

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. Клоунада и драма».**

Автор-составитель:

Толшин Андрей Валерьевич, профессор РГИСИ, канд. искусствоведения,
доктор культурологии, руководитель актерской мастерской РГИСИ, артист
Санкт-Петербургского государственного академического театра Комедии
им.Н.П.Акимова

УТВЕРЖДЕНА приказом РГИСИ от 27.10.2023 г. № 486-с

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

отделом повышения квалификации и качества образования РГИСИ:

12 сентября 2023 г.

Рег. номер ПК-26

Санкт-Петербург
2023

І. 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 зарождения клоунады в карнавальных традициях Древней Греции и Рима, карнавалах Средневековья, площадных театров эпохи Возрождения, традициях итальянского народного театра комедии дель арте, традиций русской народной смеховой культуры.
- изучение и практическое освоение отдельных принципов и приемов клоунады в творчестве клоунов В.Е.Лазаренко, В.Л.Дурова, А.Л.Дурова, Ю.В.Никулина, М.И.Шуйдина, М.Н.Румянцева, Л.Г. Енгибарова, О.К.Попова, В.И.Полунина.
- изучение и практическое освоение отдельных принципов и приемов клоунады в педагогике Е.Б.Вахтангова, А.Я.Таирова, Ж.Лекока.
- 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, эксцентрики, способности мыслить парадоксально,
- развитие способности и умения использовать вещь и сценический костюм, как художественные средства, выявляющие суть комедийного характера, развивающие действие и усиливающие эмоциональное воздействие игры актера на публику,
- 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

«Приход клоуна в любое театральное помещение (в театр, где драматургия, литература, режиссура, история, где все это очень основательно проработано) дает возможность расширить границы понятия — современный клоун. Наверное, уже пару десятков лет мы находимся в центре театральной культуры, театр снова согласился, что клоуны есть часть театрального искусства». В.Полунин

Курс рассчитан на актеров, режиссеров, преподавателей актерского мастерства, для которых клоунада в динамике современного театра имеет важное значение и представляет актуальную ценность для профессиональной деятельности.

Цели курса:

Актерам-любителям:

- получение опыта занятий по актерскому мастерству с руководителем актерского курса РГИСИ;
- знакомство с технологиями работы в жанре клоунады, создание «настоящих» мини-спектаклей;
- получение обратной связи и разбор проб от преподавателя, советы по актерскому развитию;
- получение опыта сценического импровизационного самочувствия через актерские и энергетические тренинги, достижение состояния повышенной психофизической активности, необходимой для работы на сцене;
- развитие актерской способности наблюдать поведение людей, развивать способность к сценическому воплощению результатов наблюдения.

2. Актерам-профессионалам и режиссерам:

- расширение ролевого диапазона, обогащение выразительности пластики, речи, мимики, композиционного мышления;
- приобретение навыка построения клоунского номера, как содержательного личностного художественного высказывания;
- применения приема монтажа в процессе создания клоунского номера или построения скетча с авторским текстом;
- изучение проблем сочетания воплощения драматического текста и клоунских техник
- освоение трюка или гэга, как смыслового художественного приема;
- получение фото или видео результатов прохождения курса для профессионального портфолио;
- профессиональный разбор проделанной работы;

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

Раздел 1. Клоунада, как жанр исполнительского искусства и как способ познания себя и мира.

Тема 1.1. Понятие комического в жизни и на сцене. Комический тип.

Раздел 2. Особенности и приемы применения клоунады в обучении актера.

Тема 2.1. Мышление актера и его художественная выразительность в клоунаде

Тема 2.2. Пародия, как способность не только подробно наблюдать и копировать, но способность в заостренной форме выявлять сущность наблюдаемого явления или характера.

Тема 2.3. Комические несоответствия, парадоксы, воплощенные в гэге или трюке.

Раздел 3. Создание клоунского персонажа.

Тема 3.1. Монтаж качеств комического типа, как способ рождения зерна «Моего клоуна».

Тема 3.2. Тело «Моего клоуна». Мысль, чувство, видения, конфликт, тема, выраженные пластически.

Тема 3.3. Речь «Моего клоуна». Рождение манеры речи, окраски звука, речевой маски.

Тема 3.4. Вещи и костюм «Моего клоуна». Вещь и костюм, как выразительные средства интерпретации текста, видений, конфликта, темы, характера.

Тема 3.5. Грим «Моего клоуна». Грим, как маска, как зерно характера, выраженное в живописной, театральной форме.

Тема 3.6. Гэги «Моего клоуна». Комические несоответствия, парадоксы, алогизмы, приспособления, гэги, как сдвинутая система мышления, как метафора, ставшая реальностью, или реальность, ставшая метафорой.

Раздел 4. Клоунада и драма.

Тема 4.1. Драматургия клоунского номера: фабула, сюжет, конфликт, фиаско, парадокс.

Тема 4.2. Клоунада и драматический текст, сопоставление и взаимопроникновение (Школа А.Я.Гаирова) .

5. Распределение часов по темам

Темы	Часы		
	Лекции	Практ. (семинар)	Самост. работа
Раздел 1. Клоунада, как жанр исполнительского	1	2	3

искусства и как способ познания себя и мира.			
Тема 1.1. Понятие комического в жизни и на сцене. Комический тип.	1	2	3
Раздел 2. Особенности и приемы применения клоунады в обучении актера.	1	4	7
Тема 2.1. Мышление актера и его художественная выразительность в клоунаде	1		
Тема 2. 2. Пародия —как способность не только подробно наблюдать и копировать, но способность в заостренной форме выявлять сущность наблюдаемого явления или характера.	1	2	3
Тема 2.3. Комические несоответствия, парадоксы, воплощенные в гэге или трюке.	1	2	2
Раздел 3. Создание клоунского персонажа.	1	19	16
Тема 3.1. Монтаж качеств комического типа, как способ рождения зерна «Моего клоуна».		4	3
Тема 3.2. Тело «Моего клоуна».		3	4
Тема 3.3. Речь «Моего клоуна».		3	2
Тема 3.4. Вещи и костюм «Моего клоуна».		3	4
Тема 3.5. Грим «Моего клоуна».		3	2
Тема 3.6. Гэги «Моего клоуна».		3	3
Раздел 4. Клоунада и драма.	2	7	4
Тема 4.1. Драматургия клоунского номера: сюжет, конфликт, фиаско, парадокс.	1	3	4
Тема 4.2. Клоунада и драматический текст, сопоставление и взаимопроникновение (Школа А.Я.Таирова).	1	4	
ИТОГО часов:	10	32	30
		72	

III. Форма итоговой аттестации

Зачет

IV. Рекомендуемая литература

Основная литература:

1. Богданов И.А. Постановка эстрадного номера. Учебное пособие. СПбГАТИ, 2004 г. - 320 с.
2. Владимир Ольшанский. Путь клоуна. История смехотерапии. М.: Зебра Е.2013.-320 с., ил.
3. Дживелегов А.К. Итальянская народная комедия [Текст] / Акад. наук СССР. Ин-т истории искусств. - Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1954. - 299 с.; 1 л. ил. : ил.
4. Мейерхольд В.Э. Лекция «Подход к изучению биомеханики». [1924] // РГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 777, л. 8.
5. Мейерхольд В. Э. Чаплин и чаплинизм / Публ. А. Февральского с примеч. ред. // Искусство кино. 1962. № 6.
6. Пропп В.Я. Проблема комизма и смеха. Из-во «Лабиринт», М., 2002.
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. 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.
9. Таиров А. Я. Записки режиссера. Статьи. Беседы. Речи. Письма. М.: ВТО, 1970.
10. Смирнягина Т. Театр мечты Вячеслава Полунина // Развлекательное искусство в социокультурном пространстве 1990-х годов : сб. ст. / Рос. акад. наук, М-во культуры Рос. Федерации, Гос. ин-т искусствознания ; [отв. ред. Е. В. Дуков, П. Викке]. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2004. - 208 с.;
11. Макаров С.М. Советская клоунада : [Учеб. для уч-щ циркового и эстрад. искусства и отд-ний режиссуры цирка театр. ин-тов] / С. М. Макаров. - Москва : Искусство, 1986. - 271, [1] с. : ил.;
12. Макаров С. Клоунада мирового цирка : История и репертуар / С.М. Макаров; М-во культуры Рос. Федерации. Гос. ин-т искусствознания. - Москва : РОССПЭН, 2001. - 367 с., [34] л. ил., цв. ил.;
13. Искусство клоунады [Текст] : [Сборник статей] / [Ред.-сост. М. Коган]. - Москва : Искусство, 1969. - 325 с. : ил.;
14. Т. Реми. Клоуны [Текст] : [Пер. с фр.] / [Послесл. Ю. Дмитриева]. - [Москва] : [Искусство], [1965]. - 392 с., 16 л. ил.;
15. Е. Маркова. Этьен Декру. Теория и школа "мітериг" : учебное пособие : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Актерское искусство", "Режиссура театра" и по направлению подготовки "Театральное искусство" / Елена Маркова ; Санкт-Петербургская гос. акад. театрального искусства. -

- Санкт-Петербург. : Изд-во Санкт-Петербургской гос. акад. театрального искусства, 2008. - 222, [1] с. : ил.;
16. С. Волконский. Выразительный человек [Текст] : сценическое воспитание жеста (по Дельсарту) / С. М. Волконский. - Изд. 2-е, испр. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2012. - 174, [1] с., LXXII с. ил., цв. ил. :
  17. Юрий Никулин. Почти серьезно... : Юрий Никулин ; [рисунки Ю. Никулина]. - Москва : Вагриус, 2007. - 637, [2] с. : ил.;
  18. Л. Енгибаров. Клоун с осенью в сердце : миниатюры / Леонид Енгибаров. - Санкт-Петербург : Триада, 2008. - 158, [1] с. : портр.;
  19. Уварова Е.Д. Эстрадный театр. Миниатюры Обозрения Мюзик-холлы. 1945-1990. М.: ООО «Топ Юнион», 2011.- 352 с.: с ил.
  20. Бейли А.М. Аркадий Райкин [Текст]. - [2-е изд., доп.]. - Ленинград : Искусство. Ленингр. отд-ние, 1969. - 166 с. : ил.
  21. Мария Шевцова. Роберт Уилсон. / Пер. А.Беляева, литер.ред. Д.Хаустовой. Под общей ред. Д.В.Трубочкина.- М.: Международное театральное агентство «play&play»- Издательство «Канон+»РООИ «Реабилитация», 2017.-192 с., илл.
  22. Чаплин Ч.С. Моя удивительная жизнь. Втобиография. М.: Эксмо, 2020.-527 с.

Дополнительная литература:

1. Рождественская Н. В, Толшин А. В. Креативность: пути развития и тренинги. СПб.: Речь, 2006.
2. Толшин А.В. Маска, я тебя знаю. СПб. ИД «Петрополис». 2011. 289 с.
3. Толшин А.В. Импровизация в процессе обучения актера. Учебное пособие.СПб.:СПГАТИ,2005.-115 с.
4. Lecoq J. The moving body. Teaching creative theatre with J.-G.Carasso and J.-C. Lallias.A Theatre Arts Book, Routledge, New York, 2001.
5. Eldredge S.A.Mask improvisation for actor training and performance. The compelling image. Northwestern University Press, Evanston, Illinois. 1996.
6. Ряпосов А. Ю. Режиссерская методология Мейерхольда. Брошюра «Амплуа актера»: структура, содержание, смысл : монография. Российский институт истории искусств. — СПб.: Астерион, 2019. — 102 с.
7. Фабр Я., Дрис Л. ванден. От акта к актерству: руководство Яна Фабра для перформера XXI века. М.; СПб.: Группа Компаний «РИПОЛ классик»/ «Пальмира»,2023.-512 с.:ил.
8. Дрознин А.Б. Дано мне тело...Что мне делать с ним? Книга первая. М.: Навона, 2013.
9. Илиев А. Обща теория и практика на пантомимата в четири тома. Общуване и израз Т.1. Из-во СОНИТА, София 1997, година.

V. Календарный учебный график.
График учебного процесса

Занятия 6 календарных дней по 7 а.ч. согласно расписания