

Министерство культуры Российской Федерации
Российский государственный институт сценических искусств
ФАКУЛЬТЕТ АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА И РЕЖИСУРЫ

ПРОГРАММА ДИСТАНЦИОННОГО ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
(онлайн-курс)

**«МЕТОД Михаила Чехова: ЭНЕРГИЯ СЛОВА И ЖЕСТА В
МОНОЛОГАХ ШЕКСПИРА»**

Авторы-составители:
Е.Е. Кузина, Л.Р. Мочалина

УТВЕРЖДЕНА приказом от 10.06.2020 г. № 84-о

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

отделом повышения квалификации и качества образования:

25 мая 2020 г.

Рег. номер ДПК-5

Санкт-Петербург

2020 г.

I. Организационно-методический раздел

Аннотация курса

Метод Михаила Чехова сегодня широко известен и даже популярен в России и за рубежом. Опубликованы на русском языке наиболее значимые тексты великого русского актера, проводятся конференции, семинары, мастер-классы, школы. Тем не менее, в репетиционной практике техника актера Михаила Чехова используется крайне редко, так как это требует специальной подготовки, обучения через систему тренингов.

Известно, что свой уникальный метод актерского творчества, созданный в полемике с своим учителем – К.С. Станиславским, формировался под влиянием идей выдающегося европейского мыслителя, ученого, педагога - Рудольфа Штайнера. Окончательно метод работы актера над собой и над ролью М. Чехов оформил в годы своего пребывания за границей. Творческое наследие М. Чехова бережно сохраняется и распространяется благодаря усилиям его учеников и последователей в Европе и Америке, которые получили его от Мастера путем прямой передачи - "из рук в руки". Имя М. Чехова долгие годы было под запретом, поэтому российские исследователи и практики театра не могли ознакомиться с последними открытиями мастера, сделанными им во время эмиграции. Важнейшие из них - работа с психологическими жестами, чувствами и ощущениями как с направленной в пространстве энергией, с архетипами – были разработаны после того, как книга «О технике актера» была написана.

М. Чехов признавался, что именно благодаря «блистательному Шекспиру» он осознал красоту и силу жестов, которые он назвал «психологическими». Среди его знаменитых ролей - Гамлет и Мальволио, к текстам Шекспира он обращался в своей педагогической практике.

Предлагаемый курс призван расширить у русских актеров, режиссеров и театральных педагогов представления о педагогических открытиях Михаила Чехова, о возможностях применения в работе с монологами Шекспира.

1. Цели и задачи курса

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

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

- 1) Ознакомить с эволюцией, теорией и терминологией метода М. Чехова;
- 2) Показать возможности применения принципов и приемов метода М. Чехова в репетиционной работе (энергия, импровизация, композиция, партитура роли; слово; взаимоотношения актера с пространством, персонажем, зрителем);
- 3) Продемонстрировать базовые упражнения метода и освоить ключевые элементы/инструменты (*психологический жест, окраски, воображаемое тело и воображаемый центр, атмосфера, архетип и др.*) на практике.

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

Для работы студентам будут предложены пьесы У. Шекспира в переводах Б. Пастернака: «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Король Лир», «Отелло» и «Макбет».

2. Место курса в сфере профессиональной деятельности слушателя

В процессе обучения Слушатели:

- получают информацию об истории и теории тренинга Михаила Чехова, возможностях их применения в репетиционной и педагогической работе с текстами Шекспира;
- узнают пути совершенствования актерской психотехники через тренинг;
- изучат базовые «приемы репетирования» метода М. Чехова;
- расширят в арсенал упражнений рече-голосового тренинга;
- получают навык свободного комбинирования освоенных элементов в работе с монологами Шекспира.

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).

4. Планируемые результаты обучения

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 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 зрителя в сценическом монологе, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи, способностью создавать яркую речевую характеристику персонажа, вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями.

II. Содержание программы

4. Темы и их краткое описание

**Вводная лекция с компьютерной презентацией
«Истоки и теория метода Михаила Чехова. Проблемы в освоении
творческого наследия» (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 проблем в освоении 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) Вводная информация о приемах.
- 2) Упражнения-исследования базовых принципов и «репетиционных приемов»: психологический жест, атмосфера, воображаемое тело и воображаемый центр.
- 3) Тренинг импровизации и композиции: импровизации на заданные темы, импровизации с текстом, характером и т.п.
- 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 – 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» для работы с текстом Шекспира. *Психологический жест* – интегральный элемент/инструмент техники М. Чехова, его «художественная структура».

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

Работа над монологом Шекспира через такие «приемы репетирования».

Голосо-речевой тренинг на основе методов М. Чехова

2 часть. Голосо-речевой тренинг

1) Подготовка тела и голоса и тела к работе с текстом:

- дыхание и освобождение голоса;
- голос как движение энергии в пространстве (6 направлений энергии и психологические жесты);
- «Звукожесты» Михаила Чехова;

2) Техника речи в работе с шекспировскими монологами:

- Дыхание и ритм в работе со стихотворным текстом;
- Чувство паузы,
- Расширение диапазона голоса в процессе работы с текстом
- Артикуляция, резонирование, варьирование громкости в работе с монологом
- «Присвоение слова», логические ударения и метр, «пульс стиха», «протягивание мысли».

3) Индивидуальная (самостоятельная) 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

Импровизация – сущность актерской профессии и цель любого упражнения. Импровизации с текстом. Принципы и законы импровизации.

Семинар «Технология работы с текстами по методу Михаила Чехова. Терминология» (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 по технологиям:** работа с монологами Шекспира: задачи, подходы, приемы.

Зачет по практическим занятиям (2 академических часа)

Контрольный урок – участники самостоятельно снимают видео с показом монолога Шекспира с применением освоенных элементов/инструментов техники актера М. Чехова. Анализ педагогами. Обсуждение. Ответы и вопросы

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

Зачет по контрольным вопросам (2 академических часа)

В соответствии с Пунктом IV «Формы аттестации» по предлагаемому перечню контрольных вопросов.

Организационно-педагогические условия курса

гимнастические палки для всех участников тренинга (длина 80-110 см, диаметр 2 см; гладко обработанная)

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

Компьютер и программа Zoom.

5. Распределение часов по темам

Темы	Часы		
	Лекции	Практ. (семинар)	Самост. работа
Тема 1. Вводная лекция с компьютерной презентацией «Проблемы в освоении творческого наследия Михаила Чехова»	1	-	2
Тема 2. Упражнения М. Чехова: освоение базовых «репетиционных приемов» в работе с монологами Шекспира		3	3
Тема 3. Голосо-речевой тренинг на основе метода М. Чехова		6	5
Тема 4. Тренинг по М.Чехову: импроввзации и законы композиции		3	4
Тема 5. Семинар «Терминология метода Михаила Чехова» «Технология работы с текстом по методу Михаила Чехова»	2	-	2
Тема 6. Зачет по практическим занятиям		4	
Тема 7. Зачет по контрольным вопросам	1		
ИТОГО часов:	4	16	16
		36	

III. Формы итоговой аттестации

1. Форма контроля

Зачет по присланным видео с записью монолога Шекспира, презентация во время семинара по терминологии
сдача письменной работы - эссе на заданную тему.
Опросник – обратная связь.

Список контрольных вопросов и тем для эссе:

- 1) Истоки метода М. Чехова
- 2) Становление педагогического метода М. Чехова в годы эмиграции.
- 3) М. Чехов и К.С. Станиславский. Сравнительный анализ методов.
- 4) М. Чехов и Р. Штейнер.
- 5) М. Чехов и Е. Вахтангов.
- 6) Энергия в методе Михаила Чехова.
- 7) Психологический жест как интегральный базовый элемент/инструмент техники актера Михаила Чехова.
- 8) Законы импровизации и композиции в методе М. Чехова
- 9) Характер-маска в методе М. Чехова, уровни ее построения: атмосфера, воображаемое тело и воображаемый центр; воображение и вопросы к персонажу.
- 10) Шекспировские роли М. Чехова.
- 11) Тексты Шекспира как материал рече-голосового тренинга.
- 12) Место и возможности использования методов М. Чехова в практике современного театра.

IV. Рекомендуемая литература

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ О МИХАИЛЕ ЧЕХОВЕ И ЕГО МЕТОДЕ

1. *Аброскин И.И.* Годы странствий Михаила Чехова: (Воспоминания Ж. Бонер) Встречи с прошлым: [Сб.] / Рос. гос. архив лит. и искусства (РГАЛИ). — М.: РОССПЭН. — 2004. — Вып. 10. — С. 397-435.
2. Актерское мастерство. Американская школа. Под редакцией Артура Бартоу. М.: Альпина-нон-фикшн. 2013.
3. *Александровская М.Б.* Профессиональная подготовка актера в пространстве евразийского театра. СПб: Чистый лист, 2011.
4. *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.

5. *Бюклинг Л.* Михаил Чехов в западном театре и кино. СПб: Академический проект, 2000.
6. *Бюклинг Л.* Михаил Чехов и Жоржет Бонер: История дружбы // Диаспора: Новые материалы. — СПб.: Феникс; Париж: Athenaeum. — 2004. — Т. 6. — С. 472-521. — ISBN 5-85042-083-5.
Творческие связи актера, режиссера педагога М.А. Чехова (1891-1955) с режиссером, художником Ж. Бонер (Швейцария, 1903-1998)
7. *Волконский С.М.* Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста по Дельсарту. СПб: Издание «Аполлона», 1913.
8. *Волконский С.М.* Выразительное слово: Опыт исследования и руководства в области механики, психологии, философии и эстетики речи в жизни и на сцене. СПб. 1913.
9. *Громов В.А.* Михаил Чехов. М.: Искусство, 1970.
10. *Иванов В.В.* Евгений Вахтангов и Михаил Чехов, Игра на краю или театральные опыты трансцендентального // Русский авангард 1910-1920-х годов и проблема экспрессионизма. М.6 «Наука», 2003. С.464-478.
11. *Иванов В. В.* МХАТ Второй в работе над «Гамлетом»: Гамлет — Михаил Чехов // Шекспировские чтения: 1985. — М.: Наука, 1987. — С. 216—243.
12. *Иванова А.А.* Михаил Чехов: антропософия и поиск духовного пути// Театрон. 2013.№ 1. С 15- 32.
13. *Кириллов А.* Театральная система Михаила Чехова // Мнемозина: Док. и факты из истории отеч. театра XX в.: вып. 3. М.: АРТ, 2004. С. 495 -516.
14. *Кнебель М.О.* Вся жизнь. М.: ВТО, 1967.
15. *Кнебель М.О.* Поэзия педагогики. М.: ВТО, 1976.
16. *Кузина Е.Е.* Энергия актера: миф и практика // Театральная жизнь. № 3. 2008. – С. 66- 68
17. 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.
18. Леман, Ханс-Тис. Постдраматический театр. Фонд развития искусства драматического театра режиссера и педагога Анатолия Васильева, 2013. 311 с.
19. МХАТ Второй. Опыт восстановленной биографии. М. Изд-во «МХТ», 2010. - 960 с.
20. *Марков П. А.* Михаил Чехов // Марков П. А. О театре. — В 4 т. — М., 1974. — Т. 2. — С. 298—307.
21. *Пригожина Л. М.* Чехов после 1928 года // Петербургский театальный журнал. — 2001. — № 25.
22. Уроки Михаила Чехова в Государственном театре Литвы. 1932 год. Материалы к курсу “Мастерство актера”. М.: ГИТИС, 1989.
23. *Филатова Н. А.* Евгений Вахтангов. Опыты театральной педагогики. Владивосток: Изд-во Дальневост.ун-та, 1990.

24. *Чехов М. А.* Литературное наследие. В 2-х т. Т. 1. Воспоминания. Письма. М.: Искусство, 1986.
25. *Чехов М. А.* Литературное наследие. В 2-х т. Т. 2. Об искусстве актера. М.: Искусство, 1986.
26. *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.
27. *Шиянов М.* Михаил Чехов — последователь Рудольфа Штейнера.
- a. <http://oteatre.info/teatr-mihaila-chehova-mezhdu-simvolistami-i-bol-shevikami/>
 - b. Шиянов М. Театр Михаила Чехова между символистами и большевиками. ТЕАТР №11–12, 2013 год
28. *Юрский С. Ю.* Попытка думать. — М.: Вагриус, 2003. — С. 130—135.
29. *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.
30. *Carnovsky Morris.* Chekhov as Director // *Alarums and Excursions.* Vol. 2. Fall 1988. P. 27.
31. *Chamberlain, Franc.* **Michael Chekhov.** London - New York: Routledge, 2004.
32. *Chekhov, Michael.* Lessons for Teachers of his Acting Technique. Translated with an introduction by Deirdre Hurst du Prey. Dovehouse Edition Inc., Ottawa, Canada. 2000
33. Chekhov, Michael. To the Director and Playwright. compiled and written by Charles Leonard. New York, 1963. 2-е изд.: 1984.
34. *Milling, Jane; Ley, Graham.* Modern Theories of Performance. From Stanislavski to Boal. London: Palgrave, 2001.
35. *Petit, Lenard.* The Michael Chekhov Handbook. London & NY: Routledge, 2010.
36. *Mala Powers.* Afterword // Michael Chekhov. On the Technique of Acting. New York, 1991. P. 166.
37. *Rushe, Sinead.* Michael Chekhov's Acting Techique. Methuen/ drama. London-New York-New Deli – Oxford – Sydey. 2019.
38. *Schino, Mirella.* Alchemists of the Stage: Theatre Laboratories in Europe. Holstebro- Malta - Wroclaw: ICARUS Publishing Enterprise. 2009.
39. Twenties Century Actor Training. Edited by Alison Hodge. London & NY: Routledge, 2000.

a. Видеофильмы

- b. «Голливудская улыбка Михаила Чехова»

- с. «Чувство целого» Авторская программа А. Смелянского
40. Фильмография избранная:
- 41.1927 — [Человек из ресторана](#). Реж. Я. Протазанов
- 42.1929 — [Шут своей любви](#) / *Der Narr seiner Liebe*
- 43.1945 — [Заворожённый](#) / *Spellbound*. Реж. А. Хичкок
- 44.1954 — [Рапсодия](#) / *Rhapsody*

V. Календарный учебный график **5 дней по 8 ак.часов .Зачет**

График учебного процесса (согласно расписанию)

1 день

15:00 – 16:30 Метод Михаила Чехова (педагог Елена Евгеньевна Кузина)

16:40 – 18:10 Метод Михаила Чехова (педагог Елена Евгеньевна Кузина)

2 день

15:00 – 16:30 Голосо-речевой тренинг (педагог Любовь Рудольфовна Мочалина)

16:40 – 18:10 Метод Михаила Чехова (педагог Елена Евгеньевна Кузина)

3 день

15:00 – 16:30 Голосо-речевой тренинг (педагог Любовь Рудольфовна Мочалина)

16:40 – 18:10 Метод Михаила Чехова (педагог Елена Евгеньевна Кузина)

4 день

15:00 – 16:30 Голосо-речевой тренинг (педагог Любовь Рудольфовна Мочалина)

16:40 – 18:10 Метод Михаила Чехова (педагог Елена Евгеньевна Кузина)

5 день

15:00 – 16:30 Метод Михаила Чехова (педагог Елена Евгеньевна Кузина)

16:40 – 18:10 **Зачет** Метод Михаила Чехова (педагог Елена Евгеньевна Кузина)

