

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

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор

Л.А. Пасешникова

«26»

Феврале

2021 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ
ИСПЫТАНИЯМ**

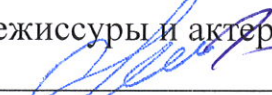
ПО РЕЖИССУРЕ ТЕАТРА

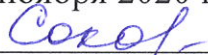
для лиц, поступающих на базе профильного СПО и ВО

Форма обучения - **заочная**

Санкт-Петербург
2021

Составители:

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

Обсуждена и одобрена
на заседании кафедры режиссуры и актерского искусства
решение от 30 ноября 2020 г. №3
Заведующий кафедрой Соколова С.Н. ()

- 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 специальности 52.05.02 «Режиссура театра» предполагают знакомство с творческими способностями абитуриентов и отбор абитуриентов, проявивших склонность к актерскому или режиссерскому творчеству, широкий кругозор и способности. Творческие и вступительные испытания могут проводиться в дистанционном формате.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Цель: обнаружение личностных качеств и способностей, необходимых для обучения по специальности 52.05.02 «Режиссура театра».

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

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

Творческие испытания помогают обнаружить необходимые навыки, качества и способности, необходимые для обучения по специальности 52.05.02 «Режиссура театра».

Профессиональные испытания должны определить интеллектуальный, образовательный и творческий потенциал абитуриента. **Профессиональное испытание** проводится в форме устного собеседования.

Устное собеседование 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.

Творческие и профессиональные испытания проводятся после обязательной консультации, предусмотренной правилами поступления в СПбГУП.

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

Примерный перечень заданий и тем собеседования абитуриент получает на консультации, конкретное задание – в день творческого испытания. На подготовку творческого задания дается время – 30 мин.

СПЕЦИАЛИТЕТ	
Код, наименование специальности	52.05.02 Режиссура театра
Специализация	«Режиссер драмы»

3.ТРЕБОВАНИЕ К ОТВЕТАМ НА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ

- а) Абитуриент обязан прочесть наизусть стихотворение, басню, прозаический отрывок;
- б) Абитуриент обязан исполнить наизусть песню под аккомпанемент, а капелла или минусовую.
- в) Абитуриент обязан исполнить танцевальный номер с профессиональным музыкальным сопровождением (фонограмма)
- г) Абитуриент обязан быть готовым к собеседованию по специальности, по итогам которого оценивается самостоятельность и критичность мышления, умение правильно сформулировать и выразить мысль, общекультурный уровень, эстетические взгляды, эрудиция, осознанность выбора профессии, увлеченность театром.

По итогам собеседования в экзаменационном листе выставляется оценка по шкале в 100 баллов. Минимальный – 40, максимальный - 100

4.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Творческое испытание (устно)

- а) Абитуриент должен исполнить стихотворение, басню, прозаический отрывок; желательно подготовить несколько произведений каждого жанра.
- б) Беседа в свободной форме для выявления психологических качеств, связанных с выбором творческой профессии: целеустремленность, интерес к театральному и кино искусству, к общекультурным ценностям.
- в) Проверка музыкальности и пластичности (исполнить песню и танец, допускается игра абитуриента на музыкальных инструментах).

2.Профессиональное испытание (устно)

Профессиональное испытание по специальности 52.05.02 «Режиссура театра» состоит из двух этапов:

1. Представление комиссии видеоматериалов, демонстрирующие наличие у абитуриентов профессиональной подготовки в соответствии с дипломом о СПО или ВО. Членами комиссии оценивается убедительность исполнения, передача характера персонажа, яркость исполнения.
2. Собеседование. Основной целью является выявление волевых качеств, психологических данных в работе с актером, способностей к образно-ассоциативному мышлению, пространственному видению, педагогических, организаторских и других способностей к практической режиссуре.

Перечень основных драматических произведений для профессионального испытания:

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. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ.

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:

Станиславский К. С. Работа актера над собой/ Станиславский К. С./ Чехов, М. А. / К. С. Станиславский; вступ. ст. О. А. Радищевой. -М.: Артист. Режиссер. Театр, 2006.-489 с..

Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера : учебное пособие/ Б. Е. Захава ; ред. П. Е. Любимцев. -6-е изд., стер.. -СПб.: Планета музыки, 2013.-432 с..

Станиславский К. С. Актерский тренинг. Работа актера над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика : практикум/ К. С. Станиславский. -СПб.: Прайм - Еврознак, 2009.-478 с.

Актерский тренинг по системе Станиславского: упражнения и этюды / сост. О. Лоза. М. : АСТ : Полиграфиздат ; СПб. : Прайм-Еврознак, 2010. 179 с.

Гиппиус С. В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств : [учеб. пособие] / С. В. Гиппиус. СПб. : Прайм-Еврознак, 2009. 377 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.

Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. М., 1978.

Кнебель М. О. Слово в творчестве актера. М., 1970.

Корогодский З. Я. Год первый. Продолжение. Л., 1974.

Корогодский З. Я. Начало. СПб.: 1996.

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.

Катышева Д. Н. Принципы анализа драматургических произведений в театральном коллективе. М., 1967.

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.

Грачева Л. В. Актерский тренинг: теория и практика : [учеб. пособие для вузов] / Л. В. Грачева. СПб. : Речь, 2003. 163 с.

Кипнис М. Ш. Актерский тренинг. Более 100 игр, упражнений и этюдов, которые помогут вам стать первоклассным актером : практ. работа / М. Ш. Кипнис. М. : АСТ ; СПб. : Прайм-Еврознак, 2008. 249 с.

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 пьесы

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 индустриальное 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.

Фа́була — 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.