

**Программа вступительного испытания по направлению подготовки
52.04.03 Театральное искусство профиль «Театральная педагогика»**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Вступительное испытание в магистратуру направлено на выявление степени мотивированности и готовности абитуриентов к освоению магистерской программы по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство/профиль – Театральная педагогика и проводится посредством сдачи творческого испытания и собеседования. В ходе вступительного испытания оцениваются профессиональные, интеллектуально-коммуникативные, образовательные компетентности, включающие в себя знания и умения по историческим, теоретическим и методическим основам педагогики театрального искусства, уровень интереса к профессиональной педагогической деятельности.

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

1. Профильное собеседование (устно)

Собеседование проводится с целью выявления интересов и целей поступления в магистратуру, обсуждение предполагаемой тематики будущего научного исследования, потенциала профессионального роста. Оцениваются не только знания, но и умение размышлять, анализировать, отвечать на вопросы.

Основные вопросы, выносимые на профильное собеседование:

1. Театр как вид искусства.
2. Античный театр.
3. Театр эпохи Возрождения.
4. Театральный авангард – причины и условия возникновения.
5. А.Н. Островский – создатель национального театра в России.
6. Система К.С. Станиславского как реформаторское учение о театре.
7. Основные элементы системы К.С. Станиславского.
8. Методы работы с актером К.С. Станиславского.
9. Творческие принципы Е. Вахтангова.
10. творческие принципы В. Мейерхольда.
11. Творческие принципы А. Таирова.
12. Б. Брехт и теория эпического театра в XX в.
13. Наследие В.И Немировича-Данченко.
14. Театральная педагогика М.И. Кнебель.
15. Основные этапы постановочной работы режиссёра в процессе создания спектакля.
16. Режиссёр – автор спектакля. Три функции режиссёра.
17. Жанр пьесы и жанр спектакля.
18. Мизансцена – язык режиссера.
19. Учение А.Д. Попова о художественной целостности спектакля.
20. Выразительные средства спектакля.
21. Образ спектакля, музыкальное и световое решение.
22. Природа темперамента и его учет в профессиональной деятельности.
23. Игра как метод воспитания и обучения. Игровой театр.
24. Тренинг, как форма развития творческих способностей личности.
25. Наследие выдающихся режиссеров и актеров в контексте театральной педагогики.

26. Основные режиссерские направления театра второй половины XX века (Товстоногов, Ефремов, Эфрос, Любимов).
27. А.П. Чехов и «Новая драма».
28. Возникновение режиссерского театра в Европе в XIX – XX вв.
29. Направления и формы современного театра (иммерсивный театр, театр-док, вербатим, инклюзивный театр и др).
30. Проблемы современного театрального процесса.
31. Проблемы современной режиссуры.
32. Перспективы развития школьной театральной педагогики.

Шкала оценивания

Вступительные испытания оцениваются по 100-балльной шкале.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания: 70 баллов.

Баллы	Критерии
90-100	абитуриент глубоко и развернуто дает ответ на вопросы вступительного испытания, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает материал, владеет фактическими данными, не затрудняется с ответами на дополнительные вопросы, приводит различные точки зрения на обсуждаемую проблему, аргументированно и логично обосновывает собственную точку зрения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, делать общие выводы и оценки, не допускать ошибок, знать последние общие и частные изменения, касающиеся раскрываемого вопроса.
80-89	абитуриент твердо дает ответ на вопросы вступительного испытания, грамотно и по существу раскрывает их, не допускает существенных неточностей в ответах на вопросы, владеет необходимым фактическим материалом, уверенно отвечает на дополнительные вопросы предметной экзаменационной комиссии, способен самостоятельно делать выводы, обобщения, знать основные изменения по вопросу вступительного испытания.
70-79	абитуриент усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, фактов, допускает неточности, позволяет неправильные формулировки, нарушает последовательность в изложении материала и испытывает затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов предметной экзаменационной комиссии.
менее 70	абитуриент не знает значительной части материала вопросов вступительного испытания, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями отвечает на дополнительные вопросы или не может дать ответа на них, в целом не владеет материалом.

2. Творческое испытание (письменная работа)

Творческое испытание для профиля «Театральная педагогика» включает в себя обсуждение самостоятельно написанного реферата. Поступающим предлагаются на выбор темы, которые должны быть раскрыты на материале теории и методики театрального искусства и театральной педагогики.

Реферативная работа – изложение содержания научной работы, в которой анализируются вопросы и проблемы связанные с театральным искусством и театральной педагогией (спектакли, пьесы, методика и творчество режиссеров, актеров). Абитуриент

может предложить свою тему по истории и теории театрального искусства и театральной педагогики.

Письменная работа должна продемонстрировать уровень знаний претендента истории и теории театра, современного театрального процесса; определить способность к анализу и склонность к научно-исследовательской деятельности; выяснить мотивы поступления в магистратуру; определить область научных интересов.

Текст реферата должен быть прислан по электронной почте не позднее, чем за неделю до экзамена (адрес электронной почты будет указан на сайте института в разделе Абитуриенту, далее раздел Магистратура).

Предлагаемые темы реферата:

1. Роль театральной педагогики в формировании художника сцены.
2. Творческий репертуар как цель, средство и результат художественно-творческого и воспитательного процесса.
3. Театральные концепции в современном театре. Опыт творческой деятельности ведущих мастеров в России и за рубежом в первой трети XXI века.
4. Цели и структура дисциплины "Актерское мастерство".
5. Взгляды К.С. Станиславского и других выдающихся деятелей театрального искусства на цели, задачи и организацию актёрских тренингов.
6. Актерский тренинг в процессе создания сценического образа и формировании актерских способностей
7. Элементы актерской техники и их освоение в практике театральной школы.
8. Актер и образ. Путь к перевоплощению.
9. «...не обучать, а воспитывать» (этика К.С. Станиславского).
10. Теоретические основы методики преподавания сценической речи.
11. Методика проведения практических занятий (актерское мастерство, сценическая речь., пластическое воспитание)
12. Методы освоения целесообразного, продуктивного действия на уроках дисциплины «Актерское мастерство».
13. Взгляды режиссёров-реформаторов Русского театра XX-го века на пластическую культуру актёра. (На выбор: а) общий обзор; б) анализ взглядов одного из режиссёров – К.С. Станиславского, В.Э. Мейерхольда, Е.Б. Вахтангова, А. Таирова, Леся Курбаса, Сандро Ахметели и т.д.
14. Художественная целостность спектакля.
15. Значение школьного или народного театра в условиях современности.

Требования к реферату

Реферат для поступления в магистратуру выполняется в объеме от 15 до 20 машинописных страниц с полями 3 см с левого края, 1,5 см с правого края, по 2 см – сверху и снизу листа. Выравнивание – по ширине, интервал – 1,0, кегль – 14, шрифт – Times New Roman, отступ абзаца – 1 см. Список использованной литературы приводится в обязательном порядке (не менее 5 наименований). Рефераты без списка литературы не принимаются.

Критерии оценивания реферата

Количество баллов, которое может набрать поступающий по результатам защиты реферата варьируется от 70 до 100.

Критерии	Баллы
Последовательность и ясность изложения материала	18-25 баллов
Глубина раскрытия темы	17 -25 баллов

Теоретическая и практическая значимость	17-25 баллов
Проверка на антиплагиат: - оригинальность текста более 70% - оригинальность текста менее 70%	18-25 баллов 0 баллов.
Итого:	70-100

Абитуриент, набравший по итогам экзамена, ниже установленного Институтом минимального балла, считается не сдавшим вступительное испытание и выбывает из участия в конкурсе.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Антонова О.А. Школьный театр в истории образования России (XVII-XXI вв.) Монография. Санкт-Петербург, 2006 – 287 стр
2. Брук П. Пустое пространство. Секретов нет : [Сборник : Пер. с англ.] / Питер Брук ; [Вступ. ст. Ю. Кагарлицкого; Послесл. А. Бартошевича; Союз театр. деятелей РФ]. — Москва: Артист. Режиссер. Театр, 2003. — 375 с.
3. Брук П. Блуждающая точка. М. 1989г.
4. Бояджиев Г.Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения. М., 1973г.
5. Бояджиев Г.Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. М., 2009г.
6. Буткевич К игровому театру. Лирический трактат/ Михаил Михайлович Буткевич . -2-е изд.. -М.: Изд-во "ГИТИС", 2005. -701 с.: ил.
7. Гиппиус С.В. Тренинг развития креативности : Гимнастика чувств / С.В. Гиппиус. — СанктПетербург: Речь, 2001. — 346 с.
8. Головня В. В. История античного театра [Текст] : [Учеб. пособие для высш. и сред. театр. учеб. заведений, ин-тов культуры и хореогр. училищ]. - Москва : Искусство, 1972. - 399 с.
9. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Вахтангова / Н.М. Горчаков. — Москва: Искусство, 1957. — 192 с.
10. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки К.С. Станиславского : Беседы и записи репетиций / Н.М. Горчаков. — 3-е изд. — Москва: Искусство, 1952. — 575 с.
11. Гринер В.А. Ритм в искусстве актера : Метод. пособие. Училищ / В.А. Гринер. — Москва: Просвещение, 1966. — 154 с.
12. Гротовский Е. От бедного театра к искусству-проводнику / Ежи Гротовский; Пер. с пол., предисл., примеч. Натэллы Башинджагян. — М.: Артист.Режиссер.Театр, 2003. — 348 с.
13. Демидов, Николай Васильевич. Творческое наследие : в 3 т./ Н. В. Демидов Т. 1, Кн. 1 : Искусство актера в его настоящем и будущем, Кн. 2 : Типы актера. -424 с.
14. Демидов, Николай Васильевич. Творческое наследие : в 3 т./ Н. В. Демидов Т. 2, Кн. 3 : Искусство жить на сцене. -560 с.
15. Демидов, Николай Васильевич. Творческое наследие : в 3 т./ Н. В. Демидов Т. 3, Кн. 4 : Творческий художественный процесс на сцене. -480 с.
16. Демидов Н.В. Искусство жить на сцене : Из опыта театрального педагога / Н. В. Демидов, Вступ. статьи Б.Н. Ливанова и М.О. Кнебель. — Москва: Искусство, 1965. — 383 с.
17. Ершов П.М. Технология актерского искусства : Очерки / П.М. Ершов. — Москва: Всерос. театр. о-во, 1959. — 308 с.
18. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера / Б.Е. Захава. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Искусство, 1969. — 319 с.

19. Зингерман. Б.И. Театра Чехова и его мировое значение. М., 2001
20. Искусство режиссуры. XX век [Текст] / [составители С. К. Никулин, Л. А. Пичхадзе]. - Москва : Артист. Режиссёр. Театр, 2018. - 766 с.
21. История режиссуры за рубежом (первая половина XX века) ; хрестоматия – Санкт-Петербург, 2004 г.
22. Карпушкин, М.А. Размышления о театральной педагогике/ Карпушкин, М.А.. - Самара, 2001. - 398 с., [1] л. ил. : ил., портр.; 21 см..
23. Карпушкин М. А. Уроки Мастера : Конспекты по театральной педагогике А. А. Гончарова/ М. А. Карпушкин; под общ. ред. Н. А. Зверевой. -М.: Изд-во ГИТИС, 2005. - 216 с.
24. Кнебель М.О. Вся жизнь / М. Кнебель. — Москва: Всерос. театр. о-во, 1967. — 587 с.
25. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли / М. Кнебель; авт. вступ. ст.: А. А. Бармак Рос. ун-т театр. искусства — ГИТИС. — Москва: ГИТИС, 2014. — 214 с.
26. Кнебель М.О. Поэзия педагогики / Вступ. статья Г. Товстоногова; М. Кнебель. — Москва: Всерос. театр. о-во, 1976. — 527 с.
27. Корогодский З.Я. Начало / З.Я. Корогодский; С.-Петербур. гуманит. ун-т профсоюзов. — СПб.: СПбГУП, 1996. — 432 с.
28. Мейерхольд Вс. Статьи, письма, речи, беседы / Вс. Мейерхольд. — Москва, 1985. Т.1, 2.
29. Мейерхольд в разные годы. Мейерхольдовский сборник. Выпуск шестой / Подготовка текстов Н. Н. Панфиловой и О. М. Фельдмана. Сост., коммент., автор вступ. ст. к публикациям О. М. Фельдман. — М.: Издательство ГИТИС, 2022. – 276 с.
30. Немирович-Данченко В.И. Вл.И. Немирович-Данченко о творчестве актера: Хрестоматия для высш. и сред. театр. учеб. заведений / Сост., ред., авт. ст. В.Я. Виленкин. — 2-е изд., доп. — Москва: Искусство, 1984. — 623 с.
31. Немирович-Данченко В.И. Рождение театра: воспоминания, статьи, заметки, письма / В.И. Немирович-Данченко. — Москва; Владимир: АСТ Зебра Е ВКТ, 2009. — 650 с.
32. Основы актерского мастерства по методике З.Я. Корогодского. — Москва: ВЦХТ, 2008. — 192 с.
33. Петров В.В. Мастер набирает курс / В.В. Петров // Диагностика и развитие актерской одаренности. Сб. научных трудов / Ред. колл.: В.Н. Галендеев, Ю. А. Смирнов-Несвицкий и др. — Ленинград: ЛГИТМиК, 1986. — 85-109.
34. Попов А.Д. Художественная целостность спектакля / А.Д. Попов; Ред. и предисл. Ю.С. Калашникова. Всерос. театр. о-во. — Москва: Б. и., 1959. — 295 с
35. Рождественская Н. В. "Быть или казаться " : истоки современного театра и психотехника актера : учебное пособие/ Н. В. Рождественская; С.-Петербур. гос. акад. театр. искусства. -2-е изд.. -Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, 2011. -94, [2] с.; 20 см.
36. Рудницкий К.Л. Мейерхольд / К.Л. Рудницкий. — Москва: Искусство, 1981. — 423 с.
37. Спектакль в сценической педагогике : [учеб. пособие]/ С. - Петерб. гос. акад. театр. искусства; редкол.: Н. В. Рождественская [и др.]. -СПб., 2006. -349 с.
38. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве / К.С. Станиславский. — Москва: Искусство, 1983. — 424 с.
39. Станиславский К.С. Собрание сочинений: В 9 т. / Ред. колл.: гл. ред. О.Н. Ефремов. Москва: Мос. худож. акад. театр СССР им. М. Горького, Н.-и. сектор Школы-

студии (вуза) им. Вл.И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР им. М. Горького; Искусство, 1988-99. Т.2. Работа актера над собой, ч.1: Работа над собой в творческом процессе переживания; Дневник ученика // Ред. тома и авт. вступ. ст. А.М.Смелянский. 1989.

40. Станиславский К.С. Театральная этика. Собрание сочинений в 8 томах Т. 1. — Москва : Искусство, 1954. — 516 с. Т. 2. — Москва: Искусство, 1954. — 424 с. Т. 3. — Москва: Искусство, 1955. — 502 с. Т. 4. — Москва: Искусство, 1956. — 546 с. Т. 5. — Москва: Искусство, 1958. — 686 с. Т. 6. — Москва: Искусство, 1959. — 466 с. Т. 7. — Москва: Искусство, 1960. — 792 с. Т. 8. — Москва: Искусство, 1960. — 617 с.

41. Стрелер Дж. Театр для людей. М., 1984г.

42. Сулимов М.В. Режиссер: профессия и личность: Из опыта работы с режис. курсом. — Москва: Искусство, 1991. — 174 с.

43. Табаков О. П. Из моего опыта определения и развития актерской одаренности / О. П. Табаков // Диагностика и развитие актерской одаренности. Сборник научных трудов / Ред. коллегия: В. Н. Галендеев, Ю. А. Смирнов-Несвицкий и др. — Ленинград: ЛГИТМиК, 1986. — С. 55-65.

44. Таиров А. Записки режиссера. М., 1970.

45. теоретические основы создания актерского образа : учебное пособие/ Сост. и отв. ред. Н.А. Зверева, Д.Г. Ливнев. -М.: Изд-во ГИТИС, 2002. -180 с.

46. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены: сборник : в 2-х книгах / Г. Товстоногов; вступ. статья К. Рудницкого. — 2-е изд., доп. и испр. — Ленинград: Искусство. Ленинградское отделение, 1984. — 2 т.

47. Товстоногов Г.А. О профессии режиссера / Г. Товстоногов; предисл. Б. Львова-Анохина Всерос. театр. о-во. — Изд. 2-е, доп.. — Москва, 1967. — 358 с.

48. Товстоногов Г.А. Беседы с коллегами (Попытка осмысления режиссерского опыта) / Г.А. Товстоногов. — Москва: СТД РСФСР, 1988. — 527 с.

49. Толшин А.В. Импровизация в обучении актера / А.В. Толшин. Изд. 3-е, стер. — СанктПетербург: Лань, 2014. — 155 с.

50. Тришин В.Г. Студийный метод воспитания актера: практический курс / В.Г. Тришин. — Москва: ВЦХТ, 2009. — 140 с.

51. Филатова Н.А. Е.Б. Вахтангов — педагог и проблемы импровизационного творчества актера: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. к иск / Н.А. Филатова; Гос. ин-т театр. искусства им. А.В. Луначарского. — Москва, 1986. — 19 с.

52. Фильштинский В.М. Открытая педагогика. СПб., 2006

53. Фокин В.В. Беседы о профессии. Репетиции / В.В. Фокин. — Санкт-Петербург: Балтийские сезоны, 2006. — 288 с.

54. Чехов М.А. Литературное наследие в двух томах. Том 1. Воспоминания. Письма. — Москва: Искусство, 1986. — 462 с. Том 2. Об искусстве актера. — Москва: Искусство, 1986. — 560 с.

55. Цукасова Л. В. Театральная педагогика : Принципы. Заповеди. Советы : учеб. пособие/ Л. В. Цукасова, Л. А. Волков; предисл. В. И. Михеева ; вступ. ст. А. С. Тимофеевой. -Изд. 2-е, испр. и доп.. -М.: Изд-во ЛКИ, 2007. -192 с.