

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ»

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор
Л.А. Пасешникова
«04» июня 2020 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ
ИСПЫТАНИЯМ**

**ПО АКТЕРСКОМУ МАСТЕРСТВУ И РЕЖИССУРЕ ТЕАТРА
(ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ)**

Составители:

Исаков А.Б., профессор кафедры режиссуры и актерского искусства
Заслуженный артист России (_____)

Левицкий В.Г., доцент кафедры режиссуры и актерского искусства
Кандидат искусствоведения (_____)

Обсуждена и одобрена

на заседании кафедры режиссуры и актерского искусства
решение от 16 апреля 2020 года № 1
Заведующий кафедрой Соколова С.Н. (_____ *Соколова* _____)

СТРУКТУРА

- 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**
- 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ**
- 3. ТРЕБОВАНИЕ К ОТВЕТАМ НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ ИСПЫТАНИИ**
- 4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ**
- 5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ**
- 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**
- 7. ГЛОССАРИЙ**

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Творческие и профессиональные испытания по специальностям 52.05.02 «Режиссура театра» и 52.05.01 «Актерское искусство» предполагают знакомство с творческими способностями абитуриентов и отбор абитуриентов, проявивших склонность к занятию режиссерской деятельностью и актерским искусством, имеющих широкий кругозор и необходимые творческие возможности.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Цель: обнаружение личностных качеств и способностей, необходимых для обучения по специальностям 52.05.02 «Режиссура театра» и 52.05.01 «Актерское искусство».

Задачи: проверка актерских, речевых и музыкально-пластических способностей абитуриента.

Творческие и профессиональные испытания по специальностям 52.05.02 «Режиссура театра» и 52.05.01 «Актерское искусство» предполагают знакомство с творческими способностями абитуриентов и отбор абитуриентов, проявивших склонность режиссерскому творчеству, широкий кругозор и способности.

Творческие испытания помогают обнаружить личностные качества и способности, необходимые для обучения по специальностям 52.05.02 «Режиссура театра» и 52.05.01 «Актерское искусство».

Профессиональные испытания должны определить интеллектуальный, образовательный и творческий потенциал абитуриента,

Творческие и профессиональные испытания проводятся после обязательных консультаций в дистанционном формате, предусмотренных правилами поступления в СПбГУП.

Предметная комиссия для проведения творческого и профессионального испытаний состоит из преподавателей кафедры режиссуры и актерского искусства.

Творческое испытание предусматривает проверку актерских, речевых и музыкально-пластических способностей абитуриента (в формате видеозаписи).

Профессиональное испытание заключается в выполнении предложенных экзаменационной комиссией письменных заданий, выполняемых в установленные расписанием сроки, и прохождения собеседования-коллоквиума он-лайн.

Задания, предложенные экзаменационной комиссией, которые абитуриент выполняет во время профессионального испытания, дает ему возможность продемонстрировать свои актерские и режиссерские способности, знания из области театра и кинематографии, определенные данные и склонности к выбранной профессии.

Собеседование-коллоквиум дает возможность выявить у абитуриентов качества, связанные с выбором творческой профессии: знания об истории и специфике профессии, уровень начитанности, культуры и творческого потенциала и интереса к театральному искусству.

Тематику письменных заданий и собеседования-коллоквиума абитуриент получает после подтверждения успешного прохождения творческого испытания на электронную почту. Срок выполнения: до начала профессионального испытания.

СПЕЦИАЛИТЕТ	
Код,наименование специальности	52.05.02 Режиссура театра
Специализация	«Режиссер драмы»
Код,наименование специальности	52.05.01 Актерское искусство
Специализация	«Артист театра и кино»

3. ТРЕБОВАНИЕ К ОТВЕТАМ НА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ

1. Творческое испытание.

Для прохождения творческого испытания абитуриент должен пройти консультацию в он-лайн формате в системе Mirapolis, для чего обязан в установленном порядке выслать видеовизитку, которая включает в себя:

- а) Видеозапись чтения наизусть 2-х стихотворений разных авторов, басни, 2-х прозаических отрывков;
- б) Видеозапись исполнения наизусть вокального произведения (несложного ромansa, народной песни, песни из кинофильма или спектакля) с аккомпанементом, без сопровождения или минусовую фонограмму.
- в) Видеозапись исполнения танцевального номера или пластического этюда с профессиональным музыкальным сопровождением (фонограмма).
- г) В случае качественного владения элементами смежных видов искусств (игра на музыкальном инструменте, рисование, жонглирование, пантомима) желательно представить видеозапись отдельным файлом.

Видеовизитка прикрепляется в личный кабинет абитуриента на официальном сайте Университета. Видеовизитку рекомендуется направлять в день подачи заявления, но не позднее, дня проведения вступительного испытания (документ формата word со ссылками на творческие материалы). Также в документ необходимо вставить селфи абитуриента с паспортом в хорошем разрешении (паспорт и лицо на одном уровне; паспорт должен быть открыт на странице с фотографией; ФИО в паспорте должны быть хорошо читаемы). Необходимо проверить возможность свободного доступа к ссылкам на видеозаписи. Если видеозапись будет закрыта, сдача экзамена считается не состоявшейся.

2. Профессиональное испытание

Профессиональное испытание проводится в он-лайн формате в системе Mirapolis. Для прохождения профессионального испытания абитуриент должен выполнить и прикрепить в личный кабинет абитуриента на официальном сайте Университета два письменных задания, по тематике выбранной членами предметной комиссии. Срок выполнения – не позднее дня проведения вступительного испытания.

Требования к оформлению:

Формат- Microsoft Word,

Шрифт- 12 пт,

Междустрочный интервал-одинарный.

Объем-до 3-х страниц формата А4

Задание 1. Сделать распределение ролей в пьесе, выбранной членами предметной комиссии в двух вариантах:

- а). Известные отечественные артисты драматического театра и кино (по своему выбору)
- б) Известные зарубежные артисты драматического театра и кино (по своему выбору).

Задание 2. «Мой театр», эссе свободной формы - каким абитуриент хотел бы видеть театр, в котором он бы хотел существовать.

Хронометраж видеовизитки-10-15 минут, дополнительных материалов- 3-4- минуты.

Во время прохождения профессионального испытания абитуриент обязан быть готовым к беседе с членами предметной комиссии в свободной форме для выявления психологических качеств, связанных с выбором творческой профессии: целеустремленность, интерес к театральному и киноискусству, к общекультурным ценностям.

Время прохождения каждого испытания - не более 25 минут.

По итогам творческого испытания в экзаменационном листе выставляется оценка по шкале в 100 баллов.

Минимальный положительный результат– 40 баллов.

Максимальный результат – 100 баллов.

По итогам профессионального испытания в экзаменационном листе выставляется оценка по шкале в 100 баллов.

Минимальный положительный результат – 40 баллов.

Максимальный результат – 100 баллов

Итоговая оценка выставляется по результатам всех этапов.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Творческое испытание

Творческим испытанием является видеовизитка, которая включает в себя:

- а) Видеозапись чтения наизусть 2-х стихотворений разных авторов, басни, 2-х прозаических отрывков;
- б) Видеозапись исполнения наизусть вокального произведения (несложного ромansa, народной песни, песни из кинофильма или спектакля) с аккомпанементом, без сопровождения или минусовую фонограмму.
- в) Видеозапись исполнения танцевального номера или пластического этюда с профессиональным музыкальным сопровождением (фонограмма).
- г) В случае качественного владения элементами смежных видов искусств (игра на музыкальном инструменте, рисование, жонглирование, пантомима) желательно представить видеозапись отдельным файлом.

Видеовизитка прикрепляется в личный кабинет абитуриента на официальном сайте Университета. Видеовизитку рекомендуется направлять в день подачи заявления, но не позднее, дня проведения вступительного испытания (документ формата word со ссылками на творческие материалы). Необходимо проверить возможность свободного доступа к ссылкам на видеозаписи. Если видеозапись будет закрыта, сдача экзамена считается не состоявшейся.

2. Профессиональное испытание

1. Собеседование в он-лайн формате в системе Mirapolis по выполненным письменным заданиям.

2. Собеседование-коллоквиум, по итогам которого оцениваются волевые качества, наличие психологических данных к работе с актером, наличие способностей к образно-ассоциативному мышлению, пространственному видению, педагогических, организаторских и других способностей для практической режиссуры.

Примерный перечень драматургических произведений для выполнения Задания 1:

1. Софокл «Антигона»
2. Шекспир У. «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Двенадцатая ночь»
3. Шиллер Ф. «Разбойники», «Мария Стюарт», «Коварство и любовь»
4. Мольер Ж.-Б. «Мещанин во дворянстве», «Тартюф»
5. Гольдони К. «Трактирщица», «Слуга двух господ»
6. Гоцци К. «Принцесса Турандот»
7. Лопе де Вега «Овечий источник»
8. Шоу Б. «Пигмалион»
9. Пушкин А.С. «Маленькие трагедии», «Борис Годунов»
10. Фонвизин Д. «Недоросль»
11. Островский А.Н. «Бесприданница», «Гроза», «Женитьба Бальзаминова», «На всякого мудреца довольно простоты»
12. Лермонтов М.Ю. «Маскарад»
13. Тургенев И. «Месяц в деревне», «Нахлебник»

14. Чехов А.П. «Три сестры», «Чайка», «Вишневый сад», «Дядя Ваня», «Медведь»
15. Горький М. «На дне», «Васса Железнова», «Мещане»
16. Гоголь Н.В. «Ревизор», «Женитьба»
17. Достоевский Ф.М. «Идиот», «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание», «Бесы»
18. Толстой Л.Н. «Живой труп», «Плоды просвещения»
19. Ибсен Г. «Кукольный дом»
20. Брехт Б. «Мамаша Кураж и ее дети»
21. Сухово-Кобылин А. «Свадьба Кречинского»
22. Маяковский В.В. «Клоп», «Баня»
23. Булгаков М. «Зойкина квартира», «Иван Васильевич», «Дни Турбиных»
24. Вишневский Вс. «Оптимистическая трагедия»
25. Розов В. «Вечно живые»
26. Вампилов А. «Утиная охота»
27. Арбузов А. «Таня», «Иркутская история»

5. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ СОБЕСЕДОВАНИЯ-КОЛЛОКВИУМА

1. Почему вы выбрали эту профессию?
2. Что Вы знаете о нашем Университете, о кафедре режиссуры и актерского искусства?
3. Назовите крупнейшие театры мира, выдающихся театральных режиссеров.
4. Перечислите выдающиеся театральные постановки мира.
5. Ваш любимый режиссер (театра, кино), почему, его работы?
6. Ваш любимый театр, его репертуар, почему, какой последний спектакль Вы посетили?
7. Какую литературу Вы любите? Что сейчас читаете?
8. Ваш любимый фильм (отечественный, зарубежный), почему?
9. Кого из знаменитых артистов Вы хотели бы задействовать в своей постановке, почему?
10. Опишите свое любимое место в Санкт-Петербурге или в своем родном городе. В чем его уникальность?
11. Роль и значение режиссера в театральном искусстве. К.Станиславский о месте режиссера в театре.
12. Какое культурное событие произвело на вас особо сильное впечатление?
13. Какие выставки и экспозиции вы посещали?
14. Ваш любимый музей, художник, картина?
15. Ваш любимый драматург, его лучшая, на ваш взгляд, работа.
16. Каких отечественных драматургов-классиков Вы знаете?
17. Назовите античных драматургов и их ключевые произведения.
18. Перечислите современных драматургов, их наиболее выдающиеся работы.
19. Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать режиссер?
20. Какие жанры театрального искусства Вы знаете?
21. Сверхзадача и сквозное действие вашего спектакля.
22. Событийный ряд и развитие конфликта в вашем спектакле.
23. Мизансценическое решение вашего спектакля.
24. Подтекст и второй план в работе с актером в процессе подготовки вашего спектакля.
25. Выражение конфликта в жанре вашего спектакля.
26. Темпо-ритм спектакля и его жанр (на примере вашего спектакля)
27. Взгляды Немировича-Данченко о триединой сущности режиссера.
28. Этика К.Станиславского, ее требования.

29. Ваш взгляд на школу Михаила Чехова.

30. Какие проблемы вы видите в современном театральном искусстве

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

а) основная литература:

1. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера [Текст] : [учебное пособие] / Б. Е. Захава ; ред. П. Е. Любимцев. - 6-е изд., стер. - СПб. : Планета музыки, 2013. - 432 с.
2. Гиппиус С. В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств [Текст] : учебное пособие / С. В. Гиппиус. - 6-е изд., стер. - СПб. : Лань ; [Б. м.] : Планета музыки, 2018. - 303 с.
Электронная копия издания в ЭБС "Лань"
3. Кнебель М. О. О действенном анализе пьесы и роли [Электронный ресурс] : [учебное пособие] / М. О. Кнебель. - СПб. : Лань, 2017. - 204 с.
4. Станиславский К. С. Режиссура и актерское мастерство. Избранные работы [Электронный ресурс] : [учебное издание] / К. С. Станиславский. - М. : Юрайт, 2019. - 355 с. Электронная версия издания размещена в ЭБС "Юрайт", доступ после регистрации
5. Корогодский З. Я. Начало [Текст] СПб. : Театр Поколений ; [Б. м.] : Любавич, 2016. - 424 с.

б) дополнительная литература:

- Акимов Н. П. Театральное наследие: в 2 т. Л., 1978. Т. 1–2.
Брехт Б. Театр. Т. 5, кн. 1. М., 1965.
Брук П. Пустое пространство. М., 2003.
Корогодский З. Я. Год первый. Продолжение. Л., 1974.
Корогодский З. Я., Возвращение/ З. Я. Корогодский. -СПб.: Стройиздат, 2001.-335с .
Чехов М. А. Путь актера. Мемуары. М., 2003
Вахтангов Е. Б. Сборник статей. М., 1984.
Горчаков Н. М. Режиссерские уроки Е. Б. Вахтангова. М., 1957.
Горчаков Н. М. Режиссерские уроки К. С. Станиславского. М., 1952.
Завадский Ю. А. Рождение спектакля. М., 1975.
Завадский Ю. А. Об искусстве театра. М., 1965.
Завадский Ю. А. Учителя и ученики. М., 1970.
Крег Г. Воспитание: статьи, письма. М., 1988.
Крэг Э. Г. Искусство театра. М., 1914.
Мейерхольд В. Э. Творческое наследие. М., 1978.
Рыжова В. Ф. Путь к спектаклю: Репетиции ведут Товстоногов, Кнебель, Львов-Анохин. М., 1967.
Стреллер Дж. Театр для людей. М., 1984.
Топорков В. И. О технике актера. М., 1958.
Эфрос А. Репетиция — любовь моя. М., 1975.

в) периодические издания

1. «Петербургский театральный журнал»
2. журнал «Театр»
3. журнал «Театрал»
4. газета «Петербургская афиша»

г) Лицензионное программное обеспечение

Офисный пакет приложений Microsoft Office

д) Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Официальный сайт СПбГУП: <http://www.gup.ru/>
2. Электронно-библиотечная система СПбГУП,
3. Системы поддержки самостоятельной работы СПбГУП: <http://edu.gup.ru/>
4. Справочная правовая система «Консультант плюс» <http://www.consultant.ru>
5. Российское образование <http://www.edu.ru/>
6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам <http://window.edu.ru/>
7. Электронно-библиотечная система <http://e.lanbook.com/>

7. ГЛОССАРИЙ

А.

Авансцена- Передняя часть сцены (между занавесом и рампой)

Арьерсцена- задняя часть сцены

Анонс – объявление о предстоящих гастролях, спектаклях, концертах.

Антрепренёр- (фр. entrepreneur — предприниматель) — менеджер или предприниматель в некоторых видах искусства, содержатель либо арендатор частного зрелищного предприятия (театра, цирка и др.) — антрепризы.

Б.

Бенуар- театральные ложи на уровне сцены или несколько ниже по обеим сторонам партера.

Г.

Грим – искусство изменения внешности актера (преимущественно лица) с помощью специальных красок, наклеек, парика, прически и др.;

Д.

Действие в пьесе – законченная часть спектакля. То же, что и акт.

Драматургия — драматическое искусство, теория построения драматических произведений; совокупность таких произведений; сюжетно-композиционная основа отдельного театрального произведения.

Декламация - эмоциональное чтение вслух.

Ж.

Жанр (от фр. genre — род) — общее понятие, отражающее наиболее существенные свойства и связи явлений мира искусства, совокупность формальных и содержательных особенностей произведения.

Идея (др.-греч. — видность, вид, форма, прообраз) в широком смысле — мысленный прообраз какого-либо предмета, явления, принципа, выделяющий его основные, главные и существенные черты. Сюжет

Исходное событие - событие, без которого действие сюжета не может начаться. ... Исходное событие порождается исходным обстоятельством или даже находится в нем.

К.

Картина- часть акта в драме.

Композиция (лат. compositio — составление, связывание, сложение, соединение) — составление целого из частей.

Конфликт — наиболее острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, возникающих в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противодействии участников этого взаимодействия и обычно сопровождающийся негативными эмоциями...

Кулисы – плоские части декорации (мягкие, натянутые на рамы), располагаемые по бокам сцены.

Кульминация – это момент наивысшего напряжения в развитии действия словесно-художественного произведения, когда происходит перелом...

М.

Марионетка -театральная кукла, которую кукловод приводит в движение при помощи нитей.

Метод действенного анализа — способ перевода образов одного вида искусства — литературы, драматургии — в другой, перевод на язык сценического творчества. В этом его принципиальное отличие от литературоведческого анализа.

Мимика – один из важных элементов искусства актера, выразительное движение мышц лица.

Монолог – Речь актера, обращенная к слушателям или самому себе.

О.

Основное событие — здесь начинается борьба по сквозному действию, вступает в силу ведущее предлагаемое обстоятельство пьесью

П.

Пантомима - вид сценического искусства, в котором художественный образ создается без помощи слов, средствами выразительного движения, жеста, мимики.

Подтекст - истинный смысл сказанных слов, словесного действия.

Принципы системы Станиславского:

Принцип жизненной правды — первый принцип системы, который является основным принципом любого реалистичного искусства. Это основа основ всей системы. Но для искусства необходим художественный отбор. Что же является критерием отбора? Отсюда вытекает второй принцип.

Принцип сверхзадачи — то, ради чего художник хочет внедрить свою идею в сознание людей, то, к чему он стремится в итоге. Мечта, цель, желание. Идею творчества, идейная активность. Сверхзадача — это цель произведения. Правильно используя сверхзадачу, художник не ошибется в выборе технических приемов и выразительных средств.

Принцип активности действия — не изображать образы и страсти, а действовать в образах и страстях. Станиславский считал, что кто не понял этого принципа, тот не понял систему и метод в целом. Все методологические и технологические указания Станиславского имеют одну цель — разбудить естественную человеческую природу актера для органического творчества в соответствии со сверхзадачей.

Принцип органичности (естественности) вытекает из предыдущего принципа. В творчестве не может быть ничего искусственного и механического, все должно подчиняться требованиям органичности.

Принцип перевоплощения — конечный этап творческого процесса — создание сценического образа через органическое творческое перевоплощение.

Р.

Ритм (греч. -текучий), воспринимаемая форма протекания во времени каких-либо процессов, основной принцип формообразования временных искусств (поэзия, музыка, танец и др.). мизансцена- Способ выражения авторской идейной установки посредством образного обобщения, созданного пластическими изобразительными средствами театра и кино. Экспликация-режиссёрский план постановки сценического произведения, снабженный указаниями по постановке, оформлению и т. п.

Рампа – осветительная аппаратура на полу сцены по ее переднему краю, скрытая от публики бортом.

Реплика – краткое высказывание, произносимое одним актером в ответ на слова другого.

С.

Сверхзадача — термин, введенный К. С. Станиславским для обозначения той главной цели, ради которой создается пьеса, актёрский образ или ставится спектакль Термин получил широкое распространение в театральной практике и со временем приобрёл иносказательное значение: высшая цель, которую необходимо достичь.

Система Станиславского — теория сценического искусства, метода актёрской техники. Была разработана русским режиссёром, актёром, педагогом и театральным деятелем Константином Сергеевичем Станиславским в период с 1900 по 1910 год. В системе впервые решается проблема сознательного постижения творческого процесса создания роли, определяются пути перевоплощения актёра в образ. Целью является достижение полной психологической достоверности актёрской игры. В основе системы лежит разделение актёрской игры на три технологии: ремесло, представление и переживание.

Сквозное действие - действенное, внутреннее стремление через всю пьесу двигателей психической жизни артисто-роли.

Софит – часть осветительной аппаратуры в театре, светильники рассеянного света, освещающие сцену спереди и сверху.

Статист - актер массовки, исполняющий роль без слов.

Суфлер – работник театра, следящий за ходом репетиций и спектакля по тексту пьесы и в случае необходимости подсказывающий актерам слова роли.

Т.

Темп- Выражение в сценическом действии смысла внутреннего движения. Скорость переключения.

Ф.

Фабула — фактическая сторона повествования, те события, случаи, действия, состояния в их причинно-следственной, хронологической последовательности, которые komponуются и оформляются автором в сюжете на основе закономерностей, усматриваемых автором в развитии изображаемых явлений.

Х.

Характер- Решающая особенность психофизических свойств человека, определяющая его помыслы и поступки.

Характерность- особенность характера, психики человека, определяющая его индивидуальность, придающая его поступкам своеобразие, неповторимость.

Э.

Этюд- сценическое упражнение импровизационного характера, служащее для развития и совершенствования техники актёрского искусства.