

Методические рекомендации

по подготовке абитуриентов к творческому экзамену

Специальность: 51.02.01 «Народное художественное творчество»
Вид: «Театральное творчество»

Программа состоит из двух частей: **теоретическая часть** – собеседование /коллоквиум/ – выявляет уровень развития личности, глубину знаний, кругозор и **практической части**, где абитуриент раскрывает творческий сценический потенциал в прочтении литературных произведений, в исполнении этюда, песни, танца и т.д.

Пояснительная записка

Творческое испытание по специальности «НХТ» - вид «Театральное творчество» - предполагает знакомство с творческими способностями абитуриентов и отбор абитуриентов, проявивших склонность к актерскому или режиссерскому творчеству, широкий кругозор и творческие способности. Творческие испытания помогают обнаружить личностные качества и способности, необходимые для обучения. Творческое испытание проводится согласно предусмотренным правилам поступления в ДККиИ. Специальная комиссия для проведения творческого испытания состоит из преподавателей Цикловой комиссии режиссерских дисциплин.

Целью творческого испытания является определение интеллектуального, образовательного и творческого потенциала абитуриента, поступающего на данную специальность, его соответствие требованиям профессии.

Творческое испытание предусматривает: устное собеседование на проверку интеллектуального развития и кругозора личности в области культуры. По итогам собеседования, оценивается самостоятельность и критичность мышления, умение правильно сформулировать и выразить мысль, общекультурный уровень, эстетические взгляды, эрудиция, осознанность выбора профессии, увлеченность театром. Художественного чтения литературных произведений на проверку исполнительских и речевых качеств, практическую сценическую реализацию этюда на проверку режиссерского мышления и владения элементами сценического действия, музыкально-пластических способностей абитуриента и т.д. В процессе сдачи творческого экзамена, абитуриент имеет возможность продемонстрировать определенные данные и склонности к выбору профессии, проявить свои способности декламации, пения, пластики.

Требования к творческому испытанию и методические рекомендации по подготовке творческой программы экзамена абитуриент получает на консультациях в течение года, на встречах с педагогами – консультантами на Днях открытых дверей, на сайте ДККиИ или посредством информационной рекламной профориентационной продукции, памятках для абитуриентов с перечнем рекомендуемой литературы.

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

Форма проведения экзамена

1. Собеседование /коллоквиум/.
2. Просмотр практических работ.
3. Анализ программы творческого экзамена абитуриента.
4. Объективное оценивание /согласно критериям оценивания/ с выставлением оценки в экзаменационный лист.

Программа экзамена

1. Собеседование.
2. Просмотр практических работ:

Чтецкое исполнение литературных произведений: /наизусть/

- отрывок художественной описательной прозы;
- стихотворение;
- басня, юмореска, монолог (*одно из перечисленных по выбору абитуриента*).

Режиссерский этюд (*на простое физическое действие*).

Исполнение песни.

Исполнение фрагмента танца или *пластико-хореографической зарисовки*.

Рекомендации абитуриентам по подготовке программы творческого экзамена

I. Чтецкое исполнение литературных произведений (прозы, стихотворения, басни или юморески, монолога):

1. Требования к выбору репертуара чтецкой программы:

- высокохудожественность выбранных произведений;
- актуальность проблематики произведений;
- разножанровость произведений;
- композиционная целостность, смысловая завершенность заявленной тематики произведений;
- соответствие репертуара творческим возможностям и способностям исполнителя для сценической реализации;
- наличие четкой чтецкой позиции, понимание идейно-тематической нагрузки произведения, умение раскрыть текст и подтекст репертуара;
- исполнитель должен произвести логический и орфоэпический разбор текстов, чтобы чтение репертуара прозвучало литературно грамотно, согласно законам сценической речи того или иного языка;
- соответствие пола исполнителя с лицом заявленным автором произведения, нежелательно читать произведения от лица несоответствующего исполнителю;
- соответствие «жизненного опыта» и возраста исполнителя заявленным темам и событиям произведений;
- нежелательно использовать произведения школьной программы, от качества репертуара и Имен авторов можно судить об осведомленности абитуриента в литературе, его личных предпочтений к тематике авторов; от индивидуального подхода к выбору репертуара зависит результат выступления и творческий успех исполнителя;
- последовательность прочтения литературных произведений абитуриент выстраивает лично;
- из трех заявленных литературных произведений: **два** из них исполняются на русском языке, **одно** – на украинском, по выбору абитуриента;
- чтение каждого произведения должно соответствовать регламенту – 2-3 минуты.
- допускаются необходимые элементы костюма, реквизита.

Требования экзаменационной комиссии к прочтению абитуриентом литературных произведений:

- соответствующий внешний вид и сценический облик исполнителя произведений (согласно культурно-эстетическим требованиям к выступающему на сцене);

- абитуриенту необходимо продумать сценический облик до экзамена, чтобы ему было комфортно выступать, чтоб вид был опрятным и сценичным, обувь – удобной;
- произведения должны быть прочитаны так, чтобы комиссия могла оценить творческие и физические качества, способности и возможности абитуриента, его дикцию, артикуляцию, владение дыханием, сценическим «посылом», ознакомится с голосовыми и речевыми особенностями исполнителя, широтой диапазона и умением интонировать звуки;
- чтец должен уметь «создавать и рисовать» картины голосом, благодаря внутреннему видению, четко воспроизводить события, явления, передавать смысловое и эмоциональное содержание, выразить свое отношение к создаваемой действительности, понимая и осознавая то, о чем идет речь;
- чтец должен грамотно расставить смысловые и логические акценты, произношение должно соответствовать орфоэпическим законам сценической речи того или иного языка;
- оценивается артистичность исполнителя, пластичность жеста, мимика, сценическая свобода, органичность;
- выполнение чтецкой задачи, сценическое обаяние, умение заинтересовать зрителя, увлечь идеями, воздействовать на сознание словодействием, и т.д.

II. Требования к созданию режиссерского этюда на простое физическое действие:

- единство времени и места действия, с учетом сценического пространства;
- актуальность тематики режиссерского этюда;
- соответствие творческим и сценическим возможностям реализации этюда;
- в режиссерском этюде главными требованиями выступают «Я в предлагаемых обстоятельствах» и наличие «Оправданного молчания» в процессе работы с воображаемыми предметами. Поэтому не надо играть, перевоплощаясь в каких-либо персонажей, людей или животных, необходимо органично «жить» в этюде с позиции «Магического если бы...» со мной это случилось, я бы действовал так...;
- необходимо придумать сюжет и ряд событий, сформулировать исполнительские задачи в каждом событии, четко определиться с причинно-следственными связями тех или иных поступков;
- продумать и проанализировать композиционное построение, соответствует ли оно законам драматургии этюда: экспозиция, завязка, развитие действия /наличие не менее трех узлов/, развязка;
- необходимо создать четкую логическую линию сценического действия и работы с воображаемыми предметами, зафиксировать «физическую партитуру действия», отработывая детали в процессе репетиций этюда;
- в этюде используются все элементы и виды сценического действия, благодаря уровню владения которыми и будет оцениваться качество способностей и предрасположенности абитуриента по отношению к будущей выбранной профессии;
- исполнитель должен четко сформулировать сверхзадачу этюда, и, благодаря сквозному действию, достичь ее;
- необходимо продумать мизансценическое решение этюда и ракурс исполнения, чтобы комиссия могла четко видеть и отслеживать основную линию действия и работу с воображаемыми предметами, анализировать визуальную, пространственную, физическую, логично-образную память исполнителя в процессе действия;
- основные «выгородки», для обозначения места действия и функционального использования предметов, есть в наличии экзаменационной аудитории, поэтому, при необходимости, абитуриент может их использовать согласно замыслу этюда;
- разрешается использовать необходимый музыкальный фон или музыкально-шумовые эффекты для полноты раскрытия замысла или создания атмосферы;
- регламент режиссерского этюда не должен превышать 2-3 минуты.

Требования экзаменационной комиссии к сценической реализации этюда и исполнительскому мастерству:

- соответствие режиссерского этюда вышеизложенным рекомендациям;
- соответствие исполнительского мастерства принципам системы К.С.Станиславского;
- качество работы с воображаемыми предметами;
- умение создать и сценически реализовать режиссерский этюд, который имеет творческое решение, интересную идею и разрешение, нестандартные подходы «выхода» из жизненных ситуаций и т.д.;
- умение на качественном уровне выполнить сценические задачи, продемонстрировать исполнительские способности, целостно и органично воплотить замысел этюда на сцене.

III. Рекомендации абитуриенту по подготовке фрагмента песни (*куплет и припев*) и танца:

- выберите подходящую для Вашего диапазона песню, она может быть разной по жанру, стилю, манере и языку исполнения; /выучите наизусть текст песни/;
- продумайте форму подачи вокального номера, артистичность исполнения;
- подберите качественную фонограмму;
- сделайте музыкальный разбор произведения, вслушайтесь в содержание и смысловое наполнение текста песни, осознанно подойдите к репетициям в процессе подготовки песни;
- выберите небольшой фрагмент танца /любого жанра и стиля/ или пластико-хореографической зарисовки, ритмичных спортивных упражнений /аэробики под музыку/;
- подберите соответствующее музыкальное оформление;
- продумайте композиционное построение танцевального фрагмента;
- заранее продумайте соответствие одежды и обуви, что позволит Вам качественно выполнить танцевальные движения;
- осознанно подойдите к физическим тренировкам и репетициям в процессе подготовки фрагмента танца;
- главное, чтобы Вы выбрали подходящий для Вас репертуар по форме, жанру и стилю фрагмента песни и танца, чтобы это соответствовало голосовым, возрастным и физическим особенностям, чтобы исполнение соответствовало культурно-эстетическому уровню, с учетом техники безопасности, без угрозы здоровью;
- зная свои индивидуальные особенности голоса, организма и веса, найдите оптимальный вариант, который поможет Вам творчески раскрыться, а не усугубить впечатление о выступлении на творческом экзамене травмами или срывом голоса;
- запишите фонограммы песни и танца на электронные носители в MP – 3 формате /продублируйте на CD – диске/, желательно чтобы на носителе было всего два трека в последовательности: 1.- песня, 2.- танец; /обязательно проверьте воспроизведение фонограмм, чтобы избежать курьеза, когда диск с фонограммами не может воспроизвести запись/;
- на базе ДККиИ Вы можете воспользоваться музыкальными инструментами в качестве аккомпанемента к исполнению песни /фортепиано, баян, аккордеон/ или заблаговременно подготовить ноты и предоставить на консультациях преподавателю – аккомпаниатору, который будет присутствовать на экзамене и подыграет Вам.

Требования экзаменационной комиссии к исполнению песни и танца абитуриентом:

- соответствие репертуара творческим способностям абитуриента;
- индивидуальный подход к форме подачи материала, манеры исполнения;
- качество вокального и танцевального исполнения, умение создать соответствующую репертуару атмосферу;
- наличие музыкального слуха, чувства ритма, пластической выразительности и т.д.;

- творческую активность и оригинальность выступления в целом.

Пожелания абитуриентам:

1. Подойти к подготовке творческой экзаменационной программы заблаговременно, добросовестно, сознательно, творчески, с индивидуальным подходом к выбору репертуара;
2. Последовательно идти к реализации репетиционных целей и задач, чтобы достигнуть определенного результата;
3. Посещать консультации, на которых предоставляются рекомендации, пройти предварительное прослушивание у педагогов, чтобы получить экспертную оценку, анализ программы, замечания и пожелания: что доработать, что изменить, на что обратить внимание;
4. Читать специализированную литературу, расширять кругозор, мировоззрение;
5. Верить в себя и в свое творческое предназначение!

Общий регламент творческого экзамена не должен превышать 15-16 минут!!!

Основные вопросы для собеседования:

1. Почему Вы выбрали эту профессию?
2. Что Вы знаете о режиссерском и актерском искусстве?
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. Роль и значение режиссера в театральном искусстве.
8. К.С.Станиславский о месте режиссера в театре, принципы системы.
9. Назовите основные принципы театра.
10. Какие выставки и экспозиции вы посещали?
11. Ваш любимый музей, художник, картина?
12. Ваш любимый драматург, его лучшая, на Ваш взгляд, работа.
13. Каких драматургов-классиков Вы знаете?
14. Назовите античных драматургов и их ключевые произведения.
15. Что Вы знаете о творческом методе работы с актером Е.Б.Вахтангова.
16. Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать режиссер?
17. Какие жанры театрального искусства Вы знаете?
18. Раскройте взгляды В.И. Немировича-Данченко о триединой сущности режиссера.
19. Знакомы ли Вы с Этикой К.С. Станиславского, каковы ее требования.
20. Ваш взгляд на школу Михаила Чехова.
21. Какие проблемы вы видите в современном театральном искусстве?
22. Назовите выразительные средства театра и актерского искусства.
23. Раскройте особую режиссерскую позицию В.Э.Мейерхольда.
24. Раскройте специфику Живого театра Питера Брука.
25. В чем заключалась специфика технологии исполнения в театре Б.Брехта?
26. Что Вы знаете об основоположнике реалистического направления в актерском искусстве – М.С.Щепкине?
27. Что Вы знаете о реформаторе театрального дела в России – А.Н.Островском?

**Литература,
рекомендуемая для подготовки к собеседованию по специальности:**

1. Станиславский К.С. Театральная этика. - М. СОБР. Соч. в 8 т. том 3.
2. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. (Любое издание)
3. Немирович-Данченко В.И. О творчестве актера. - М: Искусство, 1984
4. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра. (Любое издание)
5. Мейерхольд Вс. Статьи, письма, речи, беседы. - М, 1986. т 1,2
6. Кнебель М.О. Вся жизнь. – М: Искусство, 1969
7. Кнебель М.О. «О действенном анализе пьесы и роли». (Любое издание).
8. Попов А. Д. «Художественная целостность спектакля». (Любое издание).
9. Горчаков П.М. Режиссерские уроки Вахтангова. - М, 1961
10. Горчаков П.М. Режиссерские уроки Станиславского. - М, 1952
11. Рудницкий К.Л. Вс. Мейерхольд. - М, 1981
12. Товстоногов Г.А. О профессии режиссера. (Любое издание)
13. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены: в 2-х кн. - Л.1984
14. Эфрос А.В. Профессия-режиссер. (Любое издание)
15. Чехов М.Литературное наследие. - М, 1995,т.1,2
16. Таиров А. О театре. - М, 1970
17. Брук Питер Пустое пространство (Любое издание)
18. Захаров М. Контакты на разных уровнях. - М, 1986
19. Швыдкой М.Е. «Секреты одиноких комедиантов». М., 1992.
20. Гротовский Ежи. От бедного театра к искусству-проводнику. (Любое издание)
21. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. (Любое издание).
22. Мочалов Ю.Л. Первые уроки театра. – М., 1986.
23. Основы актерского мастерства: По методике З.Я.Корогодского. - М, 2008
24. Сулимов М.В. Режиссер: профессия и личность. - М, 1991
25. Тришин В.Г. Студийный метод воспитания актера: Практический курс. - М: ВЦХТ,
2009