

**Министерство культуры Российской Федерации
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ**

ОТДЕЛ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Метод Михаила Чехова в практике современного режиссера»

Авторы-составители:

Е. Е. Кузина, Л. Р. Мочалина

УТВЕРЖДЕНА приказом от 06.05.2019 г. №71-о

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

отделом повышения квалификации и качества образования:

30 ноября 2018 г.

Рег. Номер: А-2/2

Санкт-Петербург
2018

I. Организационно-методический раздел

1. Цели

Цель курса - создание условий для ознакомления с основами техники актера и режиссерским инструментарием Михаила Чехова и возможностями применять их в репетиционной и постановочной работе режиссера.

2. Задачи

В ходе обучения предполагается решить следующие **задачи**:

- 1) Ознакомить с теорией и терминологией режиссерской школы М. Чехова;
- 2) Показать особенности трактовки основных терминов на практике и в теории: *движение, действие, энергия, присутствие, импровизация, композиция, партитура роли; слово; взаимоотношения актера с пространством, персонажем, партнером, зрителем.*
- 3) Продемонстрировать базовые упражнения метода М. Чехова и освоить ключевые режиссерские инструменты на практике: *партитура атмосфер спектакля; законы композиции (полярность, трехчленность, инверсия). Темы. Кульминации, акценты, ритмические повторы. Темп.*
- 4) Освоить основы структурно-типологического анализа литературного материала как системы архетипов («*композиция действующих лиц*»).
- 5) Ознакомить с практикой голосо-речевого тренинга по методу Михаила Чехова

3. Роль программы в профессиональной деятельности слушателя

Окончивший курс специалист должен быть способен ставить спектакли разных жанров и самостоятельно готовить роли, а также работать в кино- и телевизионных фильмах;

проводить актерские и режиссерские тренинги, преподавать основы актерского мастерства и режиссуры, а также смежные дисциплины в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального

образования, а также в рамках образовательных программ повышения квалификации и переподготовки специалистов.

4. Требования к уровню освоения программы

1. быть способным к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре, способным создавать в коллективе отношения сотрудничества, владеть методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций (ОК-7);
2. способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способностью в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ПК- 2);
3. способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества (ПК-5);
4. умением организовать насыщенный художественными поисками, продуктивный репетиционный процесс в творческом партнерстве с актерами, способствовать обогащению и раскрытию их личностного и творческого потенциала (ПК-9);
5. умением использовать в необходимых случаях актерский показ в процессе репетиций (ПК-10);
6. способность устанавливать творческое сотрудничество с другими создателями сценического произведения (ПК-11);
7. умением применять разнообразные выразительные средства в постановочной работе: пространственное решение, музыка, свет, шумы, пластическая разработка (ПК-12);
8. способностью проводить актерские тренинги (ПК-18);

9. умением работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ПК-20);
10. умением свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного драматического театра (ПСК-1.1);
11. владением теорией и практикой режиссерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы - драматургии, прозы, поэзии, основами инсценирования (ПСК-1.2);
12. умением опираться в своей творческой работе на знание теории драмы (ПСК-1.3);
13. способностью разработать постановочный план драматического спектакля (ПСК-1.4);
14. готовностью к постановке спектаклей в профессиональном драматическом театре в сотрудничестве с продюсером, артистами, художниками, другими участниками постановочной группы, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению (ПСК-1.5);
15. владением основами актерского мастерства артиста драмы (ПСК-1.6).

II. Содержание программы

5. Темы и их краткое содержание

Раздел 1. Теория режиссерского метода Михаила Чехова

Тема 1.1. Лекция с видео-презентацией «Михаил Чехов - режиссер»

Тема 1.2. Театральная система Михаила Чехова: истоки, история, терминология. Михаил Чехов о театре будущего.

Тема 1.3. Семинар «Проблема языка, жанра и стиля постановки. Работа режиссера с пространством и способ актерского существования».

Тема 1.4. Семинар «Метод структурно-типологического анализа пьесы».

Раздел 2. Практика. Актерский, режиссерский и голосо-речевой тренинги по методу Михаила Чехова

Тема 1.1. Актерский тренинг: энергия слова и жеста в технике актера Михаила Чехова

1) Базовые упражнения

Разминка – упражнения с разноцветными мячиками для тренировки многоплоскостного внимания, способности к длительной концентрации и быстрого переключения от одного объекта к другому; мгновенной реакции на импульс (посыл) партнера.

Разогрев тела: упражнения для исследования таких базовых понятий как: энергия, присутствие; чувства целого, легкости, формы, красоты,

Упражнения-исследования: *внимание* как действенный процесс – «Стул»; различные *качества движения* - *формирующие, плавные, режущие, излучающие*, соответствующие четырем стихиям – земле, воде, воздуху и огню.

Движения *легато/стаккато* и использование шести направлений в пространстве. «*Раздвоение тела*» на *физическое* и *жизненное* (энергетическое, воображаемое), «*Расширение/сжатие*», «*Порог сцены*» и др.

Изучение «репетиционных приемов»: *психологический жест, атмосфера, воображаемое тело и воображаемый центр, архетипы*.

2) **Импровизация** – сущность актерской профессии и цель любого упражнения. Импровизации на заданные темы, импровизации с текстом, характером и т.п.

3) **Развитие чувства композиции и ансамбля** - упражнения на групповое взаимодействие в пространстве («Колонны», «Шеренги», «Фигуры в пространстве». «Жонглерство» и др.); на развитие чувства ритма дают возможность на практике исследовать такие законы сценической композиции

как трехчленность (начало- середина – конец); полярность, контрасты; инверсия.

4) **Работа над монологом Шекспира** через такие «приемы репетирования» как: психологический жест, архетипы, окраска жеста, воображаемый центр, ощущения, воображаемое тело, атмосфера.

Тема 2.2. Режиссерский тренинг: законы композиции и импровизации по методу М. Чехова:

а) импровизации на заданные темы, импровизации с текстом, характером и т.п.

б) **Развитие чувства композиции и ансамбля** - упражнения на групповое взаимодействие в пространстве («Колонны», «Шеренги», «Фигуры в пространстве». «Жонглерство» и др.); на развитие чувства ритма.

в) **Законы сценической композиции:** *трехчленность* (начало- середина – конец); *полярность* (контрасты); *инверсия*. «Художественная структура». *Темы. Кульминации, акценты. Ритмические повторы. Темп.*

г) Структурно-типологический анализ пьес. Архетипы.

Тема 2.3. Голосо-речевой тренинг по методу Михаила Чехова: Голос и дыхание как энергия в пространстве

Дыхание и освобождение голоса через упражнения с палками и мячами;

Звук в теле: нахождение центра и опоры голоса

Расширение резонаторных возможностей и диапазона

Звукожесты

Индивидуальная работа с выбранным монологом из пьесы Шекспира:

энергия, ритм, смысл, акцент

6. Распределение часов по темам

Темы		Часы		
		Лекции	Практ. (семинар)	Самост. работа
Раздел 1. Теория метода Михаила Чехова				
Тема 1.1.	Михаил Чехов - режиссер	2		1
Тема 1.2.	Театральная система Михаила Чехова: истоки, история, терминология	2		1
Тема 1.3.	Проблема языка, жанра и стиля постановки. Пространство и способ существования актера.		2	1
Тема 1.4.	Структурно-типологический анализ пьесы		3	
Раздел 2. Практика метода Михаила Чехова				
Тема 2.1.	Актерский тренинг по методу Михаила Чехова освоение базовых «репетиционных приемов».		9	8
Тема 2.2.	Режиссерский тренинг по М. Чехову Освоение режиссерского инструментария		9	9
Тема 2.3.	Голосо-речевой тренинг		12	9
Зачет	<u>Разминка:</u> повторение базовых упражнений <u>Показ</u> –Показ самостоятельных работ «Монологи и массовые сцены из пьесы У. Шекспира «Король Лир». Обсуждение. Видеоанализ.	1	2	1
ИТОГО часов:		5	37	30
			72	

Организационно-педагогические условия курса

Класс не менее 40 – 50 кв. м. (с местом для переодевания)

Покрытие пола – гладкое: деревянное или танцевальный линолеум (или ковролин).

Высота – не менее 4 метров (для удобства работы с гимнастическими палками).

гимнастические палки для всех участников тренинга (длина 110 см, диаметр 2 см; гладко обработанная)

Удобная свободная форма одежды; нескользящая легкая обувь с жестким закрытым верхом (кеды, джазовки).

Компьютер, видеокамера и проекционная аппаратура.

IV. Форма итоговой аттестации

Контрольный урок - показ самостоятельных режиссерских работ на материале пьесы У. Шекспира «Король Лир» с применением освоенных актерских и режиссерских элементов метода М. Чехова.

Съемка на камеру и видеоанализ.

Каждый участник тренинга должен

В практике:

1) Продемонстрировать освоенные навыки в работе с монологом и диалогом из пьесы У. Шекспира «Король Лир».

В области теории и методики актерского тренинга

2) Подготовить для обсуждения на заключительном семинаре теоретические вопросы:

А) Место и возможности использования биомеханики и метода Чехова в театральной педагогике сегодня.

Б) Терминология М. Чехова.

В) Законы композиции М. Чехова.

Г) **Технология актерского тренинга:** структура упражнения и занятия. Принципы проектирования программы актерского тренинга по методу М. Чехова.

У. Рекомендуемая литература

1. Актерское мастерство. Американская школа. Под редакцией Артура Бартоу. М.: Альпина-нон-фикшн. 2013.
2. Александровская М.Б. Профессиональная подготовка актера в пространстве евразийского театра. СПб: Чистый лист, 2011.
3. Барба Э., Саварезе Н. Словарь театральной антропологии. Тайное искусство исполнителя / пер. И. Васюченко, М. Даксбури-Александровской, Г. Зингера, Е. Кузиной. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2010.
4. Бюклинг Л. Михаил Чехов в западном театре и кино. СПб: Академический проект, 2000.
5. Волконский С.М. Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста по Дельсарту. СПб: Издание «Аполлона», 1913.
6. Волконский С.М. Выразительное слово: Опыт исследования и руководства в области механики, психологии, философии и эстетики речи в жизни и на сцене. СПб. 1913.
7. Громов В.А. Михаил Чехов. М.: Искусство, 1970.
8. Иванов В.В. Евгений Вахтангов и Михаил Чехов, Игра на краю или театральный опыт трансцендентального // Русский авангард 1910-1920-х годов и проблема экспрессионизма. М.6 «Наука», 2003. С.464-478.
9. Иванова А.А. Михаил Чехов: антропософия и поиск духовного пути// Театрон. 2013.№ 1. С 15- 32.
10. Кириллов А. Театральная система Михаила Чехова // Мнемозина: Док. и факты из истории отеч. театра XX в.: вып. 3. М.: АРТ, 2004. С. 495 -516.
11. Кнебель М.О.Вся жизнь. М.: ВТО, 1967.

12. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. М.: ВТО, 1976.
13. Кузина Е.Е. Энергия актера: миф и практика // Театральная жизнь. № 3. 2008. – С. 66- 68
14. Лекции Рудольфа Штайнера о драматическом искусстве в изложении Михаила Чехова. Письма актера к В.А. Громову. Вступительный текст В.В. Иванова. Публикации СВ. Казачковой и Т.Л. Стрижак // Мнемозина: Док. и факты из истории отеч. театра XX в.: вып. 2. М.: Эдиториал УРСС, 2000. С.85-142.
15. Леман, Ханс-Тис. Постдраматический театр. Фонд развития искусства драматического театра режиссера и педагога Анатолия Васильева, 2013. 311 с.
16. МХАТ Второй. Опыт восстановленной биографии. М. : Изд-во «МХТ», 2010. - 960 с.
17. Отан-Матье, Мари-Кристин. Михаил Чехов в поисках универсального метода в театре и кино. URL: <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00694570>
18. Уроки Михаила Чехова в Государственном театре Литвы. 1932 год. Материалы к курсу “Мастерство актера”. М.: ГИТИС, 1989.
19. Филатова Н. А. Евгений Вахтангов. Опыты театральной педагогики. Владивосток: Изд-во Дальневост.ун-та, 1990.
20. Чехов М. А. Литературное наследие. В 2-х т. Т. 1. Воспоминания. Письма. М.: Искусство, 1986.
21. Чехов М. А. Литературное наследие. В 2-х т. Т. 2. Об искусстве актера. М.: Искусство, 1986.
22. Чехов М.А. Уроки для профессионального актера: На основе записей уроков, собранных и составленных Д.Х. Дюпре; пер. с англ. М.И. Кривошеев. М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2011.

Дополнительная литература:

Рекомендуемая литература на иностранных языках

1. Ashperger, Cynthia *The Rhythm of Space and the Sound of Time: Michael Chekhov's Acting Technique in the 21st Century.* Amsterdam & NY: Rodopi. 2008.
  2. Chekhov, M. *On the technique of Acting*, 1991, «Afterword by Mala Powers _With M. Chekhov in Hollywood'»/
  3. MAROWICZ, Charles/ *The Other Chekhov*, New York, Applause Theatre & Cinema Books, 2004,
  1. Milling, Jane; Ley, Graham. *Modern Theories of Performance. From Stanislavski to Boal.* London: Palgrave, 2001.
  2. Petit, Lenard. *The Michael Chekhov Handbook.* London & NY: Routledge, 2010.
  3. Schino, Mirella. *Alchemists of the Stage: Theatre Laboratories in Europe.* Holstebro- Malta- Wroclaw: ICARUS Publishing Enterprise. 2009.
  4. *Twenties Century Actor Training.* Edited by Alison Hodge. London & NY: Routledge, 2000.
- DVD: *From Russia to Hollywood. The 100-Year Odyssey of Chekhov and Shdanoff*, Pathfinder Pictures LLC, 2002.

VI. Календарный учебный график

График учебного процесса

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