

مجموعه آثار استانیسلاوسکی (۱)

آماده‌سازی هنرپیشه

کار هنرپیشه روی خود در جریان تأثر

با یادداشتی از گ. کریستی

ترجمه مهین اسکونی

سروش

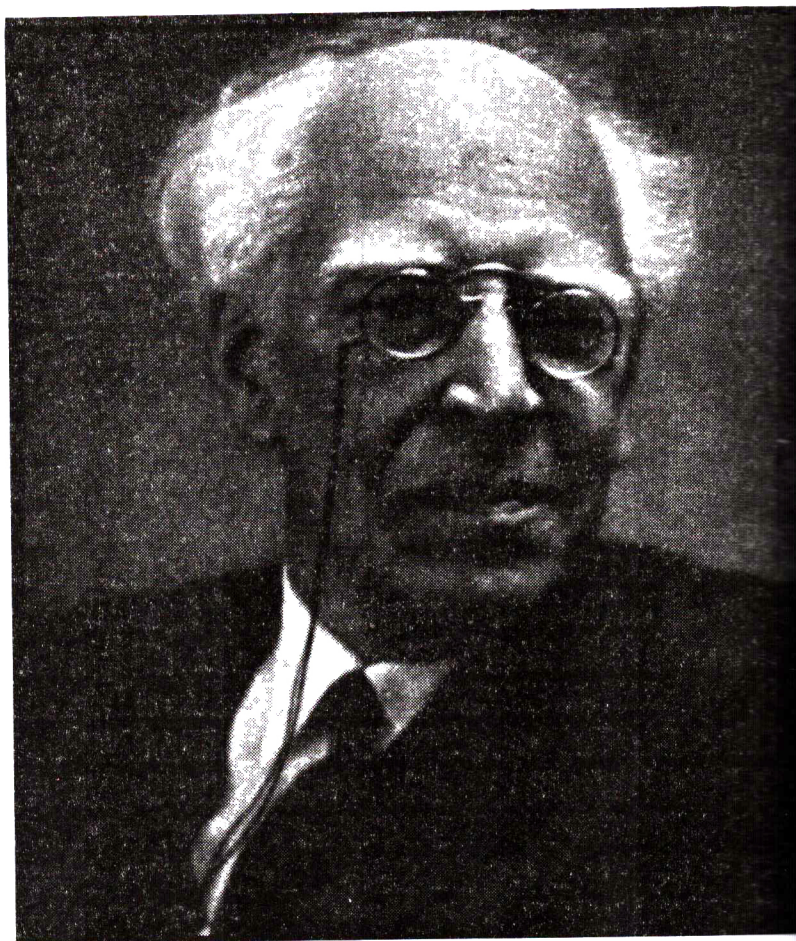
تهران ۱۳۹۸

شماره ترتیب انتشار ۴۶۹/۱۰

فهرست مطالب

۷	تصاویر
۹	شرح حال کسستان‌تین سرگیویچ استایسلاوسکی
۱۳	درباره مترجم
۱۵	سپاسگزاری
۱۷	یادداشت
۵۹	قسمت اول: کار هنرپیشه روی خود در جریان ایجاد هیجان هنری
۶۱	مقدمه
۶۶	آغار
۶۸	۱. آماتورسیم (معلومات سطحی)
۸۲	۲. هر صحنه‌ای و حرفه صحنه‌ای
۱۰۷	۳. عمل، اگر، شرایط پیشهادی
۱۳۴	۴. تحیل
۱۶۷	۵. دقت یا توجه صحنه‌ای
۲۱۳	۶. رهایی عضلات
۲۳۵	۷. قطعات و هدفها
۲۵۸	۸. باور و احساس حقیقت
۳۱۷	۹. حافظه هیجانی
۳۶۶	۱۰. ارتباط
۴۰۵	۱۱. سازگاری و سایر عناصر: حصلت، استعداد و قریحه هر مند
۴۲۴	۱۲. راه اندازهای زندگی روانی

۲۳۷	۱۳. خط سیر تلاش راه اندازهای زندگی روانی
۲۵۰	۱۴. خود احساس گری درونی صحنه ای یا حلق و حوی صحنه ای
۲۶۹	۱۵. مافوق هدف، عمل سر تا سری
۲۸۸	۱۶. غریزه در خود احساس گری صحنه ای هر پیشه
۵۲۵	ضمیمه فصل اعمال
۵۳۵	ضمیمه فصل ارتباط

آغاز

فوریه ۱۹

در شهری که مشغول خدمت بودم، ارمن، ناروائف، به اتفاق رفقایم که آنها نیز کارشان تندبویسی بود، دعوت به عمل آمد که دروس آرکادی بیکلایویچ تارتسف، هرپیشه، کارگردان و استاد معروف راتندبویسی کم کم این دروس سر نوشت بعدی مرا تعیین کرد. کشش عجیبی سست به صحنه در من به وجود آمد، به طوری که علاقه مند شدم که آن را به عنوان رشته کار خود انتخاب کنم در حال حاضر در مدرسه تئاتر قبول شده ام و به رودی کارمان با آرکادی بیکلایویچ تارتسف و دستیار او، ایوان پلاتوبویچ راحمانف، آغارمی شود. بی نهایت خوشحتم که ناریدگی گذشته وداع کرده و در مسیر جدیدی گام بهاده ام کاملاً حس می کنم که هر زمان چیرهایی ار آن دستویسها به دردم می خورد در این فکرم که اکنون نیز تمام دروس را به طور مداوم یادداشت و حتی المقدور خلاصه بویسی کم کم بدین ترتیب ممکن است کتابی درسی به وجود آید، و این خود کمک خواهد کرد که گذشته را یک بار دیگر مرور کنم همچنین وقتی هرپیشه شدم این یادداشتها می تواند در لحظات مشکل کار چون قطسمایی به من کمک کند آری مسئله برای من قطعی شد تصمیم گرفتم که همه چیز را به شکل یادداشتهای روزانه سویسم^۱

۱ اسانیسلاوسکی «سسسم» خود را از لحاظ شکل، در قالب یادداشتهای روزانه ناروائف، هرجوی سابر، که از دروس تارتسف خلاصه بویسی می کرد، مطرح می کند در کارهای عملی اسانیسلاوسکی، یادداشتهای هرجویان هنگام دروس و تمرین اغلب به عنوان نوشته های کمکی جهت اطلاق فصول محلف «سسسم» با آنها اسعاده می شد. ملا یادداشت ریر ار یادداشتهای روزانه واحانگف است «نارده هم مارس ۱۹۱۱ حرو اعصای تابر محات شدم جلسه دوم درس کسانتن سرگویچ اسانیسلاوسکی بود

آماتوریسیم (معلومات سطحی)

سال ۱۹

امروز ناهیجان در انتظار اولین درس تارتسف بودیم او فقط برای اعلام يك حشر غیر معمولی وارد کلاس شد نمایشنامه ای را تعیین کرد که ما باید به سلیقه خود قسمتهایی از آن را انتخاب و ناری کیم این نمایش باید در سالی بررگ و در حضور چند تماشاچی، یعنی اعضای گروه ما و کارمندان اداره هری تئاتر ناری شود

آرکادی بیکلایو بیچ تارتسف می خواهد ما را در شرایط تئاتری سید روی صحنه، وسط دکور، نا گریم و لباس و در مقابل نور پروژکتورها نه قول او، فقط در چنین شرایطی می توان به روشی میران صحنه ای بودن ما را تحسم کرد^۱

۱ اساس سلاوسکی برای چنین روشی جهت آرمایش استعداد های صحنه ای حوامانی که در دانشکده سابر شرکت می کردند اهمیت زیادی قابل بود وی در سال ۱۹۳۷ چس بوشت «ما به غیر ابررسی و آرماس دقیق شرکت کسندگان در جلسات امحان ورودی ناند هر حویان را ضمن اجرای نمایش، روی صحنه، در مقابل تماشاچی سر بار ماسم، و ا ر صرف حد رورویا حد هغه ای برای چس آرمایشی دریع بوریم حال چه مانعی دارد که اس تماشاچی را اسنادان و کارمندان و کارکنان تئاتری شکل دهند مسئله مهم آن است که شرکت کسندگان روی صحنه در مقابل بور و تماشاچی آرمایش سوند اعلب در چس شرایطی است که صحنه ای بودن، بر اردگی و گو نایی، قدرت تا سر بحشی و دیگر صفات ضروری جهت هر نمایش آسکار و نمايان می شود و اگر شرکت کسده ای فاقد این صفات باشد سرفقط در چس شرایطی است که معلوم می شود در يك حس آرمایشی شرکت کسده حتماً باند با گریم و لباس باشد در حقیقت برای اسکه درك کرد که آنا حهره و اندام شرکت کسده برای ایغای نقش مناسب است یا نه، باید وی رادر محیطی وسیع ا ر لحاظ صدا و سان و چهره و اندام بررسی کرد و تشحص گو نایی این صفات رادر چس شرایطی سسجد و اس خود سلقه و معلومات کلی و ادبی و فعال بودن شرکت کسندگان را آشکاری سارد

مجموعه آثار استانیسلاوسکی (۲)

شخصیت سازی

کار هنرپیشه روی خود در جریان تجسم

با پیشگفتاری از گ. کریستی

ترجمه مهین اسکوئی

سروش

تهران ۱۳۹۸

شماره ترتیب انتشار ۸۸۵/۹

فهرست مطالب

۷	فهرست تصاویر
۱۱	پیشگفتار مترجم
۱۵	پیشگفتار
۴۱	قسمت دوم کار هرپیشه روی خود در جریان حلاقه تحسّم
۴۳	۱ به طرف تحسّم
۴۸	۲ رشد گویایی های حسم
۸۳	۳ صدا و بیان
۱۷۷	۴ دورنمای هرپیشه و نقش
۱۸۸	۵ تمپ و ریتم
۲۵۶	۶ مطلق و تداوم
۲۷۳	۷ مش (کارا کتر) داشت
۳۱۴	۸ خودداری و تمامیت
۳۳۱	۹ حادّه و کشش صحنه ای
۳۳۶	۱۰ اخلاق و نظم
۳۹۰	۱۱ خود احساس گری صحنه ای
۴۵۲	۱۲ [بحثهای احتمالی]
صمیم	
۴۷۹	۱ مطالب منتم
۴۷۹	۱ [سان موسیقیایی]

- ۴۸۳ ۲ از دستویسهای مربوط به «قواین سان»
- ۵۰۴ ۳ [دورنمای بیان]
- ۵۰۶ ۴ [احلاق هری]
- ۵۱۰ ۵ [شمای سیستم]
-
- ۵۳۲ ۲ موادی در مورد تعلیمات «سیستم»
- ۵۳۲ ۱ تعلیمات و تمرینها
- ۵۵۱ ۲. تمرینها و اتودها
-
- ۵۷۲ ۳ برنامه آموزش و یادداشتی در مورد تربیت هنرپیشه تئاتر

به طرف تجسم^۱

حس زدیم که درس امر و ریک درس معمولی نیست بلکه درس به خصوصی است، این دلیل که در ورود به سال درست مثل در به طرف صحنه بسته بود، ثانیاً برای آنکه چون بلاتویوچ همس طور در رفت و آمد بود و نایک سماحت توام با هجان مرتب است سر خود می بست و می کوشید که شکاف در بار نماید حمماً آن طرف در می آمد؛ کردن چیری بودید ثالماً بر خلاف معمول، در راهرویی که ما محور بودیم نظر یکسب، با چهره های نا آشنا و عربیه بر خورد می کردم شاعه هایی بس در حویله بر سر زبان افناد که این چهره ها حتماً اسادان فائتری تر بس درسهایی هستند که وجود ندارند سر انجام درهای اسرار آمیز بار شد و احماف آره مه حواست که

در روی سحنه ماسس سده ای که اسانسلاوسکی روی آن غلط گیر بهایی کرده است و در سحنه کتین اسانسلاوسکی، شماره ۲۵۱) حفاظت می شود حات سده است بعد از آن هر وقت که در اسانسلاوسکی که در موره محاب نگهداری می شود اساره کنم، فقط به همان شماره ای که در بالا ذکر گردیده است اساره حواهد شد

در این فصل با مطالب فصل «مس داسس» در نك دفتر چه نوسه سده است در اول اس دفتر چه ار بود سنی اسانسلاوسکی ر ك ناماسوا (به تاریخ بهار سال ۱۹۳۳)، اسارایی سده است صحیحی که اسانسلاوسکی در اس دفتر چه انجام داده است به مدنها بعد از اس تاریخ مربوط

در سحنه دسنوس نام دسنار نارسف به حای احماف نوسه سده است راسنودی همحس در تمام سحنه و نه کتاب کار هر سسه روی خود در حران بار، در اکثر سحنه های دسنوس که اسانسلاوسکی در سالهای ۱۹۳۳ - ۱۹۳۸ نوسه با غلط گیری کرده است اس نامهای حانوادگی ←

وارد شوید

سالن تئاتر مدرسه تا انداره‌ای به سلیقه ایوان پلاتونویچ ترس شده بود. يك ردیف کامل از صندلیها را با برجسهای کوچکی بریس کرده بودند که هم رنگ برجهای بود که به دیوار طرف چپ آویخته شده بود و برای مهمانان در نظر گرفته بودند^۳ فقط نوشته‌های روی آنها فرو می‌کرد

روی برجسهای جدید نوشته شده بود «آوار» یا «تنظیم صدا»، «بیان»، «قوانین سان»، «تمپ و ریتم»، «برمش»، «حرکات مورو»، «ژیمناستیک»، «شمشر ناری»، «آکر و بات» همه ما گفتیم «اوهو! همه اینها رو باید یاد گرفت!»

به رودی آرکادی بیکلایویچ وارد شد، به معلمان جدید ما خوشامد گفت، بعد سحرایی کوچکی برای ما کرد که من کلمه به کلمه آن را یادداشت کردم (تدنوسی کردم)

او چنس آغار کرد «حانواده مدرسه ما به وسیله شماری از اسانهای با استعداد که لطف کردند و پذیرفتند که تحریر و دانش خودشان را ما تقسیم کند تکمیل شده است»

برای اسکه خاطره این روز با اهمیت در حافظه ما نقش بندد، ایوان پلاتونویچ حسگی ناپدیر يك سحرایی جدید تعلیماتی برای ما ترتیب داد «تمام اسها بدان معنی است که ما به مرحله جدید برنامه هری مان و فهم آن بردید شده اس ما به امر و ما با جهات درونی هری و تکنیک روانی آن سروکار داشتیم از امر و

→ بوارسف، راستودف، حووسف، بوتسف و عبره را به نامهای خانوادگی جدید بارتسف، راحمان سووسف، وسف و بعسر داده است

وفی کتاب کار هر سسه روی خود در حران نایر برای حاب آماده می‌تند، اسانسلاوسکی بصریح کیده حواس که نامهای فلبی را عوض کند و اسامی جدید را نگذارد که بصریح کیده سردسور اسانسلاوسکی را اجرا کرد

۳ منظور بر حماها و بلاکاردهایی است که روی درود بوارها نصب شده بودند و روی آنها عناوس درسهای گذشته بوسه شده بود که به عناصر درونی خود احساس گری بصرحه ای (مطابق کار هر سسه روی خود در حران نایر) مربوط می‌شود، یعنی «بحل»، «قطعان و هدفها»، «بوحه»، «اعمال» «احساس واقعی ب ناور»، «حافظه همجایی» و عبره

مجموعه آثار استانیسلاوسکی (۳)

نقش آفرینی

کار هنرپیشه روی نقش

با پیشگفتاری از گ. کریستی و و. پراکوفیف

ترجمه مهین اسکوئی

سروش

تهران ۱۳۹۸

شماره ترتیب انتشار ۹۶۱/۹

فهرست

پیشگفتار

۵

۵۸ کار هنر پیشه روی نقش | بیچاره آنکه گرفتار عقل شد |

۵۹

۱ مرحله شاحت

۵۹

۱ آشنایی اول | نقش |

۶۶

۲ تحریر و تحلیل (آنالیز)

۸۱

۳ | ایحاد و | حان بحثیدن به شرایط بروی

۹۰

۴ ایحاد شرایط دروی | وریده کردن | آن

۱۰۳

۵ | اریایی رویدادها و حوادث نمایشنامه |

۱۱۴

۲ مرحله تأثر

۱۷۷

۳ مرحله تحسم

کار روی نقش | اتللو |

۲۳۰

پیشگفتار تارتسف

۲۳۱

۱. اولی آشنایی با نمایشنامه و نقش

۲۳۴

۲ ساختمان زندگی جسمانی | نقش |

۲۵۷

۳ جریان شناخت نمایشنامه و نقش (تحریر و تحلیل)

۲۷۹

۴ | بررسی و نتیجه گیری مطالب گذشته |

۳۲۸

- ۳۶۷ متمم « کار روی نقش » [اتللو] [توجیه متن]
- ۳۸۷ اهداف، اعمال سرتاسری، مافوق هدف
- ۳۹۶ ار پلان کارگردانی اتللو، حظ سیر اعمال
- ۴۱۸ کار روی نقش [ناررس]، هیجانات واقعی
زندگی نمایشنامه و نقش
- ۴۷۴ متمم « کار روی نقش » [ناررس]
[پلان کار روی نقش]
- ۴۸۳ [در مورد اهمیت اعمال جسمانی]
- ۴۸۶ [شیوه جدید برحورد با نقش]
- ۴۹۳ [شمای اعمال جسمانی]
- ۵۰۲ **ضمایم**
- ۵۰۶ تاریخچه یک نمایش، رمان تعلیماتی
- ۶۲۴ [آگاهی و ناخود آگاهی در حلاقت]
- ۶۳۳ [محدود ساختن راههای کلیشه]
- ۶۳۷ [توجیه اعمال]

نقش از چهار مرحله بررگ تشکیل شده است شجاعت، احساس، تحسّم، و تأثیر

۱. مرحله شناخت^۲

تنبی اول [با نقش]

حتّ — مرحله آماده سازی است این مرحله آشنایی با نقش از طریق اولین قرائت می‌آید. در این مرحله حلاقت را می‌توان با بر خورد اول، یا حسّس لحظه می‌داند، عاشق و معشوق، ورن و شوهر آینده مقایسه کرد
وین لحظه آشنایی با نقش اهمیت سرایی دارد تأثیرات اولیه از لطافت و تازگی بر خوردار است آنها از بهترین انگیره‌ها و حدایت و هیجابه‌های هری، که در حلاقت نقش بسیار مهمی را بازی می‌کند، بر خوردارند
تأثیرات نکر اولیه بی‌واسطه و ناگهانی اند و اغلب در تمام جریان کار بعدی هر پیشه می‌ماند. این تأثیرات نکر اولیه از قبل ساخته و پرداخته نگشته و از حایبی بی‌اقتباس می‌ماند بدون ته‌شینی شدن در صافی منتقدین، آرادانه به اعمال روح هری و بطی
تأثیرات نکر یکی نبود کرده و اغلب بر اساس نقش، آتاری محو شدنی از خود باقی می‌ماند و هم‌راهِ سیمای آینده شده اند

تأثیرات اولیه همانند بدر هستند

هر چه بیشتر از هر گونه تعبیرات و اصلاحاتی که در جریان کار صورت می‌گیرد، تحت تأثیر همان تأثیرات نکر و محو شدنی اولیه قرار دارد، و وقتی نخواهد آنها را از خود دور کند یا امکان رشد بعدی آنها را از او سلب کند دچار دل‌سگی می‌شود
تأثیرات نکر اولیه از چنان اهمیت و قدرتی بر خوردارند و آثار آن در روح هر پیشه می‌ماند که به هیچ وجه محو شدنی نیست، پس سار این ناید با دقت و توجّه
تأثیرات نکر به استقبال چنین لحظه سر نوشت ساری رفت

تأثیرات نکر اولیه با نمایشنامه از طرفی ناید چنان شرایطی را به وجود آورد که برترین تأثیرات اولیه بوده باشد و از طرفی دیگر، عواملی را که سدره یا
تأثیرات نکر آن تأثیرات سر نوشت سار است ناید از بین نرود

اکنون در ابتدای کتاب من نمی توانم بگویم که این لحظه آشنایی با نقش چگو به نابد باشد برای این کار هور اصطلاحی تعیین شده است که نتوان به کمک آن ناهر پیشه در مورد هر و تکبیک کارش صحت کرد

من فعلاً می توانم در مورد اولین جلسه روحوانی نمایشنامه اخطار و توصیه هایی بکم بعضیها مر بوط می شود به هر پیشگانی که برای اولین بار این نمایشنامه را می شنود، بعضیها هم به کسانی که برای اولین بار متن نمایشنامه را می خواند ار هر پیشگان آغار می کم

هر پیشه ناید بداند که برای پذیرش تأثرات اولیه، قبل ار هر چیر ناید وضع روحی مناسبی داشته باشد

تمرکز روی اصروریات است که بدون آن ایحاد حریان حلاقه، ودر نتیجه، پذیرش تأثرات اولیه ناممکن است

ناید توانایی ایحاد آن چنان حوصله ای را داشت که هشدار دهنده احساس هری باشد ودریچه های روح را جهت پذیرش تأثرات بکر و تاره نگشاید ناید خود را تمام و کمال در اختیار تأثیرات اولیه قرار داد حلاصه کلام ناید خود احساس گری هری داشت

ار ایها گذشته اولین باری که نمایشنامه در حضور هر پیشگان خوانده می شود، ناید شرایط طاهری را بیر آماده ساخت ناید رمان و مکان مناسبی برای اولین آشنایی با نمایشنامه اسحات کرد ناید شرایط تقریباً ناشکوهی برای این ملاقات فراهم ساخت، آن چنان شرایطی که روح و حسم را طراوت و شادانی سحشد رمبه را ناید چنان مساعد ساخت که هیچ چیر نتواند مانع نفود آرادانه تأثیرات اولیه در روح بشود در ضمن هر پیشگان ناید بداند که یکی ار خطر باکترین مواعی که مراحم پذیرش آراد تأثیرات بکر و تاره می شود پیشداوری قلبی است آنها چون چوب پنه ای که در گلوگاه شیشه گز کرده باشد، سد راه هر گوه تأثیرات بکر و تاره می شود

پیشداوریها بیش از همه چر باعث تحمیل نظریه های دیگران به ما می شوند در مراحل اولیه — تارمانی که هنور مناسبات شخصی ما سست به نمایشنامه و نقشها و ایده آن مشحص نگردیده — به نظریه های دیگران گوش فرادادن به خصوص اگر آنها نادرست هم باشند خطر ناک است نظر دیگران ممکن است مناسبات درست و صحیحی را که در وجود هر پیشه ودر بر حورد او با نقش به وجود آمده تحریف کند پس بنا بر این بهتر است هر پیشه در مراحل اولیه، یعنی چه رمانی که هور کار را شروع کرده و چه رمانی که شروع کرده و چه بعد ار آغار اولین آشنایی با نمایشنامه، تا آنحایی که امکان دارد خود را ار