

Министерство культуры Российской Федерации
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

ФАКУЛЬТЕТ АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА И РЕЖИССУРЫ

КАФЕДРА РЕЖИССУРЫ

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

**«Методы Михаила Чехова и Патси Роденбург в работе с текстами
Шекспира»**

Авторы-составители:
Кузина Елена Евгеньевна

УТВЕРЖДЕНА приказом ректора от 29.04.2022 № 205-с

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

отделом повышения квалификации и качества образования:

08.04.2022 г.

Рег. номер ПК\ДПК-20

Санкт-Петербург
2022

I. Организационно-методический раздел

1. Цели

Цель курса - создание условий для ознакомления с основами техники актера Михаила Чехова и подходами британского педагога Патси Роденбург и возможностями применять их в работе с текстами Шекспира.

2. Задачи

В ходе обучения предполагается решить следующие задачи:

- 1) Ознакомить с теорией и терминологией тренингов М. Чехова и П. Роденбург;
- 2) Показать возможности использования элементов/инструментов (движение, действие, энергия, присутствие, импровизация, композиция, партитура роли; слово; взаимоотношения актера с пространством, персонажем, партнером, зрителем) двух техник и их взаимосвязи в работе с монологами и диалогами Шекспира;
- 3) Продемонстрировать базовые упражнения изучаемых тренинговых систем и освоить ключевые элементы/инструменты на практике;

Предлагаемый курс призван расширить у актеров и режиссеров представление о возможностях применения тренингов в практике современного театра.

Для работы студентам будут предложены три пьесы Шекспира в переводах Пастернака: «Гамлет», «Король Лир» и «Макбет».

3. Роль программы в профессиональной деятельности слушателя

В процессе обучения Слушатели:

- получают знания о тренингах Михаила Чехова и Патси Роденбург, возможностях их применения в репетиционной работе с текстами Шекспира;
- узнают пути совершенствования актерской психотехники через тренинг;
- изучают базовые «приемы репетирования» метода М. Чехова;
- расширяют в арсенал упражнений рече-голосового тренинга;
- получают навык свободного комбинирования освоенных элементов в работе с текстами Шекспира.

4. Требования к уровню освоения программы

в результате обучения слушатели должны знать и уметь:

способностью ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1);

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения, умеет анализировать логику рассуждений и высказываний (в технологии актерского тренинга) (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);

Слушатель должен обладать следующими **профессиональными компетенциями (ПК):**

общефессиональными:

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);

в художественно-творческой деятельности:

готовностью к созданию художественных образов актерскими средствами (ПК-10);

умением общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии (ПК-11);

готовностью проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, цирковом или эстрадном представлении (ПК-12);

способностью работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла (ПК-13);

способностью к овладению авторским словом, образной системой драматурга, его содержательной, действенной, стилевой природой (ПК-15);

умением использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох (ПК-17);

умением с помощью освоенного актерского тренинга поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние (ПК-21);

в педагогической деятельности:

готовностью проводить актерские тренинги (ПК-23);

готовностью к преподаванию основ актерского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, а также в рамках образовательных программ повышения квалификации и переподготовки специалистов (ПК-24);

умением работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ПК-25).

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 уметь:

Ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры. Владеть культурой мышления, быть способны к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения, умеет анализировать логику рассуждений и высказываний в технологии актерского тренинга.

Быть способны 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. Быть способны самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения сценических навыков. Быть готовы к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства. Добавить: в технологии актерского тренинга

в художественно-творческой деятельности:

Быть способны к созданию художественных образов актерскими средствами, уметь общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии. Быть готовы проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, цирковом или эстрадном представлении, способны работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла. Быть способны к овладению авторским словом.

Уметь использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия.

Уметь с помощью освоенного актерского тренинга поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние.

Владеть техникой речи.

Способны профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи, способностью создавать яркую речевую характеристику персонажа, вести роль в едином темпоритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями.

II. Содержание программы

5. Темы и их краткое содержание

Вводная лекция с компьютерной презентацией «Истоки и теория метода Михаила Чехова» (2 академических часа)

Биографические сведения о М. Чехове, основные вехи творческого пути: роли и открытия в России. Влияние идей Е. Вахтангова. Антропософия Р. Штейнера и метод М. Чехова. Эволюция творческого метода в период эмиграции. «Система» К.С. Станиславского и техника актера Михаила Чехова: сущность противоречий. «Театр Будущего». Анализ творческого наследия М. Чехова. Цель занятия – подготовить слушателей к практическому освоению творческого наследия М. Чехова.

Упражнения М. Чехова: освоение базовых «репетиционных приемов» (12 академических часов)

Каждое занятие по методу Чехова строится по такой схеме:

- 1) Разминка.
- 2) Упражнения-исследования базовых принципов и «репетиционных приемов»: психологический жест, атмосфера, воображаемое тело и воображаемый центр, архетипы.
- 3) Тренинг импровизации и композиции:

- а) импровизации на заданные темы, импровизации с текстом, характером и т.п.
- б) **Развитие чувства композиции и ансамбля** - упражнения на групповое взаимодействие в пространстве.
- в) Законы сценической композиции.
- 4) Работа над монологом Шекспира с использованием «приемов репетирования».

1 часть курса

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

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 и техника *перевоплощения*– «Стул»; различные качества движения - *формирующие, плавные, режущие, излучающие*, соответствующие четырем стихиям – земле, воде, воздуху и огню.

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

Тренинг: освоение основных «репетиционных приемов». *Психологический жест* – интегральный элемент/инструмент техники М. Чехова, его «художественная структура».

Атмосфера. Воображаемое тело и воображаемый центр. Психотипы: волевой, думающий, чувствующий.

Уровни построение маски –характера.

Работа над монологом Шекспира через такие «приемы репетирования».

Голосо-речевой тренинг на основе методов М. Чехова и Патси Роденбург (18 академических часов)

2 часть. Голосо-речевой тренинг

- 1) Подготовка тела и голоса и тела к работе с текстом:
  - дыхание и освобождение голоса через упражнения с палками и мячами;
  - голос как энергия в пространстве (6 направлений энергии и психологические жесты);
  - «Звукожесты» Михаила Чехова;
- 2) Техника речи в работе с шекспировскими монологами (по методу П. Роденбург):

- «Круги концентрации» и мир персонажей Шекспира
  - Дыхание и ритм в работе со стихотворным текстом;
    - Чувство паузы,
    - Расширение диапазона голоса в процессе работы с текстом
  - Артикуляция, резонирование, диапазон голоса, варьирование громкости в работе с монологом
    - «Присвоение слова», логические ударения и метр, «пульс стиха», «протягивание мысли».
- 3) Индивидуальная работа с выбранным монологом из пьесы Шекспира: энергия, ритм и метр, смысл, акценты.
  - 4) Речевая характерность и *воображаемый центр*.

Тренинг по М. Чехову: импровизации и законы композиции (10 академических часов)

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

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*.

Семинар «Методы Михаила Чехова и Патси Роденбург в репетиционной практике актера и режиссера» (2 академических часа)

1) **Терминология метода Михаила Чехова** – самостоятельно подготовленные сообщения участников курса.

Содержание рабочих терминов метода Михаила Чехова: внимание и воображение, психологический жест; воображаемое тело, воображаемый центр, атмосфера, архетипы; качества движения, «чистая форма импровизации»; художественная структура, энергия, присутствие.

2) **Дискуссия:** работа с монологами Шекспира П. Роденбург и техника речи: задачи, подходы, приемы.

Зачет по практическим занятиям (2 академических часа)

Контрольный урок - рабочий показ монологов с применением освоенных элементов/инструментов техники актера М. Чехова и подходов Патси Роденбург. Видеосъемка и анализ. Обсуждение.

Каждый участник тренинга должен на практике продемонстрировать освоенные навыки в работе с шекспировским монологом.

Зачет по контрольным вопросам (2 академических часа)

6. Распределение часов по темам

Темы	Часы		
	Лекции	Практ. (семинар)	Самост. работа
		-	
Тема 1 Вводная лекция с компьютерной презентацией «Истоки и теория метода Михаила Чехова»	2	-	1
Тема 2 Упражнения М. Чехова: освоение базовых «репетиционных приемов»		12	8
Тема 3 Голосо-речевой тренинг на основе методов М. Чехова и Патси Роденбург		18	6
Тема 4 Тренинг по М. Чехову: импровизации и законы композиции.		10	9
Тема 5. Семинар “Методы Михаила Чехова и Патси Роденбург в репетиционной практике актера и режиссера»	2	-	
Тема 6. Зачет по практическим занятиям		2	
Тема 7. Зачет по контрольным вопросам.	2	-	
Тема		-	
Тема		-	
Тема		-	
ИТОГО часов:	6	40	24
		70	

III. Форм аттестации

Зачет

IV. Рекомендуемая литература

Рекомендуемая литература (основная)

1. Александровская М.Б. Профессиональная подготовка актера в пространстве евразийского театра. СПб: Чистый лист, 2011.
2. Волконский С.М. Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста по Дельсарту. СПб: Издание «Аполлона», 1913.
3. Волконский С.М. Выразительное слово: Опыт исследования и руководства в области механики, психологии, философии и эстетики речи в жизни и на сцене. СПб. 1913.

4. Чехов М. А. Литературное наследие. В 2-х т. Т. 1. Воспоминания. Письма. М.: Искусство, 1986.
5. Чехов М. А. Литературное наследие. В 2-х т. Т. 2. Об искусстве актера. М.: Искусство, 1986.
6. 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. – 165с.

Дополнительная литература:

7. Громов В.А. Михаил Чехов. М.: Искусство, 1970.
8. Кириллов А. Театральная система Михаила Чехова // Мнемозина: Док. и факты из истории отеч. театра XX в.: вып. 3. М.: АРТ, 2004. С. 495 -516.
9. Кузина Е.Е. Энергия актера: миф и практика // Театральная жизнь. № 3. 2008. – С. 66- 68

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. 368 p.
2. Chekhov, Michael. Lessons for Teachers of his Acting Technique. Translated with an introduction by Deirdre Hurst du Prey. Dovehouse Edition Inc., Ottawa, Canada. 2000
3. Milling, Jane; Ley, Graham. Modern Theories of Performance. From Stanislavski to Boal. London: Palgrave, 2001.
4. Petit, Lenard. The Michael Chekhov Handbook. London & NY: Routledge, 2010.
5. Schino, Mirella. Alchemists of the Stage: Theatre Laboratories in Europe. Holstebro-Malta- Wroclaw: ICARUS Publishing Enterprise. 2009.
6. Rodenburg, Patsy. Speaking Shakespeare. NY: PALGRAVE MACMILAN. 2002. – 356 p.
7. Rodenburg, Patsy. The Actor Speaks. Voice and the Performer. NY: PALGRAVE MACMILAN. 2002. – 400 p.
8. Twenties Century Actor Training. Edited by Alison Hodge. London & NY: Routledge, 2000.

Видеофильмы

- «Голливудская улыбка Михаила Чехова»
 «Чувство целого» Авторская программа А. Смелянского

V. Календарный учебный график

5 дней по 8 ак. часов, включая зачет.

График учебного процесса

Расписание.