

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
ОТДЕЛ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ФАКУЛЬТЕТ АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА И РЕЖИССУРЫ
КАФЕДРА АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА**

Программа повышения квалификации
«Искусство комедии. Смех и слезы».

Автор-составитель: Толшин Андрей Валерьевич, профессор РГИСИ, канд.
искусствоведения, доктор культурологии

УТВЕРЖДЕНА приказом РГИСИ от 17.03.2023 г. № 143-с

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

отделом повышения квалификации и качества образования РГИСИ:

10 января 2023 г.

Рег. номер **ПК-21**

Санкт-Петербург
2022

I. Организационно-методический раздел

1. Цели и задачи курса

Целями реализации программы являются:

- совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности,
- повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации,
- обновление теоретических и практических знаний в связи с повышением требований к уровню квалификации, профессиональным компетенциям и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач,
- стимуляция и совершенствование навыков самостоятельной работы актера над ролью в области драматического искусства.

Задачами реализации программы являются:

- изучение эстетических принципов комедии в театрах Древней Греции и Рима, изучение типологии поведения человека, предложенное во времена Античности.
  - изучение и практическое освоение отдельных принципов и приемов комического в драматургии и технике актера на основе опытов и педагогической практики Фр. Дельсарта, С. Волконского, Е.Б. Вахтангова, А.Я. Таирова, Ж. Леккока, Л.Ф. Макарьева, В.В. Петрова
  - развитие пластического мышления актера, владение и управление импульсами, ритмами, движениями и координацией между различными частями тела.
  - развитие художественной выразительности актера, его пластического воображения, чувства юмора, способности мыслить парадоксально,
  - развитие способности и умения использовать вещь и сценический костюм, как художественных средств, развивающих и усиливающих эмоциональное воздействие игры актера на публику, выявляющих суть сценического комедийного характера
  - освоение органической связи мимики, пластики, манеры речи и партитуры комедийной роли, ее импровизационной составляющей
- Пополнение методологического багажа слушателей для их дальнейшего профессионального и творческого роста.

2. Место курса в сфере профессиональной деятельности слушателей

Курс рассчитан на актеров, режиссеров, преподавателей актерского мастерства, для которых комедия в динамике современного театра имеет важное значение и представляет актуальную ценность для профессиональной деятельности. Художественная выразительность актера, его сценичность, кураж, темперамент, чувство юмора, острота оценок и изобретательность приспособлений, парадоксальность мышления - все эти качества требует комедия. Задачами освоения этих качеств в процессе прохождения курса объясняется соединение внутренней и внешней техник актера, обращение к истокам комедии. А.Н.Островский называл актера «пластическим художником». Пластику мы рассматриваем как комплексное качество нервной системы актера (определение Л.Ф.Макарьева), позволяющее развивать весь комплекс выразительных средств. В работе над характером на основе отрывков из классических комедий выделяются доминанты и особенности характера и нарабатываются подходы и приемы работы с ролью. Методики, применяющиеся в предлагаемом курсе, синтезируют опыт отечественной и западноевропейской педагогики, включая техники работы с маской и приемы клоунады. Результаты заключительного занятия фиксируются на видео для оценки пройденного материала.

3. Требования к уровню освоения программы

В результате обучения Слушатель должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

УК-5.1. Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания.

ОПК-2.1. Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта)

. ОПК-2.2. Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта).

ПКО-1.1. Создает художественные образы актерскими средствами на основе замысла режиссера. ПКО-1.2. Взаимодействует со зрителем в условиях сценического представления

ПКО-3.1. Использует в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности.

ПКО-1. Способен создавать художественные образы актерскими средствами, общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой на съемочной площадке

ПКО-6.1. Осуществляет подготовку и проведение учебных занятий в области актерского искусства и/или смежных с ними вспомогательных дисциплин.

II. Содержание программы

4. Темы и их краткое содержание

Раздел 1. Искусство комедии. Эстетические принципы.

Тема 1.1 Понятие комического в жизни и на сцене. Человек и общество. Архетипы, типология поведения человека в обществе. Смех, как эстетический прием, средство воспитания, исправления, развлечения, отдыха.

Тема 1.2 Принципы и приемы построения и выявления смешного в драматургии и актерском искусстве. Различие драмы и комедии. Приемы комического сопоставления, несоответствия, выявление противоречий, перемены положений.

Тема 1.3. Понятие жанра. Природа чувств автора. Язык автора и язык театра. Приемы комического в театре Древней Греции, Древнего Рима, эпох Средневековья и Возрождения.

Тема 1.4 Эстетические и педагогические идеи Е.Б.Вахтангова и А.Я.Таирова, Л.Ф.Макарьева и В.В.Петрова.

Раздел 2. Искусство комедии. Практические приемы.

Тема 2.1 Художественная выразительность актера, как совокупность средств интерпретации. Пробуждение энергии актера. Свобода и воображение. Пластическое как свойство нервной системы актера. .

Тема 2.2 Развитие выразительности актера через тренинг с маской. Приемы пародии, клоунады.

Тема 2.3 Действенный анализ текста комедии и особенности этюдного метода. Доминанты и особенности комедийного характера. Ассоциативные ходы к характерности и характеру. Монтаж качеств персонажа, как способ построения роли в комедии. Импровизация в поисках характера персонажа.

Тема 2.4 Скульптурность и сценический ракурс как источники сценической энергии и как способы воздействия на партнера и зрительный

зал. Жесты и ритм как средства интерпретации чувства, текста, видений, конфликта, темы, характера.

Тема 2.5. Рождение слова, как конкретизации волевого действия.

Контрапункты мимики и жеста, слова и пластики.

Вещь и костюм, как выразительные средства интерпретации текста, видений, конфликта, темы, характера.

Тема 2.6 Комические несоответствия, парадоксы, приспособления, гэги, как сдвинутая система мышления, как метафора, ставшая реальностью, или реальность, ставшая метафорой.

5. Распределение часов по темам

Темы	Часы		
	Лекции	Практ. (семинар)	Самост. работа
Раздел 1.		-	
Тема 1.1 Понятие комического в жизни и на сцене. Архетипы, типология поведения человека в обществе.	1		
Тема 1.2 Принципы и приемы выявления смешного в драматургии и актерском искусстве.	1		
Тема 1.3 Понятие жанра. Природа чувств автора. Язык автора и язык театра.	1		
Тема 1.4 Эстетические и педагогические идеи Е.Б.Вахтангова и А.Я.Таирова.	1		
Раздел 2		-	
Тема 2.1 1 Художественная выразительность актера, как совокупность средств интерпретации.		7	6
Тема 2.2 Развитие выразительности актера через тренинг с маской. Приемы пародии, клоунады.		9	6
Тема 2.3 Доминанты характера. Ассоциативные ходы к характерности и характеру. Монтаж качеств персонажа, как способ построения роли в комедии.		10	7
Тема 2.4 Скульптурность и сценический ракурс, жесты и ритм.		4	5
Тема 2.5 Комические несоответствия, парадоксы, приспособления, гэги.		8	6
ИТОГО часов:	4	38	30
		72	

III. Форма итоговой аттестации

IV. Рекомендуемая литература

Основная литература:

1. Бахтин М. творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса. М.: Художественная литература. 1965.
2. Владимир Ольшанский. Путь клоуна. История смехотерапии. М.: Зебра Е.2013.-320 с.
3. Дживелегов А. К. Итальянская народная комедия. М.: Издательство Академии наук СССР. 1954.
4. Лопе де Вега. Новое руководство к сочинению комедий.//Собр. Соч. в 6 Т. Т.1. М.: Искусство,1962 г. с. 47-58.
5. Пропп В.Я. Проблема комизма и смеха. Из-во «Лабиринт», М.,2002.
6. Д.В. Козлова. Гротеск в теории искусства.//Вопросы взаимовлияния литератур. Межвузовский сборник. Издательство Нижегородского университета. Нижний Новгород, 1997.
7. Сбоева С. Таиров. Европа и Америка. Зарубежные гастроли Московского Камерного театра. 1923-1930/ Светлана Сбоева.-М.: Артист. Режиссер. . 2010. - 688 с. С ил.
8. Выразительный человек [Текст] : сценическое воспитание жеста (по Дельсарту) / С. М. Волконский. - Изд. 2-е, испр. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2012. - 174, [1] с.,
9. Дроздин А.Б. Дано мне тело...Что мне делать с ним? Книга первая. М.: Навона, 2013.
- 10.Протоколы уроков Е. Б. Вахтангова в Студенческой драматической студии (1914–1917 гг.) // Вахтангов Е. Б. Записки. Письма. Статьи / Сост. и коммент. Н. М. Вахтанговой и др. М.; Л., 1939.
- 11.Таиров А. Я. Записки режиссера. Статьи. Беседы. Речи. Письма. М.: ВТО, 1970.
- 12.Теофраст. Характеры / Теофраст ; [пер., ст. и примеч. Г. А. Стратановского]. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. - 153, [1] с.;
- 13.Трубочкин Д.В."Все в порядке! Старец пляшет..." : римская комедия плаща в действии / Д. В. Трубочкин ; [Российская акад. театрального искусства - ГИТИС, Гос. ин-т искусствознания]. - Москва : ГИТИС, 2005. - 421, [2] с.
- 14.Трубочкин Д.В."Древнегреческий театр [Текст] / Дмитрий Трубочкин. - Москва : Памятники исторической мысли, 2016. - 446, [1] с.
- 15.Бергсон, Анри. Смех / Анри Бергсон; [Пер. с фр. Гольденберга]. - М. : Панорама, 2000. - 604, [2] с.

Дополнительная литература:

16. Издательство СПбГАТИ, 2008 г.
17. Мейерхольд В. Э. Чаплин и чаплинизм / Публ. А. Февральского с примеч. ред. // Искусство кино. 1962. № 6.
18. Рождественская Н. В, Толшин А. В. Креативность: пути развития и тренинги. СПб.: Речь, 2006.
19. Толшин А.В. Маска, я тебя знаю. СПб. ИД «Петрополис». 2011. 289.С.
20. Толшин А.В. Импровизация в процессе обучения актера. Учебное пособие. СПб.:СПГАТИ, 2005.-115 с.
21. Макарьев Л.Ф. Театр. Творчество. Судьба: в 2 т.- Т.1. Искусство свободной педагогики / Составление, вступительные статьи, подготовка текстов и комментарии Ю.А.Васильева.- СПб.: Изд-во РГИСИ, 2020.
22. Lecoq J. The moving body. Teaching creative theatre with J.-G.Carasso and J.- C. Lallias. A Theatre Arts Book, Routledge, New York, 2001.
23. Eldredge S.A. Mask improvisation for actor training and performance. The compelling image. Northwestern University Press, Evanston, Illinois. 1996.

V. Календарный учебный график. **График учебного процесса**

Занятия 5 календарных дней по 8 а.ч. согласно расписанию