

Министерство культуры Российской Федерации
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«TERRA INCOGNITA. Визуально-пластический тренинг»

Авторы-составители:
Е. А. Кошечкина, доцент

УТВЕРЖДЕНА приказом от 07.12.2018 г. № 294-о

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

отделом повышения квалификации и качества образования:

28 ноября 2018 г.

Рег. номер В-17

Санкт-Петербург
2018

I. Организационно-методический раздел

1. Цели

Курс повышения квалификации направлен на ознакомление слушателей с базовыми и новейшими приемами профессионального обучения артистов и режиссеров в Российском государственном институте сценического искусства, в частности с техниками современного визуально-пластического театра.

В основе мастер-класса - актерские психотехники Филиппа Жанти, французского режиссера, мастера визуально-пластического театра. В тренинге Жанти актерская психотехника соединяется с пластическими формами и визуальным рядом. Также будут использованы некоторые техники современной психотерапии (арт-терапии, телесно-ориентированной терапии).

Цель тренинга:

- познакомить участников с техниками визуально-пластического театра;
- научить их обретать творческое самочувствие посредством обращения к бессознательному, через работу с телом, с материалом;
- научить доверять себе, быть спонтанным и импровизационным;
- дать участникам опыт создания спектакля «из ничего» (только актер и его тело) или «почти из ничего» (актер и материал).

2. Задачи

1. Обучить участников мастер-класса методу самостоятельного или коллективного творческого поиска;
2. Повысить их интерес к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, к созданию художественных образов актерскими средствами.
3. Расширить их диапазон актерской психотехники, помочь освоить новые, непривычные методы работы над спектаклем.
4. Обучить слушателей с помощью освоенного актерского тренинга поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние;
5. Научить их самостоятельно проводить визуально-пластический тренинг со студентами, с учениками.

3. Роль программы в профессиональной деятельности слушателя

В результате освоения программы повышения квалификации обучающиеся (слушатели) приобретут знания, позволяющие им более

эффективно осуществлять свою профессиональную и творческую деятельность по профилю работы.

4. Требования к уровню освоения программы

Программа рассчитана на обучение педагогов, преподающих актерское мастерство, поэтому результаты обучения и учебный план разрабатывается на основе федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки «Актерское искусство», с учетом специализации «Артист драматического театра и кино».

Слушатель должен обладать:

- способностью ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); способностью к осуществлению просветительской и воспитательной деятельности в сфере публичной и частной жизни, владеть методами пропаганды научных достижений (ОК-3);
- способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре, способностью создавать в коллективе отношения сотрудничества, владеет методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций (ОК-7);
- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения, умеет анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-8);
- владением средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9);
- способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований и художественно-творческой деятельности (ПК-3);
- способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения сценических навыков (ПК-5);
- готовностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ПК-9);
- готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами (ПК-10);
- умением с помощью освоенного актерского тренинга поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние (ПК-21);
- готовностью проводить актерские тренинги (ПК-23);

- готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в драматическом театре, в кино, на телевидении, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению (ПСК-1.1);
- умением свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного драматического театра (ПСК-1.4).

Слушатели должны быть способны к самостоятельному или коллективному творческому поиску, реализуя специальные средства и методы получения сценических навыков.

Быть готовы к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, к созданию художественных образов актерскими средствами.

Быть способны к владению авторским словом, образной системой драматурга, его содержательной, действенной, стилевой природой. Уметь органично включать все возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, способны вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями.

Слушатели должны уметь с помощью освоенного актерского тренинга поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние, быть готовы проводить актерские тренинги. Быть готовы к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин, уметь работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией. Быть готовы к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в драматическом театре, в кино, на телевидении, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению.

II. Содержание программы

5. Темы и их краткое содержание

Раздел 1. Terra Incognita

Terra Incognita – название тренинга и основной метод работы. Это исследование и самоисследование (своих возможностей, своего творческого потенциала, своего ресурса).

Тема 1.1. Знакомство. Занятие начнется с многоэтапной техники, где рассказы участников о себе превратятся в индивидуальные, а затем в групповые пластические этюды.

Тема 1.2. Путешествие героя.

В этой теме будут предложены техники исследования собственного жизненного опыта с помощью архетипической модели «Путешествие героя» (в основе - идеи Джозефа Кемпбелла и Кристофера Воглера). Сделанные в результате исследования личные открытия станут ресурсом для создания финального перфоманса.

Раздел 2. Движение в пространстве

Тема 2.1. Пространственное мышление. Упражнения и этюды.

Тема 2.2. Пространственное воображение. Упражнения и этюды.

Тема 2.3. Движение в пространстве. Этюды, где соединятся наработки предыдущих занятий. Техники движения в пространстве ломают представление о привычном движении, позволяют создавать уникальную, интересную хореографию.

Раздел 3. Работа с материалом (бумага, фольга, пластик, глина и т.д.)

Тема 3.1. Знакомство с материалом (фактура, форма, звук), исследование его возможностей в театральной постановке.

Тема 3.2. Техники работы с материалом, этюды. Рассказы с помощью материала.

Раздел 4. Работа над перфомансом «Terra Incognita»

Тема 4.1. Сборка созданных за время мастер-класса этюдов в единую акцию - перфоманс.

Тема 4.2. Репетиция перфоманса.

Тема 4.3. Финальный показ.

6. Распределение часов по темам

Темы	Часы		
	Лекции	Практ. (семинар)	Самост. работа
Раздел 1. Terra Incognita	2	6	
Тема 1.1. Знакомство	1	4	
Тема 1.2. Путешествие героя	1	2	2
Раздел 2. Движение в пространстве		12	

Тема 2.1. Пространственное мышление		4	3
Тема 2.2. Пространственное воображение		4	4
Тема 2.3. Движение в пространстве		4	3
Раздел 3. Работа с материалом		9	
Тема 3.1. Знакомство с материалом		1	6
Тема 3.2. Рассказ с помощью материала		4	5
Тема 3.3. Показ этюдов, разбор, коррекция		4	
Раздел 4. Перформанс «Terra Incognita»		11	
Тема 4.1. Сборка этюдов		5	6
Тема 4.2. Репетиция перформанса		5	3
Тема 4.3 Финальный показ		1	
ИТОГО часов:		72 часа	

IV. Форма итоговой аттестации

Итоговый перформанс «Terra Incognita», в который войдут этюды, созданные участниками за время мастер-класса.

V. Рекомендуемая литература

Питер Брук. Блуждающая точка: Статьи. Выступления. Интервью. Спб, М. Артист. Режиссер. Театр, 1996
Ханс-Тис Леман. Постдраматический театр. Издательство ABCdesign, 2013

VI. График учебного процесса

Расписание.