

Министерство культуры Российской Федерации
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

**«Тренинг от тела к душе: биомеханика Вс.Мейерхольда
как система подготовки современного актера, театрального педагога
и режиссера»**

**Авторы-составители:
И.Р.Сакаев**

УТВЕРЖДЕНА приказом от 12.02.2018 г. № 30-о

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

отделом повышения квалификации и качества образования:

22 января 2018 г.

Рег. номер А-28

Санкт-Петербург
2018

I. Организационно-методический раздел

Аннотация курса

Курс биомеханики В. Э. Мейерхольда, это система подготовки театрального профессионала (актера, режиссера, педагога) заключающий в себе практическую основу для развития актерских, режиссерских и педагогических навыков. Биомеханика это психофизический и пластический объем знаний, который реально применим в повседневной практической деятельности.

Поскольку реальное знание о данной системе подготовки можно получить только из «рук в руки» в процессе занятий с мастером, то обучение является адресным и программа обучения составлена с учетом индивидуальных качества каждого участника занятий.

Предлагаемый курс представляет собой первый этап обучения педагога-тренера(актера и режиссера), на котором участники смогут ознакомиться через практику с биомеханикой В. Э. Мейерхольда и освоить навыки практического применения данной системы в своей работе.

1. Цели и задачи курса

Цель курса - ознакомление с основами биомеханики В.Э. Мейерхольда и возможностями применять её в обучении современного актера.

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

- 1) Ознакомить с теорией и терминологией тренинга В.Э. Мейерхольда
- 2) Показать через упражнения способы решения проблем встающих перед актером в работе над ролью.(Соединение движения и слова, извлечение энергии, построение композиции, и разработка партитура роли; взаимоотношения актера с пространством, персонажем, партнером, зрителем);
- 3) Продемонстрировать базовые упражнения биомеханики и освоить ключевые элементы/инструменты на практике;
- 4) Дать представление о технологии актерского тренинга.

Предлагаемый курс призван расширить у педагогов актеров и режиссеров представление о различных тенденциях, стилях и традициях тренинга, а также возможностях его применения в практике современного театра.

2. Место курса в сфере профессиональной деятельности слушателя

В процессе обучения Слушатели:

- получают знания о тренинге Мейерхольда, возможности применения его в обучении актеров и в репетиционной работе;
- узнают пути совершенствования актерской психотехники через тренинг;
- изучат базовые элементы биомеханики
- овладеют способом ассоциативного соединения слова и движения;
- получают навык свободного комбинирования освоенных элементов в работе с текстами Шекспира;
- освоят методические приемы разработки эффективных упражнений; научатся моделировать упражнения для репетирования конкретного спектакля.

3. 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):**

общепрофессиональными:

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).

II. Содержание программы

4. Темы и их краткое содержание

Практическая часть:

1 часть курса

Биомеханика в практике современного театра

Биомеханика - педагогический метод, позволяющий актеру:

развить кинестетические видения (внутреннее зеркало – «шпигель»);
регулировать свое поведение в группе и пространственную ориентацию на площадке;
подчинять движения определенному ритму;
выполнять задания режиссера мгновенно, точно и выразительно.

Биомеханика позволяет через встраивание тела в четко заданную форму освободить разгрузить психику актера для осознанного существования на сцене и импровизации.

Биомеханика – инструмент исследования законов существования актера-перформера в пространстве современного театра.

Законы выразительного движения на сцене, открытые Мейерхольдом и известные по архивным документам, театроведческим исследованиям и воспоминаниям учеников, в предлагаемом тренинге-семинаре познаются через телесную практику и анализ структуры сюжетов биомеханических этюдов.

Через выучивание, повторение и отработку биомеханические формы движения глубоко проникают в бессознательное актера и становятся частью его «творческого Я».

В процессе занятий участники тренинга смогут:

1. изучить упражнения «биомеханической гимнастики». И. В. Мейерхольд и работу с палками.
2. практически освоить биомеханические этюды: «Бросок камня», «Пощечина», «Выстрел из лука», «Удар кинжалом»;
3. опробовать приемы создания композиций из элементов биомеханики и монологов Шекспира;
4. ознакомиться с терминологией Мастера.

План занятий по биомеханике (24 академических часа):

1. Биомеханическая гимнастика (по системе И.В. Мейерхольд) - упражнения на дыхание, концентрацию, мобилизацию всего психофизического аппарата участников тренинга: биомеханические походки, бег, прыжки, падения, вставания; работа с пространством, работа с ритмом, «Тесто» и др.
2. Работа с предметом (гимнастическая палки): жонглирование, вращения, удержание баланса; пластические композиции при работе с предметом; контактные взаимодействия с партнером через предмет; этюды и импровизации индивидуальные и групповые.
3. Базовые биомеханические этюды (по системе Вс. Мейерхольда):
Моноэтюды: «Бросок камня» (в т.ч. «Бег с камнем», «Прыжок через камень»), «Выстрел из лука».

Парные: «Пощечина»; «Удар кинжалом».

4. Импровизации. Сочинение на базе биомеханического тренинга композиций с использованием монологов и диалогов из пьесы У. Шекспира «Сон в летнюю ночь».

Каждое занятие по биомеханике строится по такой схеме:

- 1) Разминка. Биомеханическая гимнастика.
- 2) Работа с гимнастическими палками.
- 3) Изучение одного из базовых биомеханических этюдов (по системе Вс. Мейерхольда):
Моноэтюды: «Бросок камня» (в т.ч. «Бег с камнем», «Прыжок через камень»), - 1 и 2 день
«Выстрел из лука» - 3 день
Парные: «Пощечина»- 4 день
«Удар кинжалом» - 5 день
- 4) Импровизации. Сочинение на базе биомеханического тренинга композиций с использованием монологов и диалогов из пьесы У. Шекспира «Сон в летнюю ночь».

Голосо-речевой тренинг

План занятия:

Дыхание и освобождение голоса через упражнения с палками;

Звук в теле; нахождение центра и опоры голоса

Расширение резонаторных возможностей и диапазона

Голос и дыхание как энергия в пространстве

Индивидуальная работа с выбранным монологом из пьесы Шекспира: энергия, ритм, смысл, акценты.

Контрольный урок- показ творческих работ на материале пьесы У. Шекспира «Король Лир» с применением освоенных элементов биомеханики В.Э. Мейерхольда и техники актера М. Чехова.

Каждый участник тренинга должен

В практике:

1) Подготовить и провести тренинг-разминку для группы на основе биомеханики

2) Продемонстрировать освоенные навыки в работе с монологом из пьесы У. Шекспира «Сон в летнюю ночь».

В области теории и методики актерского тренинга

3) Подготовить для обсуждения на заключительном семинаре теоретические вопросы:

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

Б) Терминология В.Э. Мейерхольда.

В) «Принципы биомеханики» .

Г) **Технология актерского тренинга:** структура упражнения и занятия. Принципы проектирования программы актерского тренинга.

5. Распределение часов по темам

Темы	Часы		
	Лекции	Практ. (семинар)	Самост. работа
Тема 1. «Биомеханика Мейерхольда как система подготовки актера от истоков до наших дней»	1	-	4
Тема 2. Тренинг с палками (разминка, жонглирование, взаимодействие с партнером)		8	6
Тема 3. Голосо-речевой тренинг		10	10
Тема 4. Биомеханические этюды. Освоение базовых упражнений («бросок камня», «пощечина», «выстрел из лука», «удар кинжалом»)		18	12
Тема 5. Разминка: повторение базовых упражнений биомеханики Показ – «Монологи из пьесы У. Шекспира «Король Лир» с использованием биомеханических этюдов и «приемов		3	

репетирования» метода М. Чехова. Обсуждение. Видеоанализ.			
ИТОГО часов:	1	39	32
	72		

III. Форма итоговой аттестации

Зачет

IV. Рекомендованная литература

Основная литература

1. 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.
2. Волков Н. Мейерхольд. В 2-х т. М. Л. Academia. 1929.
3. Встречи с Мейерхольдом. Сборник воспоминаний. М.: ВТО, 1967.
4. Гарин Э.П. С Мейерхольдом (воспоминания). М.. «Искусство», 1974.
5. Дрознин А.Б. Дано мне тело... Что мне делать с ним? Книга первая. М.: Navona, 2009
6. Ильинский И. Сам о себе. М.: Искусство, 1984.
7. Кузина Е.Е. Сакаев И. Р. Апология биомеханики // Петербургский театральный журнал. № 2 (56). 2009. С. 51-57.
8. Леман, Ханс- Тис. Постдраматический театр. Фонд развития искусства драматического театра режиссера и педагога Анатолия Васильева, 2013. 311 с.
9. Мейерхольд В.Э., Бебутов В.М., Аксенов И.А. Ампула актера. М.: Издание Высших Режиссерских Мастерских, 1922.
10. Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. Ч. 2. М.: Искусство, 1968. – 643 с.
11. Мейерхольд В. Э. Лекции: 1918-1919. Составитель М.Ю. Фельдман. Москва: О-Г-И, 2001.
12. Мейерхольд В. Э. О театре. СПб: книгоиздательское товарищество «Просвещение», 1913. – 208 с.
13. МЕЙРХОЛЬД. К истории творческого метода. Публикации. Статьи. СПб: Редакционно- издательский центр «КультИнформПресс», 1998.
14. МЕЙЕРХОЛЬД. Наследие: автобиографические материалы, документы 1981-1903. Т. 1 М.: О.Г.И., 1998.

15. МЕЙЕРХОЛЬД. Наследие. Т.2. М.: Новое издательство, 2006.
16. Мейерхольдовский сборник. Вып.2: Мейерхольд и другие / Ред.-сост. О. М. Фельдман. М.: ОГИ, 2000.
Последняя учебная программа школы Всеволода Мейерхольда публикация Н. В. Рождественской // Диагностика и развитие актерской одаренности. Л.: ЛГИТМиК, 1986. С. 148-155
17. Рудницкий К. Режиссер Мейерхольд. М.: «Наука», 1969.
18. Рудницкий К. Мейерхольд. М.: «Искусство», 1981.
19. Эйзенштейн о Мейерхольде, 1919- 1948 / Составление, подготовка текста, статьи и комментарии В.В. Забродина. – М.: Новое издательство, 2005.
20. Эйзенштейн С. Рисунки. М.: Искусство, 1961.
21. Эйзенштейн С.М. Выразительное движение // Эйзенштейн С.М. Метод. Том первый. М.: Музей кино Эйзенштейн- центр, 2002. С. 169 – 183.
22. Февральский А.В. Десять лет театра Мейерхольда. М.: издательство «Федерация», 1931.

Дополнительная литература:

1. Мейерхольд, режиссура в перспективе века. Материалы симпозиума критиков и историков театра. Париж, 6-12 ноября 200г. Выпуск первый. – М.: О.Г.И., 2001 г.
2. Мейерхольд репетирует: в 2 т. / Сост. и авт. коммент. М.М. Ситковецкая. М.: Артист. Режиссер. Театр, 1993.
3. Е.В. Массылыга. Забота // Меркурьев-Мейерхольд П.В. Сначала я был маленьким. М.: ЭКСМО «Алгоритм», 2002. С. 239-269.
4. Мокульский С.С. Переоценка традиций//Театральный Октябрь
5. Морозова Г.В. Биомеханика: наука и театральные мифы. – М.: ВЦХТ, 2005.
6. Песочинский Н.В. Актер и образ в театре Мейерхольда // Проблемы современного актерского искусства. Л.: ЛГИТМиК. 1990. С. 140 -161.
7. Песочинский Н.В. «Биомеханика» в теории Мейерхольда. – Театр, № 1, 1990. С. 103 – 112.
8. Песочинский Н.В. Проблемы актерского искусства в театральной концепции В.Э. Мейерхольда // автореферат диссертации кандидата искусствоведения. Л., 1983
9. Росточкий Б.И. О режиссерском творчестве Мейерхольда. М.: ВТО, 1960. – 100 с.
10. Ряпосов А. Ю. О режиссерской методологии Мейерхольда. В. 2 т. СПб., 2001.
11. Элкана А.. Карл- Казимир- Теодор- Всеволод Мейерхольд. Исследование жизни и творчества в двух частях. М.2006.

Рекомендуемая литература на иностранных языках

1. Abensour, Gérard. Vsevolod Meyerhold, ou, L'invention de la mis en scene. Paris, 1998
2. 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.
3. Biomechanics: Understanding Meyerhold's System of Actor Training by Marianne Kubik // Movement for Actors. Edited by Nicola Potter. New York: Allworth Press, 2002. P 3-15.
4. Coldberg, Rose Lee. Russian Futurism and Constructivism // Coldberg, Rose Lee. Performance Art: from Futurism to Present. Slovenia: Thames and Hadson, 1993. P. 31-49.
5. Law, Alma, Gordon, Mel. Meyerhold, Eisenstein and Biomechanics: actor training in revolutionary Russia. McFarland & Company, Inc., Publishers Jefferson, North California & London. 1996.
6. Leach, Robert. Biomechanics // Leach, Robert. Vsevolod Meyerhold. Cambridge, Mass: Cambridge University Press, 1989. P 52-84.

7. Meerzon, Yana. The Path of a Character. Michael Chekhov's Inspired Acting and Theatre Semiotics. Frankfurt am Main: PETR LANG, 2005.
8. Milling, Jane; Ley, Graham. Modern Theories of Performance. From Stanislavski to Boal. London: Palgrave, 2001.
9. Petit, Lenard. The Michael Chekhov Handbook. London & NY: Routledge, 2010.
10. Schino, Mirella. Alchemists of the Stage: Theatre Laboratories in Europe. Holstebro-Malta- Wroclaw: ICARUS Publishing Enterprise. 2009.
11. Rodenburg, Patsy. Speaking Shakespeare. NY: PALGRAVE MACMILAN. 2002. – 356 p.
12. Rodenburg, Patsy. The Actor Speaks. Voice and the Performer. NY: PALGRAVE MACMILAN. 2002. – 400 p.
13. Twenties Century Actor Training. Edited by Alison Hodge. London & NY: Routledge, 2000.

Видеофильмы

1. Meyerhold's Theatre and Biomechanics. Berlin: Mime Centrum in collaboration with Gennadi Bogdanov. 1997. VHS.

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

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