

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе БГУКИ

 С.Л. Шпарло

« 16 » 05 2023 г.

Регистрационный № УД-560 ПК /эуч.

ТВОРЧЕСТВО

*Учебная программа подготовительных курсов
для подготовки к сдаче вступительного экзамена
по специальности 6-05-0215-05 Режиссура театра
профилизация: Режиссура театральных проектов*

СОСТАВИТЕЛИ:

Алексина И.А., кандидат искусствоведения, доцент, заведующий кафедрой театрального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Кащеев В.Е., доцент кафедры театрального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ

кафедрой театрального творчества учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 8 от 21.03.2023)

Советом факультета художественной культуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 9 от 17.04.2023)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа разработана на основе программ профильных предметов для слушателей, поступающих в учреждение образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» на кафедру театрального творчества и является дополнительной частью тематического плана кафедры.

Цель программы – подготовка слушателей подготовительных курсов к сдаче профильных вступительных экзаменов и коллоквиума по экзаменам «Творчество».

Задачи:

- выявление творческих способностей, экспертная оценка высококвалифицированных педагогов БГУКИ о творческих возможностях слушателя;

- рекомендации к выбору литературного и стихотворного материала, теоретические и практические советы по формированию чтецкого репертуара (басня, стихотворение, проза);

- помощь в снятии физических зажимов и эмоциональном раскрепощении;

- популяризация театрального искусства – актерской, режиссерской школ для слушателей курса, ознакомление с основными элементами системы К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко;

- дать рекомендации как управлять речевым и психофизическим аппаратом при публичном выступлении;

- ознакомление с современными тенденциями в театральном мире.

Образовательная программа состоит из трех разделов:

- «Актерское мастерство»;

- «Режиссура»;

- «Коллоквиум».

I раздел «Актерское мастерство» – 16 часов;

II раздел «Режиссура» – 16 часов;

III раздел «Коллоквиум» – 10 часов.

В соответствии с тематическим планом на ознакомление предусмотрено 42 часа.

Рекомендуемая форма контроля – практический показ подготовленных произведений и этюдов, а также защита режиссёрского анализа литературного произведения (проекта), подготовленного письменно.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Разделы, темы	Количество индивидуальных занятий
1 Раздел 1 Актерское мастерство		16
1.	<i>Тема 1</i> Диагностика уровня подготовки	2
2.	<i>Тема 2</i> Выразительные средства в актёрской профессии	6
3.	<i>Тема 3</i> Совершенствование исполнительского мастерства	8
Раздел 2 Режиссура		16
4.	<i>Тема 1</i> Диагностика уровня подготовки	2
6.	<i>Тема 2</i> Выразительные средства в режиссуре	6
5.	<i>Тема 3</i> Совершенствование режиссерских способностей	8
Раздел 3 Коллоквиум		10
Всего:		42

СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА

Раздел 1. Актерское мастерство

При первом показе слушатель должен продемонстрировать свои исполнительские способности, наличие художественного вкуса, эмоциональной заразительности, наблюдательности, сценического темперамента, понимание содержания произведения, пластичности, музыкальности и своеобразия художественно-образного восприятия.

Требования к содержанию учебной программы:

- чтение подготовленных слушателем самостоятельно произведений различных жанров на русском (белорусском) языке: проза, стихотворение, басня;
- показ этюда (этюдов), подготовленного (подготовленных) слушателем самостоятельно;
- исполнение подготовленного слушателем самостоятельно любого вокального произведения (песни, романса, арии и др.);
- исполнение подготовленного самостоятельно танцевального номера (вальс, полька, менуэт, полонез, рок-н-ролл, «цыганочка» и др.);
- дополнительный этап (по выбору слушателя: чтение собственных литературных произведений, игра на музыкальном инструменте, демонстрация экзаменационной комиссии собственных рисунков и иных творческих работ.

Тема 1. Диагностика уровня подготовки

Сценическая речь

Исполнение слушателем программы. Определение творческих возможностей слушателя, сценической грамотности, его возможностей при выборе репертуара.

Диагностика речевых дефектов, особенностей речевого аппарата.

*Этюды на сценическую свободу: «я животное», «я предмет»,
на память физических действий и «я в предлагаемых
обстоятельствах»*

Умение логически мыслить и действовать в условиях собственного вымысла. Искренность исполнения, реалистичность, зрелищность, событийность и острота конфликта.

Вокал

Степень музыкальной одаренности, владение исполнительскими навыками, чувство ритма, тембральная выразительность голоса.

Танец

Пластическая выразительность тела, чувство ритма. Сценическая заразительность и свобода.

Тема 2. Выразительные средства в актёрской профессии

Специфика актерской профессии заключается в том, что актер одновременно является исполнителем и инструментом для создания художественного образа (роли). Задача подготовительных курсов заключается в диагностировании исполнительских способностей слушателя, развитии его психофизического аппарата, формированию внутренних критериев оценки исполнительского мастерства, образного видения актера, а также формирование его художественного вкуса.

Работа над средствами исполнительской выразительности слушателей на подготовительных курсах включает в себя: работу над сценической речью, над её выразительностью, гибкостью и звучностью речевого аппарата; работу по совершенствованию пластической выразительности тела, мимики, жеста, внутренней и внешней характеристики; работу над сценическим действием как основным выразительным средством актерского мастерства; работу над созданием сценической атмосферы, темпо-ритмом, свободой движений и импровизаций, определение и устранение мышечных зажимов, формирование способности органично существовать на сцене в условиях публичности.

Тема 3. Совершенствование исполнительского мастерства

Процесс повышение исполнительского мастерства носит комплексный характер:

- усвоение основных принципов работы над текстом и этюдами;
- проникновение в авторский замысел произведения и переосмысление главной идеи автора;
- развитие актерского аппарата (внутренняя и внешняя психотехника);
- помощь в снятии физических зажимов и эмоциональном раскрепощении;
- целостность и законченность исполнения литературного произведения и этюда;
- самостоятельная работа обучающегося.

Раздел 2. Режиссура

«Режиссура» предусматривает выявление эмоционально-образного и художественного мышления слушателя, его знаний в области национальной, русской и зарубежной драматургии, истории театра, сценического творчества, а также выявление режиссёрских, организаторских, педагогических способностей, навыков работы с исполнителями (актёрами).

Требования к содержанию учебной программы:

- практический показ режиссерского этюда на заданную тему;
- защита самостоятельно подготовленного режиссерского анализа выбранного классического или современного литературного произведения белорусского, русского или зарубежного автора:
 - краткая информация о жизненном и творческом пути автора произведения;
 - мотивация выбора материала, актуальность его звучания сегодня;
 - содержание произведения и его сюжетный и фабульный пересказ;
 - предлагаемые обстоятельства произведения;
 - жанр произведения;
 - основная тема пьесы;
 - композиционное построение произведения;
 - основной конфликт в произведении и его носители;
 - авторская характеристика главных действующих лиц произведения;
 - режиссерский замысел будущего проекта, созданного на основе режиссерского анализа данного произведения;
 - характер сценического, светового, пластического и музыкально-шумового решения.

Письменная работа слушателя может содержать иллюстративный материал (рисунки, эскизы костюмов и декораций). Приветствуется изготовление макета сценического решения будущего спектакля.

Тема 1. Диагностика уровня подготовки

Практический показ режиссерского этюда, подготовленного слушателем самостоятельно или на заданную педагогом тему. Этюд – универсальная форма по освоению и развитию режиссерских навыков. Точность, стройность и ясность режиссерского замысла. Оригинальность решения. Идеино-тематическое содержание этюда.

При защите режиссерского анализа пьесы устанавливается способность обучающегося эмоционально-образно воспринимать главную идею пьесы, представлять принцип и характер мизансценирования, сценическую форму будущего спектакля от возникновения режиссерского замысла до его реализации на сцене, видение спектакля в его художественной целостности.

Тема 2. Выразительные средства в режиссуре

Режиссура как искусство пластической композиции спектакля. Композиция в режиссуре. Особенности законов композиции в театре. Примеры композиционных законов из смежных видов искусств (музыка, кинематограф, живопись, литература). Виды композиционного решения спектаклей различными режиссёрами.

Понятие мизансцены. Сюжет и мизансцена. Разница между рождением мизансцены и её сочинением. Мизансцена и сверхзадача. Примеры

различного построения мизансцен известными режиссёрами на одно и то же произведение классической драматургии.

Понятие «мизансценическая ось». Мизансценический «флюс». Композиция левой и правой части площадки. Несколько статических композиций на трёх-четырёх человек, которые располагались бы в одной половине сцены. Сюжетные этюды в динамике на произвольные темы. Статические композиции по мотивам известных произведений живописи.

Сценические планы. Сценические ракурсы. Рельеф мизансцены. Мизансценирование события и «оценки факта». Время и пространство в мизансцене. Темп и ритм в мизансцене. Декорация и мизансцена. Световое решение и мизансцена.

Тема 3. Совершенствование режиссерских способностей

Применение полученных знаний в самостоятельной работе обучающихся над этюдами. Ответственный подход к выбору темы этюда, проблематике, определению идеи и главного конфликта. Тщательный отбор художественных выразительных средств и яркое актерское исполнение. Показы и разбор режиссерских упражнений и этюдов, импровизаций по заданию педагога.

Обучающийся на курсах слушатель должен хорошо разбираться в материале пьесы, тщательно прорабатывать предлагаемые обстоятельства, точно формулировать сверхзадачу спектакля, прочертить линию развития сквозного действия и путь реализации режиссерского замысла (*Примерный список пьес для чтения и режиссёрского анализа см. в Приложении 1 на стр. 10*)

Раздел 3. Коллоквиум

Коллоквиум проводится в форме собеседования и предусматривает выявление общего культурного и образовательного уровня слушателя, его знаний в области национальной и зарубежной истории театра, сценического искусства, живописи, музыки, литературы, кино. На данном этапе подготовки слушателя к поступлению диагностируются и в дальнейшем на занятиях с педагогами кафедры театрального творчества развиваются способности к образному мышлению, повышается уровень интеллектуального и культурного развития, эрудиция, формируются эстетические взгляды, общественные интересы.

Слушатель должен быть знаком с основами истории и теории драматического театра и режиссуры, крупнейшими произведениями мировой драматургии (*Примерный перечень вопросов для коллоквиума см. в Приложении 2 на стр. 12; список литературы для подготовки к коллоквиуму см. в Приложении 3 на стр. 13*)

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. *Захава, Б. Е.* Мастерство актёра и режиссёра: учеб. пособ. для спец. учеб. завед. культуры и искусства / Б.Е. Захава. – М. : Просвещение, 1978. – 334 с.
2. *Мусский, И.А.* Сто великих режиссёров / И.А. Мусский. – М. : Вече, 2004. – 68 с.
3. *Смолина, К. А.* Сто великих театров мира / К. А. Смолина. – М. : Вече, 2002. – 479 с.
4. *Станиславский, К.С.* Работа актёра над собой. Часть 1. Работа над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика / К.С. Станиславский. – М. : Искусство, 1990.
5. *Станиславский, К.С.* Работа актёра над собой. Часть 2. Работа актёра над собой в творческом процессе воплощения. Дневник ученика / К. С. Станиславский. – М. : Искусство, 1990.
6. *Тэатральная Беларусь: энциклапедыя: у 2 т. / пад агульн. рэд. А.В. Сабалеўскага.* – Мінск. : БелЭН, 2002-2003. – Т. 1 : А. – К. – 2002. – 568 с. : іл.; Л. – Я. – 2003. – 576 с.

Дополнительная

7. *Искусство режиссуры. XX век / Сост. С.К. Никулин, Л.А. Пичхадзе.* – М. : Артист. Режиссёр. Театр, 2008. – 768 с.
8. *Кнебель, М.О.* О действенном анализе пьесы и роли : Учеб. пособие для театральных вузов / М.О. Кнебель. – М. : Искусство, 1982. – 118 с.
9. *Немирович-Данченко, Вл.И.* О творчестве актёра / Вл.И. Немирович-Данченко. – М. : Искусство, 1984.
10. *Попов, А.Д.* Творческое наследие. Книга первая. Художественная целостность спектакля / А.Д. Попов. – М. : ВТО, 1979.
11. *Смелянский, А.М.* Предлагаемые обстоятельства: Из жизни русского театра второй половины XX в. / А.М. Смелянский. – М. : Артист. Режиссёр. Театр, 1999. – 351 с.
12. *Станиславский, К. С.* Моя жизнь в искусстве / К. С. Станиславский. – М. : Вагриус, 2000. – 448 с.
13. *Товстоногов, Г.А.* Зеркало сцены. Книга первая. О профессии режиссера / Г.А. Товстоногов. – Ленинградское отделение : Искусство, 1984.
14. *Чехов, М. А.* Воспоминания. Письма / М.А. Чехов. – М. : Локид-Пресс, 2001.
15. *Эфрос, А. В.* Профессия: режиссёр / А. В. Эфрос. – М. : Вагриус, 2000. – 274 с.
16. *Эфрос, А. В.* Репетиция – любовь моя / А. В. Эфрос. – М. : Искусство, 1975. – 319 с.

Примерный список пьес для чтения и режиссёрского анализа:*Белорусская драматургия*

Галубок Ул. Суд. Пісаравы імяніны
 Дудараяў А. Вечар. Радавыя. Чорная панна Нясвяжа
 Дунін-Марцінкевіч В. Ідылія. Пінская шляхта
 Каганец К. Модны шляхцюк
 Караткевіч У. Маці ўрагану
 Колас Я. Антось Лата
 Крапіва К. Хто смяецца апошнім
 Купала Я. Паўлінка. Тутэйшыя
 Макаёнак А. Зацюканы апостал. Трыбунал
 Міровіч Е. Тэатр купца Япішкіна
 Петрашкевіч А. Дагарэла свечачка

Современная белорусская драматургия

Бутрамееў У. Страсці па Аўдзею
 Дзялендзік А. Выклік багам
 Кавалёў С. Стомлены д'ябал
 Курэйчык А. П'ямонцкі звер
 Папова А. Сняданак на траве
 Рудкоўскі М. Жанчыны Бергмана
 Шчуцкі А. Каласнікі

Русская драматургия

Андреев Л. Жизнь человека
 Арбузов А. Таня
 Булгаков М. Бег
 Вампилов А. Утиная охота
 Володин А. С любимыми не расставайтесь
 Гоголь Н. Ревизор
 Горький М. На дне
 Грибоедов А. Горе от ума
 Лермонтов М. Маскарад
 Маяковский В. Клоп
 Островский А. Гроза. Женитьба Бальзаминова
 Пушкин А. Борис Годунов
 Чехов А. Чайка. Три сестры. Вишнёвый сад

Западноевропейская драматургия

Шекспир У. Ромео и Джульетта. Гамлет
 Шиллер Ф. Братья Моор (Разбойники). Коварство и любовь
 Гёте И.-В. Фауст
 Мольер Ж.-Б. Тартюф. Мещанин во дворянстве
 Ибсен Г. Кукольный дом (Нора). Враг народа
 Брехт Б. Добрый человек из Сезуана (Сычуани). Матушка Кураж и её дети

Ионеско Э. Лысая певица. Стулья

Беккет С. В ожидании Годо

Пиранделло Л. Шесть персонажей в поисках автора

Уильямс Т. Трамвай «Желание»

Шоу Б. Пигмалион

Примерный перечень вопросов для собеседования:

1. Какие театры в Беларуси Вы знаете? Какие из них работают в Минске. Расскажите немного о них.
2. Назовите имена известных режиссёров Беларуси. Расскажите о них и их творчестве.
3. Назовите Ваших любимых белорусских актёров. Расскажите об их творчестве.
4. Назовите своего любимого драматурга и объясните, почему Вас привлекает его творчество.
5. Назовите фамилию любимого актёра и объясните, почему Вас интересует его творчество.
6. Назовите Ваш любимый театр, его репертуар и любимый спектакль. Расскажите о нём.
7. Когда Вы в последний раз были на спектакле? Расскажите о своих впечатлениях о нём.
8. Какую литературу Вы любите? Расскажите о любимых поэтах и (или) писателях.
9. Назовите своего любимого художника. Почему Вам нравится его творчество?
10. Какие художественные выставки (музеи) Вы посещали?
11. Назовите свой любимый художественный (документальный, анимационный) фильм и расскажите, почему он Вам понравился.
12. Ваше понимание профессии «режиссёр». Почему Вы выбрали эту профессию?
13. Какова роль режиссёра в современном театральном искусстве?
14. Какими чертами характера и личностными качествами должны обладать режиссёр и актёр театра?
15. В чём, по-вашему, особенность театрального искусства?
16. Опишите Ваше любимое место в родном городе.
17. Назовите крупнейшие театры мира.
18. Перечислите крупнейшие мировые спектакли.
19. Какое культурное событие города, в котором Вы живете, оказало на Вас наиболее сильное воздействие?
20. Какие жанры театрального искусства Вы знаете?
21. Как Вы понимаете «систему Станиславского»?
22. Как Вы понимаете «этику Станиславского»?
23. Каким Вы видите будущее белорусского театра?
24. Какие пьесы из предложенного списка для чтения и режиссёрского анализа Вы читали?
25. Чего Вы ждёте от обучения на подготовительных курсах в университете культуры и искусств?

Список литературы к коллоквиуму:

1. *Захава, Б.Е.* Мастерство актера и режиссера : учебное пособие / Б.Е. Захава. – СПб. : Лань; СПб. : Планета музыки, 2013. Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве / К.С. Станиславский. – М. : Искусство, 1989.
2. *Немирович-Данченко, Вл.И.* Театральное наследие / Вл.И. Немирович-Данченко. – М.: Искусство, 1952.
3. *Мусский, И. А.* Сто великих режиссёров / И. А. Мусский. – М. : Вече, 2004. – 68 с.
4. *Смолина, К. А.* Сто великих театров мира / К. А. Смолина. – М. : Вече, 2002. – 479 с.
5. *Эфрос, А.В.* Профессия – режиссер / А.В. Эфрос. – М. : Фонд «Русский театр», Издательство «Парнас», 1993.
6. *Бояджиев, Г.М.* От Софокла до Брехта за 40 театральных вечеров / Г.Н. Бояджиев. – М. : ГИТИС, 2009.
7. *Няфёд, У.І.* Гісторыя беларускага театра / У.І. Няфёд. – Мінск : “Вышэйшая школа”, 1982.
8. *Дмитриева, Н.А.* Краткая история искусств / Н.А. Дмитриева. – М. : Искусство, 1989.
9. *Лазука, Б.А.* Гісторыя мастацтваў / Б.А. Лазука. – Мн. : Беларусь, 2003.
10. *Тэатральная Беларусь: энцыклапедыя: у 2 т. / пад агульн. рэд. А. В. Сабалеўскага.* – Мінск : БелЭН, 2002-2003. – Т. 1 : А. – К. – 2002. – 568 с. : іл.; Л. – Я. – 2003. – 576