

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«КРЫМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВ И ТУРИЗМА»**

ПРИНЯТО

Решение Ученого совета
ГБОУВО РК
«Крымский университет культуры,
искусства и туризма»
Протокол № 10
от «25» октября 2023 г.

УТВЕРЖДЕНО

Ректор
ГБОУВО РК
«Крымский университет культуры,
искусства и туризма»
В.А. Горенкин

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Междисциплинарный экзамен

**Направление подготовки
52.05.02 Театральное искусство**

**Программа магистратуры
Теория и практика театрального искусства**

Квалификация выпускника

Магистр

Форма обучения:

Очная, заочная

Симферополь
2023

Программа рассмотрена на заседании кафедры театрального искусства
протокол № 3 от 02.10.2023г.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа определяет особенности проведения процедуры вступительных испытаний творческой направленности для поступающих по программе магистратуры направления подготовки 52.04.03 «Театральное искусство»

Прием по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство» осуществляется при наличии высшего образования любого уровня.

Поступающие на обучение по данному направлению вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, которые учитываются в соответствии с «Порядком учета индивидуальных достижений поступающих».

Поступающий может представить комиссии творческое портфолио (творческие работы, свидетельства об участии в научных конференциях, статьи и другие документы, свидетельствующие о его творческих и научных заслугах и интересах).

Вступительные испытания проводятся с целью определения образовательного уровня поступающих, выявления наиболее способных и подготовленных к освоению образовательных программ соответствующего уровня и соответствующей направленности.

Поступающий должен продемонстрировать:

Знание

- истории и теории классической режиссуры и драматургии;
- основ теории и практики актерского искусства;
- теории и истории становления и развития драматического театра в контексте мирового культурного пространства;
- истории изобразительных искусств;
- основ теории и практики искусства сценической речи;
- основных способов применения разнообразных выразительных средств в постановочной работе;
- организационно-правовых, социально-экономических основ организации концертно-театрального дела;
- устройства и оборудования сцены; основных технических и технологических возможностей сценической площадки;
- норм артистической этики в театре, роль режиссера в создании нравственного климата в театральном коллективе.

Умение

- на основе “социального заказа” в яркой художественной форме создать оригинальный режиссерский замысел будущей постановки;
- самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск;
- применять полученные знания, навыки и умения в методологии художественно - педагогической и научно-методической деятельности.
- применять на практике принципы режиссерского анализа литературных и музыкальных произведений, выбранных для сценического воплощения;
- интерпретировать произведение, совместно с продюсером разрабатывать замысел будущего спектакля, развивать и обогащать его в сотрудничестве с другими

участниками творческого процесса.

Владение

- теорией и практикой режиссерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы;

- практическими навыками режиссуры и мастерства актера, способами применения разнообразных средств художественной выразительности при постановке спектакля;

- новейшими технологиями, применяемыми в постановочной деятельности (объемный звук, динамический свет, компьютерная графика, видео-телевизионные системы, художественная пиротехника и т. д.);

- методами режиссерского анализа произведений драматургии, музыки, литературы, изобразительного искусства;

- основами актерского мастерства артиста драмы;

- законами композиции и художественной формы.

Максимальный балл – **100**.

Минимальный балл для участия в конкурсе – 50.

2.ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Вступительные испытания проводятся в два этапа:

1) Творческое испытание

2) Собеседование.

1.Творческое испытание - презентация творческого проекта.

Презентация проекта представляет собой подробную режиссерскую разработку одного из выбранных драматургических произведений (пьесы), направленной на выявление навыков проектирования драматического спектакля у поступающего, а также на оценку уровня владения профессиональным инструментарием театрального режиссера. Принимаются во внимание культура устной и письменной речи поступающего.

При презентации проекта абитуриенту следует раскрыть следующие позиции:

- **Режиссерский анализ пьесы**
- Тема
- Идея
- Конфликт
- Литературная композиция пьесы
- Событийный ряд
- Жанр
- Стиль
- характеристика главных действующих лиц
- **Режиссерский замысел спектакля.**
- Сверхзадача спектакля
- Сквозное действие спектакля
- Образное видение спектакля
- Режиссерская трактовка
- Костюмы
- Музыкально-шумовое оформление спектакля
- Световое оформление и сценография

Поступающий выбирает самостоятельно либо одну из предложенных пьес классиков отечественной и зарубежной драматургии, а также современных драматургов, либо пьесу по собственному выбору.

Примерный список пьес для экспликации

1. Аристофан «Лисистрата»
2. Еврипид «Медея»
3. Шекспир У. «Ромео и Джульетта»
4. Лопе де Вега «Собака на сене»
5. Гольдони К. «Слуга двух господ»
6. Мольер Ж.Б. «Мещанин во дворянстве»
7. Шиллер Ф. «Коварство и любовь»
8. Брехт Б. «Мамаша Кураж и ее дети»
9. Уильямс Т. «Стеклозверинец»
10. Фонвизин Д.И. «Недоросль»
11. Грибоедов А.С. «Горе от ума»
12. Гоголь Н.В. «Ревизор»
13. Пушкин А.С. «Маленькие трагедии»
14. Островский А.Н. «Волки и овцы»
15. Чехов А.П. «Три сестры»
16. Горький М. «Васса Железнова»
17. Маяковский В.В. «Баня»
18. Вампилов А.В. «Провинциальные анекдоты»
19. Володин А.М. «Дульсинея Тобосская»
20. Петрушевская Л.С. «Квартира Коломбины»

2. Собеседование.

Собеседование включает в себя проверку теоретических знаний, уровня владения профессиональным понятийным аппаратом и, в целом, профессиональными компетенциями. Владея обширным спектром знаний в области театральной режиссуры поступающему необходимо ответить на заданные теоретические вопросы, а также непременно коснуться литературы вопроса, осветить позиции ряда авторов, подходы к данной теме. В ответе необходимо не только раскрыть теоретические аспекты, но и продемонстрировать способность к анализу источников по данному вопросу. Особое внимание в ответе необходимо уделить опоре на фундаментальные работы в области режиссуры театра (Станиславский, Брехт, Вахтангов, Мейерхольд и др.).

Собеседование проводится по билетам, содержащим 2 вопроса.

Продолжительность собеседования – до 10 минут. Использование справочной литературы во время экзамена не допускается.

Тематика вопросов собеседования

1. Театр как вид искусства.
2. Драматургия – основа театрального искусства.
3. Режиссура как профессия. В.И. Немирович-Данченко про триединую роль режиссера.
4. Тема и идея драматургического произведения.
5. Учения К.С. Станиславского – система воспитания актера.
6. Этапы работы режиссера над спектаклем.

7. Базовые элементы системы К. С. Станиславского и их действенный характер.
8. Работа актера над ролью. Внешняя и внутренняя характеристика.
9. Идеино – тематический анализ как составная часть режиссерской работы.
10. Сценическое действие как психофизический процесс. Понятие действенной задачи.
11. Сценическое событие. Виды событий. Понятие «ряд событий».
12. Сценический конфликт.
13. Литературная и режиссерская композиция.
14. Режиссерские способы театральной выразительности.
15. Конфликт, как основа драматического развития сценичного действия.
16. Этика К.С. Станиславского.
17. Жанровое и стилевое решение спектакля. Художественная целостность спектакля.
18. Современное театральное искусство в Крыму.
19. Судьба классического наследия в современном театре.
20. Тенденции постмодернизма в отечественном и зарубежном театре.
21. Современные виды и жанры театрального искусства.
22. Современный театральный спектакль и его составляющие.
23. Актер в современном театре.
24. Внутренний монолог, подтекст и второй план роли.
25. Организационные (институциональные) формы современного театра. 26. Театральная критика и ее функции.
27. Режиссерские искания в театре XX века.
28. Проблема элитарного и массового в современном театральном искусстве.
29. Этапы работы режиссера с актерами.
30. Понятие сюжетной и условной музыки в драматическом спектакле, их функции. Работа режиссера с композитором.
31. Работа режиссера с композитором. Основные задачи.
32. Действие как проявление борьбы движущих сил конфликта.
33. Сквозное действие пьесы и роли.
34. Основные требования к сценической речи и дикции актёра.
35. Сценическое внимание – как основа внутренней техники актера. Виды внимания. Круги внимания.
36. Суть понятия «сценическое воображение».
37. Понятия сюжет и фабула драматического произведения.
38. Логика и образность речи в работе над созданием сценического образа.
39. Создание «иллюстрированного подтекста» и «киноленты видений» при словесном общении.
40. Инсценировка как преобразование эпического или лирического произведения в драматическое. Приемы инсценирования.
41. Мизансцена как пластическая форма выражения в пространстве и времени внутренней сути завершенного отрезка сценического действия, взаимодействия или события.
42. «Зерно» роли как способ создания сценического образа.
43. Режиссерский замысел как часть постановочного плана.
44. Репетиционный процесс и виды репетиций.
45. Конфликт как основа драматического развития сценичного действия.

46. В чем состоит сущность показа и подсказа в работе с актерами в процессе создания спектакля.
47. Сверхзадача. Учение К.С. Станиславского про сверхзадачу.
48. Режиссерские акценты в спектакле как способ воплощение сверхзадачи.
49. Этика Станиславского, ее требования.
50. Сценическая фантазия и воображение как базовые элементы системы К.С. Станиславского.
51. Логический анализ текста.
52. Основные принципы метода действенного анализа.
53. Темпо-ритм – основной двигатель драматического спектакля.
54. Постановочный план и его разделы.
55. Выразительные средства режиссера и художественные компоненты.
56. Актерский тренинг. Его необходимость и составляющие.
57. Застольный период работы режиссера над пьесой.
58. Сценический образ как часть спектакля.
59. Приемы декоративно-художественного оформления драматического спектакля. Работа режиссера и художника.
60. Сценическое событие. Виды событий. Понятие «ряд событий».

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

1. Творческое задание - презентация проекта	Max 50 баллов
- степень раскрытия ключевых элементов оригинального постановочного решения спектакля;	Max 20 баллов
- степень глубины режиссерского анализа пьесы (актуальность данного спектакля, анализ названия пьесы, композиционный анализ, анализ коллизий, идейно-тематический анализ пьесы, характеристика жанра);	Max 20 баллов
- наличие характеристики основных выразительных средств, используемых для воплощения замысла - декорационно-художественное оформление, трансформирующиеся образные детали, музыкальное, цветовое, световое оформление, пластическое решение эпизода и принцип мизансценирования).	Max 10 баллов
<i>Поступающие, набравшие за первое задание менее 25 баллов, выбывают из конкурса</i>	
2. Собеседование (теоретическая часть)	Max 50 баллов
владение профессиональным понятийным аппаратом	Max 10
знание фундаментальных научно-исследовательских работ в области театральной режиссуры	Max 5
способность к теоретическому осмыслению и решению исследовательских задач	Max 5
знание современных тенденций в области театральной режиссуры	Max 10

участие в студенческих научно-исследовательских мероприятиях, научно-исследовательская работа	Max 10
<i>Поступающие, набравшие за второе задание менее 25 баллов, выбывают из конкурса</i>	

«отлично» - 90-100 баллов

«хорошо» - 70-89 баллов

«удовлетворительно» - 50-69 баллов

«неудовлетворительно» - 0-49 баллов

Минимальное количество баллов, предполагающее прохождение вступительных испытаний в сумме: **50 баллов.**

4. Список рекомендованной литературы

1. Анализ драматического произведения. – Л., 1988.
2. Антонова О.А. Очерки по истории театра в учебных заведениях России XVII-XXI вв. – СПб., 2004.
3. Барбой Ю.М. Структура действия в современном спектакле. - Л., 1988.
4. Взаимодействие и интеграция искусств в полихудожественном развитии школьников.: Под общ. ред. Г.П. Шевченко и Ю.П. Юсова. - Луганск, 1990. - 180 с.
5. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. – М., 1982.
6. Кнебель М.О. О том, что мне кажется особенно важным. – М., 1971.
7. Кнебель М.О. Школа режиссуры Немировича-Данченко. – М., 1966.
8. Корогодский З. Режиссер и актер. – М., 1967.
9. Михайлова А.Я. Ребенок в мире театра. Методическое пособие по воспитанию зрительской культуры. М., 2001. – 160 с.
10. Поламишев А.М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. – М., 1982.
11. Поламишев А.М. Мастерство режиссера: от анализа к воплощению. – М., 1992.
12. Ремез О. Мизансцена – язык режиссера. – М., 1963.
13. Ремез О. Режиссерский замысел и мизансцена. – М., 1981.
14. Рудницкий К.Л. Режиссер Мейерхольд. – М., 1969.
15. Рудницкий К.Л. Русское режиссерское искусство. 1898-1907. – М., 1989.
16. Сулимов М.В. Режиссер наедине с пьесой. СПб., 1992.
17. Спектакли двадцатого века. - М.: Изд-во «ГИТИС», 2004. - 488 с. 14
18. Станиславский К. С. Работа актера над собой, Ч. I-II., - М., 1951.
19. Станиславский К.С. Искусство актера и режиссера. – В кн.: Собр. соч. в 8-ми тт. Т. 6. – М., 1959.
20. Станиславский К.С. Работа актера над ролью // Станиславский К.С. Собр. соч.: В 8 т. Т. 4. М., 1957
21. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. / Ред. А.С. Захаренко. – М.: Вагриус, 2000.
22. Таиров А.Я. Записки режиссера. - М., 1970.
23. Товстоногов Г. Зеркало сцены. Т. 1. О профессии режиссера. – Л., 1980.
24. Товстоногов Г. Круг мыслей. – Л., 1972. 79. Товстоногов Г.А. Беседы с коллегами: (Попытка осмысления режиссерского опыта). - М., 1988.
25. Топорков В.О. Станиславский на репетиции. - М., 1954.

Электронные ресурсы:

1. Васильева М.Г. История мировой литературы и искусства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Васильева М.Г.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2013.— 112 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/65052.html>.— ЭБС «IPRbooks»
2. История искусства. Том I [Электронный ресурс]/ Л.И. Акимова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Белый город, 2012.— 520 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/50155.html>.— ЭБС «IPRbooks»
3. Яркова Е.Н. Метод и система в творчестве К.С. Станиславского [Электронный ресурс]: учебное пособие (для студентов, обучающихся по специальности 070301.65 «Актёрское искусство»)/ Яркова Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015.— 320 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/59617.html>.— ЭБС «IPRbooks».