКОВОЙ РИТМ	63
Ритмический слух	65
От звукового хаоса до гармонии ритмов	68
Ритмический рисунок отдельных звуков	71
Звучащий Великий Немой	72
Тренинг звукового ритма	75
Ритм, размер, доли	85
Коннакол как ритмическая основа звукового фона	89
Коннакол в музыке	90
Коннакол в ритмике немого кино	92
Тренинг по системе коннакол	94
Коннакол и тело	96
Ритм музыки и действия	104
Немое кино в живом сопровождении	105
Ритм film score	106
КИНЕСТЕТИЧЕСКИЙ РИТМ	108
Как найти и развить ритм своего тела	112
Изучите собственные ритмы	116
Ритм дыхания	121
Осознанная походка	122
Психические ритмы. Эмоциональная возбудимость	124
Исследуйте свой темперамент	126
Психоэмоциональный тренинг	127
ОТЛИЧИЕ ТЕМПА ОТ РИТМА. ТЕМПОРИТМ	136
Градации оценки и темпоритма	140
Темпоритм спектакля, сцены, кадра	148
Роль паузы в темпоритме	162

Как тренировать физическую паузу	166
Телесное ощущение времени	170
Что такое взаимодействие на сцене	182
Виды сценического взаимодействия. Какие бывают партнеры на сцене и в кадре	196
Взаимодействие с предметом	202
НЕВИДИМЫЕ РИТМЫ. АКТЕРСКОЕ ОБЯЗАНИЕ.	211
ЛУЧЕВОСПРИЯТИЕ И ЛУЧЕИСПУСКАНИЕ	216
Роль энергетических центров в лучеиспусканнии и лучевосприятии	220
ВЛАДЕНИЕ ТЕЛОМ	229
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ НАШЕ ТЕЛО	231
Память тела. Идиокинезис	234
Вес, притяжение, сила тяжести	237
Укрепление вестибулярного аппарата.	243
Центр тяжести	243
Плоскости движения	247
Уровни взаимодействия в движении	254
Мышечный зажим и его причины	262
Мышечное самочувствие на сцене	272
Мышечная гимнастика	273
Роль диафрагмального дыхания в самочувствии мышц	280
Актерская импровизация и пластика тела	285
Имитация физических недостатков на сцене.	291
Коррекция особенностей тела	296

КАК СДЕЛАТЬ ЛИЦО ВЫРАЗИТЕЛЬНЫМ	308
Из чего состоит лицо	310
Застывшая мимика	319
Освобождение лицевых мышц.	
Избавление от застывшей мимики	321
Тренинг лицевых мышц	322
НАУКА СМЕШИТЬ	339
ЗАКОНЫ ЮМОРА В НЕМОМ КИНО И ФИЗИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ	342
Первый закон юмора. Снижение	343
Второй закон юмора. Контраст	346
Третий закон юмора. Неожиданность	348
Четвертый закон юмора. Ненормальность	351
Пятый закон юмора. Парадокс	354
Приемы комического	357
О комическом ритме. Смешное в движении	364
Тренинг комического ритма	368
Поиск персонажа	381
КАК ЗАМЕЧАТЬ КОМИЧЕСКОЕ В ЖИЗНИ. ВАЖНОСТЬ ВНИМАНИЯ	388
Круги внимания	392
Управление вниманием в большом кругу	393
Наблюдение жизни и людей	397
Наблюдение за собой	409
Наблюдательность и память	410

От воспоминаний к действию	413
Тренировка памяти	418
Комические ассоциации	422
Роль воображения в создании комического	427
Где брать идеи для сценки, спектакля, линии роли	433
Тренинговые задания для поиска комедийного сюжета	441
Что такое гэг?	445
Изобретение гэгов. Практикум	450

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТИ

ИСТОЧНИКИ

Внимание — это то, что делает нас людьми. Оно помогает нам адаптироваться к окружающей среде, решать проблемы и достигать целей. Но что такое внимание? Это способность концентрироваться на определенных объектах, игнорируя остальные. Источники информации об этом: научные статьи, книги по психологии и философии, фильмы и документальные программы. Особое внимание уделяется изучению внимания в контексте комедии и юмора — ведь эпиграфы многих языков касаются именно этого. А также в книге упоминаются работы известных ученых и практиков, таких как Ольга Лаврова, Геннадий Соловьев, Елена Григорьева и другие.

Благодарим Николай Касперова за помощь в написании книги. Спасибо за его профессионализм и тщательность в работе над текстами. А также всем членам семьи Касперовых за поддержку и помощь в создании этого проекта.