Ознакомительный актёрский курс "Рождение Нового" (работа по методу Михаила Чехова)

[Набір проходить до російськомовної та україномовної групи](#15p085x5b421)

Набор проходит в русскоязычную и украиноязычную группы

Аннотация:
Добро пожаловать в мир воображаемого Персонажа Михаила Чехова, методика которого послужила основой для ознакомительной серии из десяти онлайн мастер-классов.

Михаила Чехова называли мистиком в творческой среде. Но в его технике нет никакой магии, все актёрские инструменты можно аргументировать научными знаниями. Его метод основывается на психологии («Аналитическая психология» Карла Густава Юнга), философии, в частности Антропософии Рудольфа Штайнера. Увлекаясь восточными практиками, Михаил Чехов оставался непонятым среди своих коллег. Несмотря на то, что Михаил Александрович был одним из лучших учеников К. Станиславского, он понимал, что «система переживания» – это болезненный процесс психологической ретравматизации актера.

Михаил Чехов разработал целостную систему образования актёра, абсолютно экологичную по отношению к обучающимся, ведь одним из основных отличий метода является запуск активного воображения, которое берет свое начало в нашем Бессознательном.

Основными инструментами актёра в работе по методу Михаила Чехова являются: воображение, концентрация, атмосфера и психологический жест. Именно о них мы будем говорить на нашем курсе, используя практические упражнения, рекомендации самого Михаила Чехова и его учеников.

Система Михаила Чехова (метод «погружения») нашла последователей по всему миру. Особенный интерес к технике вызван тем, что «чеховские» актёрские инструменты прекрасно подходят для работы в рамках создания современного перформанса и для работы в кадре. Для того, чтобы Персонаж был искренним и живым, Михаил Чехов даёт конкретные рекомендации, испробованные на собственном опыте, ведь не одно десятилетие Михаил Чехов проработал в Голливуде, где кино «было, есть и будет» «важнейшим из искусств».

Курс подойдет:
- актерам, которые ищут альтернативные способы существования на сцене и в кадре

- студентам актёрских, режиссерских факультетов и смежных творческих направлений

- жалеющим открыть для себя магию создания Персонажа

Пререквизиты:
- готовность активно работать над практическими упражнениями в условиях онлайн-формата
- интерес к альтернативным актёрским системам обучения
- готовность уделить время на подготовку к занятиям, в том числе выучить монолог для практической работы в рамках курса (до старта курса)
- возможность заниматься в указанное время (пятница 20:00-21:30)
- наличие минимального места в пространстве, которое позволит двигаться на занятиях
- наличие камеры и микрофона на используемом девайсе
- мотивационное письмо для зачисления (не более 1 страницы). Просьба написать о своей специализации, описать свой опыт, а также причины, побудившие Вас подать заявку на курс, и обязательно указать монолог, с которым вы хотите работать на курсе «Рождение Нового»

Время занятий: с 27 октября по 22 декабря (по пятницам с 20:00 по 21:30 по Киеву). В случае набора двух групп занятия также будут проходить по пятницам, дополнительно с 18:00 до 19:30

Программа курса:
Тренинг №1
Вводное занятие. Знакомство со слушателями. Разговор о Михаиле Чехове и его уникальном методе. «4 брата» Михаила Чехова. Основные инструменты техники. Озвучивание выбранных монологов. Практика концентрации.

Домашнее задание: практика упражнения для концентрации «Цикл дыхания»

Обязательные материалы [1,2,3]

Дополнительные [1,2,3,4]

Тренинг №2

Архетипическая структура личности. Запуск активного воображения. Актёрский разбор известных сказок: «Золушка», «Снежная королева». Анализ домашнего задания.

Домашнее задание: Разбор выбранного монолога с архетипической точки зрения.

Обязательные материалы [4,5]

Дополнительные [5,6]

Тренинг №3
Возможности воображаемого тела. Энергетические центры и их качества. Практика данных актёрских инструментов на выбранных монологах. Анализ домашнего задания.

Домашнее задание: Работа с выбранным монологом: определение энергетического центра и его качества у Персонажа.

Обязательные материалы [6]

Дополнительные [7,8,9]

Тренинг №4
Атмосфера пространства и атмосфера Персонажа. Погружение в Персонаж (на основе выбранных монологов). Роль музыки и живописи в создании образа. Анализ домашнего задания.

Домашнее задание: «Атмосфера. Второй способ репетирования» Чехов М. (из книги «О технике актера»).

Обязательные материалы

Дополнительные [10,11,12]

Тренинг № 5
«3 сестры» Михаила Чехова. «Кто говорит?»: роль голоса в методе Михаила Чехова. Работа со звуком. Анализ домашнего задания.

Домашнее задание: Анализ выбранного монолога с точки зрения качества движения.

Обязательные материалы

Дополнительные [13,14,15,16]

Тренинг №6
Психологический жест – «волшебная палочка актёра». Основные правила выполнения. Окраска Психологического жеста. Тренинг Психологических жестов. Анализ домашнего задания.

Домашнее задание: Создание партитуры Психологических жестов в выбранном монологе.

Обязательные материалы [7]

Дополнительные [17,18]

Тренинг №7
Актёрская разминка. Психологический жест и его окраска. Трансляция Психологического жеста и считывание его из пространства. «Зашифрованные» Психологические жесты в живописи и музыке.

Создание Персонажа с использованием основных инструментов техники Михаила Чехова.

Домашнее задание: Подготовка к финальному тренингу: расписывание партитуры атмосфер, окончательная партитура Психологических жестов, выбор энергетического центра и качества с возможностью перемещения.

Обязательные материалы

Дополнительные [19,20]

Тренинг № 8
Актерская разминка. Практика погружения в Персонаж. Чтение выбранных монологов с учетом изученных инструментов техники. Подведение итогов и обратная связь.

Домашнее задание: Просмотр и анализ видеозаписи с монологами.

Обязательные материалы

Дополнительные [21]

Тренинг № 9
Заключительное занятие в рамках ознакомительного актёрского курса «Рождение Нового. Работа над ролью по методу Михаила Чехова». Современный перформанс и его связь с методом Михаила Чехова. «Театр будущего» Михаила Чехова как предвестник инклюзивного театра, хэппенинга и плейбек-театра.

Домашнее задание:

Обязательные материалы

Дополнительные [22,23,24,25,26,27,28]

Обязательная литература

1. «Уроки для профессионального актёра», Михаил Чехов (На основе записей, собранных и составленных Д.Дюпре):<http://padaread.com/?book=69436&pg=10>
2. Просмотр фильма с участием Михаила Чехова «Заворожённый» А.Хичкок (номинация на Оскар).
3. Чтение сказок: «Золушка» Шарля Перро и «Снежная Королева» Ханса Кристиана Андерсена.
4. Просмотр короткого информационного видео об Архетипах для закрепления знаний:<https://www.youtube.com/watch?v=AfWHkesUvZ8&ab_channel=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0>
5. «Архетип как форма ориентирующего сознания» Матросова Н.К:<https://cyberleninka.ru/article/n/arhetip-kak-forma-orientiruyuschego-soznaniya/viewer>
6. «Сон в летнюю ночь». У. Шекспир. Анализ персонажей произведения с точки зрения Архетипов и энергетических центров.
7. Глава «Психологический жест. Четвертый метод репетирования» Михаил Чехов «О технике актёра»

Дополнительная литература

1. «Годы странствий Михаила Чехова: (Воспоминания Ж. Бонер)» Аброскин И.И «Встречи с прошлым». 2004
2. «Михаил Чехов» Громов В.А. М.: Искусство, 1970.
3. «Евгений Вахтангов и Михаил Чехов, Игра на краю или театральный опыт трансцедентального» Иванов В.В. // Русский авангард 1910-1920-х годов и проблема экспрессионизма. «Наука», 2003
4. «Театральная система Михаила Чехова» Кириллов А. // Мнемозина: Док. и факты из истории отеч. театра ХХ в.: вып. 3. М.: АРТ, 2004.
5. «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 ХХ в.: вып. 2. М.: Эдиториал УРСС, 2000
6. «Михаил Чехов — последователь Рудольфа Штейнера» Шиянов М.
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
7. «Михаил Чехов в западном театре и кино» Бюклинг Л. СПб: Академический проект, 2000.
8. «Михаил Чехов: антропософия и поиск духовного пути» Иванова А.А. // Театрон. 2013.№
9. «Энергия актера: миф и практика» Елена Кузина // Театральная жизнь. № 3. 2008.
10. «Актерское мастерство. Американская школда» (под редакцией Артура Бартоу) 2013
11. «Уроки Михаила Чехова в Государственном театре Литвы. 1932г.» ГИТИС, 1989
12. «The Michael Chekhov Handbook» Lenard Petit, 2010
13. «К А.Г. Бергстрему» Михаил Чехов:<http://bdn-steiner.ru/modules.php?name=Books&go=page&pid=2101>
14. «Михаил Чехов после 1928 года» Пригожина Л. // Петербургский театральный журнал, 2001
15. «Отзвуки Белого: Глоссолалия, Звукословие и вербальная магия в русской поэзии ХХ в.» Фещенко В.<https://inlnk.ru/jEekva>
16. «The Rhythm of Space and the Sound of Time: Michael Chekhov’s Acting Technique in the 21st Century.» Ashperger, Cynthia Amsterdam& NY: Rodopi. 2008
17. «Психологический жест – ключ к игре актера в методе Михаила Чехова» Статья Елены Кузиной<https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskiy-zhest-klyuch-k-igre-aktera-v-metode-mihaila-chehova>
18. «Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста по Дельсарту» Волконский С.М. СПб: Издание «Аполлона», 1913
19. «Литературное наследие в 2-х томах» Т.1: «Воспоминания. Письма» Михаил Чехов, 1986
20. «Литературное наследие в 2-х томах» Т.2 : «Об искусстве актера» Михаил Чехов, 1986
21. «Afterword // Michael Chekhov. On the Technique of Acting» Mala Powers, New York, 1991
22. «Театр будущего. Лекция, прочитанная американским актерам» (1940-е годы) Михаил Чехов. Перевод С.И. Ельницкой
23. «Пройти сквозь стены», Марина Абрамович, 2019
24. «Искусственный ад. Партиципаторное искусство и политика зрительства», Бишоп Клэр, 2018
25. «Искусство перформанса: от футуризма до наших дней», Роузли Голдберг, 2013
26. «Michael Chekhov in the Twenty-First Century: New Pathways». Edited by Cass Fleming and Tom Cornford, 2020
27. «Performance Now. Live art for the 21st century» RoseLee Goldberg, 2018
28. «The Paper Canoe: A Guide to Theatre Anthropology» Eugenio Barba, 1995

Ознайомчий акторський курс "Народження Нового". Робота над створенням Персонажу

 за методом Майкла Чехова.

Викладач:

Олеся Савченко, режисер, перформер, педагог акторської майстерності за методом Михайла Чехова, членкиня та інструктор Асоціації Майкла Чехова (США).

Попередній розклад:

Курс проходитиме восени-взимку 2023 р, по п’ятницях, 20:00-21:30 (за Києвом).

Анотація:

Ласкаво просимо у світ уявного Персонажу Майкла Чехова, методика якого стала основою для ознайомчої серії з дев’яти онлайн майстер-класів.

Майкл Чехов - актор театру та кіно, педагог та режисер. Народився 1891 р. у Петербурзі, племінник А.П.Чехова. Довгий час у пострадянському просторі ім'я видатного педагога вимовлялося нечасто. Чому точно невідомо. Можливо, через імміграцію, або через розроблений ним акторський метод, який кардинально відрізнявся від загальноприйнятої «системи Переживання». Майкла Чехова називали містиком у творчому середовищі. Але в техніці немає ніякої магії, всі акторські інструменти аргументуються науковими знаннями.

Його метод ґрунтується на психології («Аналітична психологія» Карла Густава Юнга), філософії, зокрема Антропософії Рудольфа Штайнера. Захоплюючись східними практиками, Майкл Чехов був незрозумілим для своїх колег. Незважаючи на те, що Чехов був одним із найкращих учнів

К. Станіславського, він розумів, що «система Переживання» – це хворобливий процес психологічної ретравматизації актора. Ще не досягнувши 30-річного віку, Майкл Чехов «вигорів» у професійному плані, не дивлячись на те, що його вихід на сцену завжди супроводжувався оваціями, одне його ім'я на афіші було приводом відвідати театральну виставу.

Згодом у своїх зверненнях до педагогів акторської майстерності Чехов просить бути до студентів-акторів толерантними, уважними, нести світло в навчальний процес. До останніх днів Майкл Чехов намагався донести думку, що звична багатьом вчителям манера - психологічно «зламати» актора, є згубною і не має жодного відношення до створення Образу та мистецтва загалом.

Майкл Чехов розробив цілісну систему освіти актора, абсолютно екологічну до тих, хто навчається, адже однією з основних відмінностей методу є запуск активної уяви, яка бере свій початок у нашому Несвідомому. Це означає, що в процесі створення Ролі ми не використовуємо свій особистий досвід, переживання, спогади, все те, що ми усвідомлюємо, бо можемо «травмуватися», занурюючись у свої страхи та біль.

Основними інструментами актора у роботі за методом Майкла Чехова є: уява, концентрація, атмосфера та психологічний жест. Саме про них ми говоритимемо на нашому курсі, використовуючи практичні вправи, рекомендації самого Майкла Чехова та його учнів.

Система Чехова (метод «занурення») знайшла послідовників у всьому світі. Особливий інтерес до техніки викликаний тим, що “чехівські” акторські інструменти чудово підходять для роботи в кадрі. Для того, щоб Персонаж був щирим та живим, Чехов дає конкретні рекомендації, випробувані на власному досвіді, адже не одне десятиліття Майкл Чехов працював у Голлівуді, де кіно було, є і буде найважливішим з мистецтв.

Хочеться також наголосити на важливості акторських інструментів Майкла Чехова в контексті сучасного перформансу. Перформер повинен мати певні навички для створення не просто Персонажу, а ілюстрації думки художника. Видатний перформер Марина Абрамович сказала: "Перформанс - це діалог енергій". Метод Чехова якраз містить у собі знання, які допомагають художнику транслювати свої почуття глядачам, та з легкістю працювати з енергією.

Мінімальні вимоги до слухачів:

- готовність активно працювати над практичними вправами в умовах онлайн-формату

- інтерес до альтернативних акторських систем навчання

- готовність приділити час на підготовку до занять, у тому числі вивчити монолог для практичної роботи в рамках курсу (до початку курсу)

- можливість займатися у вказаний час

- наявність мінімального місця у просторі, яке дозволить рухатися на заняттях

- наявність камери і мікрофона на використовуваному девайсі.

Курс включає дев’ять практичних тренінгів.

На підготовку до кожного заняття слухачам у середньому потрібно приблизно 2-3 години на тиждень.

Наприкінці курсу слухачам належить записати обраний монолог на камеру (хронометражем до 2-х хвилин).

Список рекомендованої до читання літератури додається.

Кому насамперед буде корисний та цікавий цей курс:

- акторам, які шукають альтернативні способи існування на сцені та у кадрі

- студентам акторського, режисерського факультетів та суміжних творчих напрямків

- охочим відкрити для себе магію створення Персонажу

У мотиваційному листі (не більше 1 сторінки) прохання написати про свою спеціалізацію, описати свій досвід, а також причини, що спонукали Вас подати заявку на курс, та обов'язково вказати монолог, з яким ви хочете працювати на курсі «Народження Нового».

ПРОГРАМА КУРСУ

Тренінг №1

Вступне заняття. Знайомство із слухачами. Розмова про Майкла Чехова та його унікальний метод. «4 брати» Чехова. Основні інструменти техніки. Озвучування вибраних монологів. Практика концентрації.

Домашні завдання та список корисної літератури (зазначені знаком оклику завдання обов'язкові для виконання):

1. !!! «Уроки для професійного актора», Михайло Чехов (На основі записів, зібраних та складених Д.Дюпре)

2. !!! Перегляд фільму за участю Майкла Чехова «Заворожений» А. Хічкок (номінація на Оскар).

3. !!! Читання казок: «Попелюшка» Шарля Перро та «Снігова Королева» Ханса Крістіана Андерсена.

4. !!! Домашня практика вправи концентрації «Цикл дихання».

5. «Роки мандрівок Михайла Чехова: (Спогади Ж. Бонер)» Аброскін І.І «Зустрічі з минулим». 2004

6. «Михайло Чехов» Громов В.А. М: Мистецтво, 1970.

7. "Театральна система Михайла Чехова" Кирилов А. // Мнемозіна: Док. та факти з історії отеч. театру ХХ ст.: вип. 3. М: АРТ, 2004.

Тренінг №2

Архетипічна структура особистості. Запуск активної уяви. Акторський розбір відомих казок: «Попелюшка», «Снігова королева». Аналіз домашнього завдання.

Домашні завдання та список корисної літератури:

1. !!! Розбір вибраного монологу з архетипічної точки зору.

2. !!! Перегляд короткого інформаційного відео про Архетипи для закріплення матеріалу: https://www.youtube.com/watch?v=AfWHkesUvZ8&ab_channel=%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%9D%D0%B0 %D1%83%D0%BA%D0%B0

3. !!! «Архетип як форма орієнтуючої свідомості» Матросова Н.К: https://cyberleninka.ru/article/n/arhetip-kak-forma-orientiruyuschego-soznaniya/viewer

4. «Лекції Рудольфа Штайнера про драматичне мистецтво у викладі Михайла Чехова. Листи актора до В.А. Громову.» Вступний текст В.В. Іванова. Публікації СВ. Козачкової та Т.Л. Стрижак // Мнемозіна: Док. та факти з історії отеч. театру ХХ ст.: вип. 2. М: Едиторіал УРСС, 2000

5. «Михайло Чехов — послідовник Рудольфа Штейнера» Шиянов М.

a. http://oteatre.info/teatr-mihaila-chehova-mezhdu-simvolistami-i-bol-shevikami/

b. Шиянов М. Театр Михайла Чехова між символістами та більшовиками. ТЕАТР №11–12, 2013 рік

Тренінг №3

Можливості Уявного тіла. Енергетичні центри та їх якості. Практика акторських інструментів на вибраних монологах. Аналіз домашнього завдання.

Домашні завдання та список корисної літератури:

1. !!! Робота з обраним монологом: визначення енергетичного центру та його якостей у Персонажі.

2. !!! "Сон літньої ночі". У. Шекспір. Аналіз персонажів твору з погляду Архетипів та енергетичних центрів.

3. «Михайло Чехов у західному театрі та кіно» Бюклінг Л. СПб: Академічний проект, 2000.

4. «Михайло Чехов: антропософія та пошук духовного шляху» Іванова А.А. // Театрон. 2013.

5. «Енергія актора: міф та практика» Олена Кузіна // Театральне життя. №3. 2008.

Тренінг №4

Атмосфера простору та атмосфера Персонажу. Занурення у Персонаж (на основі вибраних монологів). Роль музики та живопису у створенні образу. Аналіз домашнього завдання.

Домашні завдання та список корисної літератури:

1. !!! «Атмосфера. Другий спосіб репетирування» Чехов М. (з книги «Про техніку актора»).

2. «Акторська майстерність. Американська школа» (за редакцією Артура Бартоу) 2013

3. «Уроки Михайла Чехова у Державному театрі Литви. 1932р.» ГІТІС, 1989

 4. "The Michael Chekhov Handbook" Lenard Petit, 2010

Тренінг №5

"3 сестри" Майкла Чехова. "Хто говорить?": роль голосу в методі Майкла Чехова. Робота зі звуком. Аналіз домашнього завдання.

Домашні завдання та список корисної літератури:

1. !!! Аналіз обраного монологу з погляду якості руху.

2. «До А.Г. Бергстрему» Михайло Чехов: http://bdn-steiner.ru/modules.php?name=Books&go=page&pid=2101

3. «Михайло Чехов після 1928 року» Пригожина Л. // Петербурзький театральний журнал, 2001 1.

4. «Rhythm of Space and Sound of Time: Michael Chekhov's Acting 4.Technique in the 21st Century.» Ashperger, Cynthia Amsterdam& NY: Rodopi. 2008

Тренінг №6

Психологічний жест - "чарівна паличка актора". Основні правила виконання. Забарвлення Психологічного жесту. Психологічні жести. Аналіз домашнього завдання.

Домашні завдання та список корисної літератури:

1. !!! Розділ «Психологічний жест. Четвертий метод репетирування» Михайло Чехов «Про техніку актора».

2. !!! Створення партитури Психологічних жестів у вибраному монолозі.

3. «Психологічний жест - ключ до гри актора в методі Михайла Чехова» Стаття Олени Кузіної

4. «Виразна людина. Сценічне виховання жесту за Дельсартом» Волконський С.М. СПб: Видання «Аполлона», 1913

Тренінг №7

Акторська розминка. Психологічний жест та його забарвлення. Трансляція Психологічного жесту та зчитування його з простору. «Зашифровані» Психологічні жести у живописі та музиці.

Створення Персонажу із використанням основних інструментів техніки Майкла Чехова.

Домашні завдання та список корисної літератури:

1. !!! Підготовка до фінального тренінгу: створення партитури атмосфер, остаточна партитура Психологічних жестів, вибір енергетичного центру та якості з можливістю зміщення.

2. «Літературна спадщина у 2-х томах» Т.1: «Спогади. Листи» Михайло Чехов, 1986

3. «Літературна спадщина у 2-х томах» Т.2: «Про мистецтво актора» Михайло Чехов, 1986

Тренінг №8

Акторська розминка. Практика занурення у Персонаж. Читання вибраних монологів з урахуванням вивчених інструментів техніки. Підбиття підсумків та зворотний зв'язок.

Домашні завдання та список корисної літератури:

1_ !!! Перегляд та аналіз відеозапису з монологами.

1. «Afterword // Michael Chekhov. On the Technique of Acting» Mala Powers, New York, 1991

Тренінг №9

Заключне заняття у рамках ознайомчого акторського курсу «Народження Нового. Робота над створенням Персонажу за методом Майкла Чехова». Сучасний перформанс та його зв'язок із методом Майкла Чехова. «Театр майбутнього» Майкла Чехова як провісник інклюзивного театру, хепенінгу та плейбек-театру.

Домашні завдання та список корисної літератури:

1. «Театр майбутнього. Лекція, прочитана американським акторам» (1940-ті роки) Михайло Чехов. Переклад С.І. Єльницької

2. «Пройти крізь стіни», Марина Абрамович, 2019

3. «Штучне пекло. Партиципаторне мистецтво та політика глядацтва», Бішоп Клер, 2018

4. «Мистецтво перформансу: від футуризму до наших днів», Роузлі Голдберг, 2013

5. "Michael Chekhov in the Twenty-First Century: New Pathways". Edited by Cass Fleming and Tom Cornford, 2020

6. «Performance Now. Live Art for the 21st century» RoseLee Goldberg, 2018

7. "The Paper Canoe: A Guide to Theatre Anthropology" Eugenio Barba, 1995