

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
«Театральная школа Константина Райкина»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

А.Е. Полянкин

ФАКУЛЬТЕТ АКТЕРСКИЙ

Кафедра актерского мастерства

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
по теме
«Изучение и практическое совершенствование методик
профессионального образования артиста»
(промежуточный)

Научный руководитель,
заведующий кафедрой актерского мастерства,
народный артист РФ,
профессор

_____ К.А. Райкин
16.12.2020

Москва 2020 г.

РЕФЕРАТ

Отчет 81 стр., 6 табл., , 46 илл., четыре прил.

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ (театральная педагогика, инновационные педагогические технологии, творческий проект, интерактивные технологии обучения).

Настоящий отчет обобщает и систематизирует данные, полученные в результате исследований по теме: «Изучение и практическое совершенствование методик профессионального образования артиста».

Объект исследования - образовательный процесс современного вуза, проблема современной театральной педагогики, как системного подхода в методологии обучения актерскому мастерству.

Предмет исследования – методологические основы образовательного процесса театрального вуза.

Цели научно-исследовательской работы:

изучение методики преподавания актерского мастерства в области международного театрального образования, внедрение в практику применения педагогических технологий через проектирование новых моделей образовательного процесса при подготовке по специальности «Актер драматического театра и кино»;

формирование и усиление профессиональных способностей студентов, развитие и совершенствование форм художественно – творческой деятельности, обеспечивающей единство учебного, научного, воспитательного процессов.

Метод проведения работы: теоретические (междисциплинарный анализ в области дисциплин искусствоведения и гуманитарных по проблеме исследования), сравнение; экспериментальные (метод творческих проектов);

анализ количественных и качественных оценок полученных результатов.

обобщение опыта и результатов работы по внедрению в учебный процесс художественно - творческой работы студентов актерского

факультета через участие в творческих проектах, международных фестивалях и мастер-классах;

установление действенных междисциплинарных связей, создание универсальной методики в деле подготовки актера, системный подход к организации учебного процесса.

Результаты работы:

внедрение в учебный процесс проектной работы студентов актерского факультета как метода формирования навыков художественно – творческой деятельности при обучении актерскому мастерству;

разработка методических рекомендаций и предложений для использования результатов исследований в практической работе преподавателей и студентов творческих вузов;

организация деятельности, направленной на использование в образовательном процессе разнообразных способов и форм обучения актерскому мастерству;

обеспечение связи теоретического обучения по искусствоведческим и гуманитарным дисциплинам с практической деятельностью студентов через использование интерактивных технологий обучения.

Область применения образовательные организации среднего профессионального и высшего образования по направлениям подготовки и специальностей творческих профессий.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ВШСИ – Высшая школа сценических искусств.

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание.....	4
ВВЕДЕНИЕ.....	5
РАЗДЕЛ 1 Изучение и практическое совершенствование методик профессионального образования артиста.....	8
1.1. Творческий проект «Междисциплинарный подход при подготовке и выпуске курсового (дипломного) спектаклей: «Циники», «Зимняя сказка», «Котлован», «В тени Бродского»	8
Работа над спектаклем «Зимняя сказка»	15
Работа над спектаклем «Циники»	30
Работа над спектаклем «Глупости».....	34
Работа над спектаклем «Котлован».....	42
Работа над спектаклем «В тени Бродского».....	45
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	79
Приложение I. Научные публикации	79
1. Учебники, учебные и методические пособия	79
2. Статьи в научных журналах и сборниках.....	79
Приложение II. Научные и научно-практические мероприятия.....	80
2. Научные, художественно-творческие и научно-практические мероприятия с участием студентов.....	81

ВВЕДЕНИЕ

Отчет НИР и НИРС за 2020 года подготовлен по итогам **очередного этапа работы актерского факультета ВШСИ** по теме «Изучение и практическое совершенствование методик профессионального образования артиста», по итогам которого проведено обобщение теоретического и практического опыта в аспекте поставленной проблемы результатов художественно - творческого проектирования, разработан инструментарий для него; продолжена работа по внедрению теоретических основы в практику актерского факультета ВШСИ.

Темы научно - исследовательских работ и творческих проектов 2020 г.

№	Руководитель	Название подтем НИР и НИРС	Период выполнения
Тематический план НИР			
1	К.А. Райкин, проф., народный артист РФ	Изучение и практическое совершенствование методик профессионального образования артиста	В течение года
2	К.А. Райкин, проф., народный артист РФ	Исследовательская работа в области международного театрального образования (методы преподавания актерского мастерства)	В течение года
3	К.А. Райкин, проф., народный артист РФ	Междисциплинарный подход при подготовке и выпуску курсового (дипломного) спектакля «Глупости»	В течение года
	К.М.Гинкас, проф., народный артист РФ	Режиссерский замысел и его воплощение при работе со спектаклем	В течение года
4	С.В.Кузнецова	Междисциплинарный подход при подготовке и выпуске курсового (дипломного) спектакля «В тени Бродского»	В течение года
5	С.В.Шенталинский, профессор кафедры	Специфика работы режиссера над выпуском спектакля	Февраль-июнь

6	С.В.Шенталинский, профессор кафедры	Междисциплинарный подход при подготовке и выпуске курсового (дипломного) спектакля «Циники»	Февраль-июнь
7	Я.С. Ломкин	Организация работы при подготовке в выпуске дипломного спектакля: «Зимняя сказка»	Февраль-июнь
Научно - практические конференции (семинары)			
1	А.В.Ураев, доцент кафедры	V Международная научно-практическая конференция «Сценическое фехтование в современной театральной школе»	апрель
ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ (НИРС)			
2	К.В. Мишин, старший преподаватель	НИР (НИРС) Междисциплинарный подход при подготовке курсового пластического спектакля: «Котлован»	В течение года
Фестивали			
1	А.А. Коручеков, ст.преп. кафедры	«Поэтическом баттл» студентов театральных вузов и колледжей	апрель
Международная деятельность			
1	К.А. Райкин, проф., народный артист РФ	онлайн мастер-класс «Театр как спасение»	май

Актуальность проблемы обусловлена: совершенствованием форм художественно-творческой (проектной) деятельности, обеспечивающей единство учебного, научного, воспитательного процессов.

Новизна темы заключается в поиске новых подходов к проектированию через совершенствование методик профессионального образования артиста и образовательного процесса в театральном вузе в целом.

Практическая значимость исследования определяется возможностью использования проектов в художественно – творческой деятельности образовательной организации, как методологии совершенствования образовательного процесса современного театрального вуза при подготовке актера драматического театра и кино с применением междисциплинарного подхода при подготовке и выпуске курсового (дипломного) спектакля.

Базой исследования является Негосударственное образовательное

частное учреждение высшего образования «Высшая школа сценических искусств» (Театральная школа Константина Райкина) - ВШСИ.

Цель этапа НИР – обобщение опыта и внедрение в практику применения инновационных педагогических технологий, междисциплинарных связей при обучении актерскому мастерству.

Задачи:

внедрение в учебный процесс проектной работы студентов актерского факультета как метода формирования навыков художественно – творческой деятельности;

разработка методических рекомендаций и предложений для использования результатов исследований в практической работе преподавателей и студентов творческих вузов;

применение методики основанной на специфике междисциплинарного подхода, использование теоретических гуманитарных дисциплин и практических результатов специальных дисциплин и достижений в области театральных технологий, при подготовке и выпуске курсового (дипломного) спектакля;

обобщение опыта и результатов работы по внедрению в учебный процесс художественно - творческой работы студентов актерского факультета.

Участниками и исполнителями НИР и НИРС подготовлены и разработаны:

- Творческий проект «Специфика работы режиссера-педагога над выпуском спектакля (Организация работы при подготовке и выпуске дипломного спектакля: «Котлован», «Зимняя сказка», «Циники», «В тени Бродского»);

- продолжена работа над разработкой методических рекомендаций для «учебно - постановочной группы» «Специфика работы режиссера-педагога при выпуске спектакля. Этапы работы при подготовке и выпуске курсового (дипломного) спектакля.

РАЗДЕЛ 1 Изучение и практическое совершенствование методик профессионального образования артиста.

1.1. Творческий проект «Междисциплинарный подход при подготовке и выпуске курсового (дипломного) спектаклей: «Циники», «Зимняя сказка», «Котлован», «В тени Бродского»

При выполнении творческого (индивидуального) задания НИР И НИРС «Междисциплинарный подход при подготовке и выпуске курсовых и дипломных спектаклей: «Циники», «Зимняя сказка», «Котлован», «В тени Бродского» была поставлена задача, предполагающая возможность получения конкретного результата, а именно совместную проектную деятельность (актеры - режиссер - технологи-художники) с целью формирования научно-практической, художественно – профессиональной деятельности студента, которая должна иметь продолжение в курсовых проектах и выпускной квалификационной работе.

В процессе работы над междисциплинарным курсовым творческим проектом (МКТпр) студенты продемонстрировали готовность к самостоятельному ведению проектной деятельности, которая представляет собой учебно-исследовательскую работу и предполагает углубленное изучение студентами отдельных тем профессиональной деятельности: актера (воплощение роли через компетенции актерского мастерства и вокала, сценического движения и сценической речи); технолога по художественному оформлению спектакля (компьютерное моделирование постановочного света); режиссера (взаимодействие режиссера с актером и художником по костюмам и свету).

Целью проектирования является формирование навыков применения проектного подхода при профессиональной подготовке артиста, режиссера, художника - технолога. Междисциплинарный курсовой проект является совместной работой студентов и преподавателя, при выполнении которого

используются материалы, собранные и изученные в период производственных и преддипломных практик, итогов работы постановочной группы при выпуске курсового (дипломного) спектаклей.

Проект предусматривает 4 этапа, лежащих в основе подготовки и выпуска курсовых (дипломных) спектаклей «Циники», «Зимняя сказка», «Котлован».

1. **Формулирование концепции проекта** — постановка цели, определение критериев оценки результатов. Цель это представление о том, какой мы желаем получить результат.

2. **Планирование проекта** — определение того, что должно быть сделано.

План проекта (постановочный план выпуска спектакля) составляется для того, чтобы определить, с помощью каких работ будет достигаться результат проекта, какие люди и оборудование нужны для исполнения этих работ, в какое время эти люди и оборудование будут заняты работой по проекту. Поэтому проектный план содержит *задачи*.

При планировании работ нужно помнить, что чем детальнее составлен план проекта, тем он точнее (а значит, лучше). Поэтому целесообразно разбивать большие задачи на подзадачи. Решение каждой из задач предполагает получение конкретного измеряемого результата, приближающего нас к достижению цели проекта. Для выполнения индивидуального задания, каждый студент получил индивидуальный план, который в дальнейшем был включен в производственную и преддипломную практику, при выполнении индивидуального задания предполагалось получение конкретного измеряемого результата, приближающего нас к достижению конечного результат проекта - выпуску дипломного спектакля.

Таблица 1»Индивидуальное задание для режиссеров»

№п\п	Планируемые работы
------	--------------------

1.	Собрание с руководителем практики, проведение инструктаж по ТБ
2.	Получение индивидуального задания, выполняемого в период практики
3.	Выполнение индивидуальных заданий, предусмотренных программой практики и индивидуальным заданием
3.1	Работа с материалом, лежащим в основе курсовых (дипломных) спектаклей с рабочим названием «Два веронца», «Зимняя сказка»: <ul style="list-style-type: none"> - разбор произведения методом действенного анализа (исходное и ведущее предлагаемые обстоятельства, событийный ряд и т.д.); - анализ места каждого персонажа в авторском замысле пьесы (включая его тему, идею и сверхзадачу, а также разбор каждой роли по действию); - основные принципы отбора актёров для участия в курсовом (дипломном) спектакле; - внешний облик персонажей спектакля с учётом образного решения всей постановки (грим, костюм, пластика и т.д.); - основные элементы образного решения спектакля с учётом их соответствия общему замыслу постановки (художественное оформление, музыка, шумы, танец, пантомима, световая партитура и т.д.).

Таблица 2 «Индивидуальное задание для технологов»

№ п/п	Задание
1	Знакомство с устройством сцены и сценическое оборудование Учебного театра.
2	Предварительное обсуждение концепции художественно-светового решения спектаклей «Два веронца», «Зимняя сказка» с учетом специфики профессиональной деятельности членов постановочной

	группы спектакля (режиссеры - постановщики А.В. Кузичев, Я.С. Ломкин)
3	Определение приемов сценического освещения спектаклей. Разработка схем освещения актеров, плоскостных и объемных декораций. Подбор и определение расстановки осветительного оборудования для решения художественных задач.
4.	Разработка чертежей общего вида (план, разрез сцены с декорациями) с учетом технического оборудования сцены Учебного театра, технологическими особенностями конструкций декораций и используемого осветительного оборудования.
5	Подготовка инструкции по ТБ при монтаже спектаклей с учетом технических особенностей реализации художественно- светового решения
6	Компьютерное моделирование сценического освещения спектаклей «Два веронца», «Зимняя сказка»
7	Работа со светотехническим оборудованием во время репетиций и прогона спектакля на зрителей, премьерного показа спектаклей на сцене Учебного театра
8	Составление документации к световому оформлению события (световая партитура спектакля)

Таблица 3 «Индивидуальное задание для актеров»

№п/п	Наименование работ
1	Самостоятельная работа над ролью (с обращением к произведениям и научной литературе, другим необходимым источникам по ролям из спектаклей «Циники», «Зимняя сказка», «Котлован»)
2	Репетиционная работа над ролью в спектаклях «Циники», «Зимняя сказка», «Котлован»

3	Участие в репертуарном показе спектаклей «Циники», «Зимняя сказка», «Котлован»
4	Подготовка отчетных материалов по спектаклям «Циники», «Зимняя сказка», «Котлован» в рамках практики

3. Управление замыслом проекта - репетиционный период

Репетиционный процесс включал в себя виды репетиций:

1) на первом этапе - это репетиции застольные - это первая читка пьесы по ролям; уточнение реплик (в том числе - сокращения или перестановки текста, т.е. - создание сценического варианта пьесы); беседа с о замысле будущего спектакля; действенный и смысловой анализ драматургической основы и т.п.

2) репетиции в выгородке, в репетиционном зале (аудитории), география сцены и будущие декорации обозначались подручными вспомогательными средствами - стульями и другой мебелью, станками - кубами и другими конструкциями. Во время этого периода намечены и разработаны мизансцены, пластика персонажей, проведен поиск характеров и взаимоотношений персонажей. В основе репетиций лежал «этюдный метод» - импровизации на темы пьесы или ее отдельных сцен, что позволило актерам точнее понять существо характеров и взаимоотношений своих персонажей. Эти репетиции проходили еще без окончательного варианта костюмов, с подбором актерами некоторых вспомогательных деталей, (юбки, шарфы, головные уборы и т.п.). В этот период отрепетированы отдельные сцены будущего спектакля.

Параллельно репетициям в выгородке спектаклей «Циники», «Зимняя сказка», «Котлован» прошли танцевальные, вокальные и пластические репетиции, на которых балетмейстеры, музыкальные руководители и специалисты по сценическому движению поставили танцевальные и вокальные номера, входящие в спектакль.

Переход к репетициям на сцене осуществляется по мере готовности части декораций, когда у монтажного цеха появляется возможность хотя бы приблизительно выгородить реальное сценическое пространство будущего спектакля. Как правило, переход на сцену оказывается для актеров достаточно сложным и болезненным: изменяется пространство спектакля, к которому приходится адаптировать все предыдущие актерские находки и наработки.

3) заключительная стадия - сборка всех компонентов спектакля и прогонных репетиций, когда отдельные сцены собираются в единое целое. Здесь важным становится уже цельное впечатление от спектакля, поэтому все замечания актерам высказываются по окончании прогона. Параллельно с репетиционным процессом идет подготовка к последнему важнейшему этапу - организации проката спектакля.

4. Подведение итогов и оформление документации по проекту.

Творческий курсовой проект стал совместной работой студентов и преподавателя, при выполнении которого были использованы материалы, собранные и изученные в период производственных и преддипломных

специфика работы режиссера-педагога над выпуском спектакля.

Режиссер (франц. *regisseur*, от лат. *rego* - управляю) - творческий работник зрелищных видов искусства (театр, кино, телевидение, цирк, эстрада). Режиссер - педагог осуществляет постановку пьесы на учебной сценической площадке со студентами выпускных курсов, он руководит творческой работой «маленького студенческого театра». При этом режиссер - педагог осуществляет весь комплекс работ по организации как творческого, так и технического процесса подготовки дипломного спектакля.

Первый этап режиссерской работы над воплощением драматургического произведения - рождение общего замысла и создание сценического варианта пьесы, чаще всего бедующий спектакль возникает из этюдных работ студентов.

Работа режиссера - педагога складывается из нескольких направлений. С одной стороны это - общая координация и контроль деятельности всех членов постановочной группы (с художниками - создание макета декораций и эскиза костюмов; с композитором - определение общей концепции музыкального оформления спектакля; со педагогом по движению - разработка пластической партитуры спектакля; и т.д.).

Задача режиссера - добиться целостности всех компонентов, объединяя их в едином творческом решении. Поэтому каждый этап работы всех членов постановочной группы проходит утверждение режиссера. Параллельно начинается важнейшая часть подготовки спектакля - репетиции, работа режиссера с актерами, направленная на развитие дарования исполнителей применительно к каждой роли и всей постановки в целом.

Исходя из этого понятно, что режиссер должен быть не только хорошим организатором, но и обладать широчайшей эрудицией и навыками практически всех театральных профессий - от актерского мастерства до технологического процесса изготовления декораций; от досконального знания технических возможностей звуковой, световой и монтажной оснащённости Учебного театра до экономической грамотности; от виртуозного владения техникой общения и умения создавать благоприятную психологическую атмосферу в постановочном коллективе дипломного спектакля до практических навыков педагогической и научной деятельности, необходимых в изучении сценической истории выбранной пьесы и в работе с актерами, и т.д.

Поэтому подготовка дипломного спектакля складывается из множества учебных дисциплин, насущно необходимых: мастерство режиссера и актера; сценическая речь; танец; сценическое движение; история театра, литературы, музыки, танца и других искусств; основы экономики и психологии.

Используя отработанный алгоритм, выпуская курсового (дипломного) спектакля и методические рекомендации по подготовке постановочного плана и паспорта спектакля в практике ВШСИ результатом работы

постановочной группы дипломных спектаклей является паспорт спектакля.

Документация постановочного плана

Режиссерский экземпляр сценария - это текст театрализуемого действия с указанным на левой стороне названием эпизодов, идейно смысловых акцентов и идей, мизансцен, заданий исполнителей, темпоритма, атмосферы, светового и музыкального оформления.

РАБОТА НАД СПЕКТАКЛЕМ «ЗИМНЯЯ СКАЗКА»

«Зимняя сказка» - одна из поздних пьес Уильяма Шекспира. Сегодня на театральных подмостках, эта фантастическая история великого барда мировой драматургии несправедливо забыта... А она вмещает в себя огромное количество вечных человеческих тем: о любви и ревности, о нежности и жестокости, о противоречиях человеческих взаимоотношений на грани жизни и смерти. Это сюрреалистическая притча о том, как важно беречь то, что может в одно мгновение рассыпаться от одного небрежного слова или несправедливого подозрения. Наш спектакль - попытка заново переосмыслить шекспировскую историю и рассказать «Зимнюю сказку» современным театральным языком в жанре фантасмагории для взрослых (Из отчета режиссера по работе над спектаклем «Зимняя сказка»).

Пьеса вмещает в себя огромное количество вечных человеческих тем: о любви и ревности, о нежности и жестокости, о противоречиях человеческих взаимоотношений на грани жизни и смерти. Это сюрреалистическая притча о том, как важно беречь то, что может в одно мгновение рассыпаться от одного небрежного слова или несправедливого подозрения. Спектакль был поставлен талантливым режиссером Я.С. Ломкиным со студентами актерами заочной формы обучения.

Богемский принц. После распределения мне досталась роль слуги Архидама в первом составе и роль принца Флоризеля во втором. На первом этапе репетиций никто и не мог представить, что на премьере и в дальнейшей

судьбе спектакля я исполню одну и из ключевых ролей – Флоризеля. По мнению большинства, роль принца не свойственна моему типу, так как принц юн, беззаботен и легок.

Готовясь к роли, мне пришлось освободиться от пяти лишних килограммов и отрастить настоящие богемские усы.

Образ Флоризеля включает в себе всех лирических героев Шекспира от Орсино до Ромео. Во имя своей любви он отвергает сословные различия. Он скорее откажется от своего будущего царства, чем от счастья с любимой.

Зерно роли – свобода, самостоятельность, самопознание, открытие чувств прекрасного.

Выписки и другие документы:

Авторы и создатели спектакля (список)

Постановка – *Яков Ломкин*

Участники спектакля (список по ролям)

Леонт, король Сицилии. *Анатолий Бурносков, Макс Пекный*

Мамиллий, принц Сицилийский (Время). *Мария Филимонова, Екатерина Жунева*

Камилло. *Илья Кожухарь. Максим Пекный*

Антигон. *Евгений Марков*

Клеомен, Дион, дворянин — сицилийские вельможи. *Евгений Панферов*

Поликсен, король Богемии. *Евгений Панферов, Евгений Марков*

Флоризель, сын его, принц Богемии. *Арсений Краковский, Владимир Литышев*

Архидам, богемский вельможа. *Владимир Литышев, Евгений Марков*

Старый пастух, названный отец Утраты. *Владимир Литышев, Евгений Марков*

Крестьянин, его сын. *Евгений Марков, Владимир Литышев*

Матрос. *Владимир Литышев, Евгений Марков*

Тюремщик. *Владимир Литышев*

Гермиона, королева, жена Леонта. *Мария Ковальская, Анна Баркалова*

Утрата, дочь Леонта и Гермионы. *Людмила Майорова, Екатерина Жунева*

Паулина, жена Антигона. *Ольга Голдыс, Алена Рязанцева.*

Эмилия, придворная дама Гермионы. *Людмила Майорова, Екатерина Жунева,*

Алена Рязанцева.

Придворные, слуги, свита, судьи, сатиры, пастухи, пастушки.

Музыка, звучащая в спектакле (список произведений)

В процессе постановки в соответствии с этой музыкальной партитурой ответственный за музыкальное оформление включает фонограмму или дает сигнал для начала музыкального номера, который выполняется любимым коллективом или солистом.

John Zorn – Burn

John Zorn – Evocation of the triumphant beast psychomagia

John Zorn – Ophaniel

John Zorn and Uri Caine – Tufrial

John Zorn s The Dreamers – Oriel

John Zorn The Cracow Klezmer Band – Haniel

John Zorn Trevor Dunn Lohn Medeski – Out of the Eternal

John Zorn – Sheviel

Klavesin – Bortnyanskij – Sonata dlya klavira 2 do mazhor – rondo allegretto

Klavesin – Luc Beausejour Scarlatti

Klavesin – Menuet sol mazhor

Kurehin Sergei – Vvedenie v kulturu

Mike Patton – The hummer drops

Misticheskie zvuki ada - Audionarkotiki

4. Декорации

Черный кабинет

Декорации 1 акта: единое полотно из белого спандбонда 10*10 м.

Декорации 2 акта: единое полотно из черной спандбонда 12*12 м.

5. Реквизит (реквизит и мебель)

Большие резиновые перчатки

Одноразовый строительный комбинезон

Банка для гвоздей

Гвозди (саморезы) (золотые)

Ящик деревянный с инструментами (золотой)

Ножовка (золотая)

Клещи (золотая)

Киянка (золотая)

Шуруповёрт (золотой)

Фомка (золотая)

Очки для защиты

Каска 2 штуки (золотые)

Фонарь 8 штук (золотой)

<https://leroymerlin.ru/product/fonar-led-era-fa55m-s-akkumulyatorom-12772198/#characteristics>

Пенопласт

Малярный скотч

Рулетка (золотая)

Секатор (золотой)

Топор (золотой)

2 белых полотенца

Большая белая салфетка на шею Леонту

Поднос (золотой)

5 карнавальных масок девочкам (золотые)

4 карнавальных маски парням (золотые)

Цветы - искусственный букет

Детское пианино

Вейперы 3 шт

3 комплекта джамперов

6. Костюмы

Комбинезоны черные: 7 штук мужских, 7 штук женских

Ткань белая легкая струящаяся (шифон) 5*1,5м

Рулон белого спандбонда 50*3 м

Рулон черного спандбонда 50*3 м для декорирования костюмов

ПЕРЕЧЕНЬ реквизита, декораций, мебели спектакля

№п\п	Наименование	Количество	Примечание* (собственность актера, подбор, закупка)
1	карнавальных масок девочкам (золотые)	5	Подбор
2	Большие резиновые перчатки	1	
3	Одноразовый строительный комбинезон	1	
4	Банка для гвоздей (пластиковая прозрачная)		Подбор
6	Гвозди (саморезы) (золотые) 4 см-5 см	100	Подбор

7	Ящик деревянный для инструментов с ручкой (золотой)		Подбор
8	Ножовка (золотая)	1	
9	Клещи (золотая)	1	
10	Киянка (золотая)	1	
11	Шуруповёрт - рабочий (золотой)	1	
12	Фомка (золотая)	1	
13	Очки для защиты (пластиковые)	1	
14	Каска пластмассовая штуки (золотые)	2	Подбор
15	Фонарь (золотой)	8	https://leroymerlin.ru/product/fonar-led-era-fa55m-s-akkumulyatorom-12772198/#characteristics
16	Малярный скотч	5 шт	
17	Пенопласт (
18	3 комплекта джамперов		Подбор
19	Рулетка (золотая)	1	
20	Секатор (золотой)	1	
21	Топор (золотой)	1	
22	2 белых полотенца (как у офиц.)		Подбор
23	Большая белая салфетка на шею (для обеда) Леонту		Подбор

25	Поднос металлический		Подбор
28	Цветы - искусственный букет		Подбор
29	Детское пианино		
30	Вейперы	3 шт	

ПЕРЕЧЕНЬ КОСТЮМОВ

Наименование

1. Комбинезоны черные: 7 штук мужских,
2. Комбинезоны 7 штук женских
3. Ткань белая легкая струящаяся (шифон) 5*1,5м
4. Рулон белого спандбонда 50*3 м
5. Рулон черного спандбонда 50*3 м для декорирования костюмов

Световая партитура (наличие световой аппаратуры)

Партитура света выписывается из монтажного письма и служит для управления в процессе репетиций мероприятия для человека ответственного за освещение постановки.

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

Действующие лица и исполнители:

Леонт, король Сицилии

Максим Пекный
Анатолий Бурносов

Старый пастух, названный отец Утраты

Евгений Марков

Клеомен, палач Сицилии

Анатолий Бурносов
Максим Пекный

Эмилия, придворная дама Гермионы

Екатерина Жунова
Людмила Майорова

Мамиллий, принц Сицилийский (Время)

Мария Филимонова
Екатерина Жунова

Первая фрейлина

Алена Рязанцева

Гермиона, королева, жена Леонта

Мария Ковальская
Анна Баркалова

Вторая фрейлина

Анна Баркалова

Утрата, дочь Леонта и Гермионы

Людмила Майорова
Екатерина Жунова

Третья фрейлина

Людмила Майорова

Камилло

Илья Кожухарь
Евгений Панферов

Придворные, слуги, свита, судьи, сатиры, пастухи, пастушки... а так же: статуи, троны, стулья и столы, кусты и деревья, собаки и овцы, чайки и вороны, корабль, ветвистые рога Леонта...

Паулина

Ольга Голдыс
Алена Рязанцева

Антигон

Евгений Марков

А. Рязанцева, А. Баркалова, О. Голдыс, Л. Майорова, М. Филимонова,

Поликсен, король Богемии

Евгений Панферов

М. Ковальская, Е. Жунова, А. Бурносов, А. Краковский, М. Пекный,

Флоризель, сын его, принц Богемии

Владимир Литышев
Арсений Краковский

Е. Панферов, Е. Марков, В. Литышев, И. Кожухарь.

Архидам, богемский вельможа

Арсений Краковский
Владимир Литышев

Продолжительность спектакля 2 часа 20 минут с антрактом

Перед студентами технологами по художественному оформлению курсовых спектаклей «Зимняя сказка» была поставлена задача компьютерного моделирования постановочного света, роли художественного оформления спектакля в выявлении образов героев в конкретных предлагаемых обстоятельствах.

Декорации, бутафория, мебель, костюмы, грим и освещение

составляют художественное оформление спектакля. У художественного оформления спектакля две задачи: создание определенной зрительной, социальной, исторической, бытовой и психологической среды спектакля для выявления образов героев и организация сценического пространства.

Период созревания художественной идеи спектакля, стал начальной стадией в работе над новой постановкой студентов технологов, которые при помощи компьютерной программы разработали технологическое описание световой партитуры курсовых спектаклей.

Отдельное внимание уделялось паспорту световой партитуры спектакля. Паспорт имеет титульный лист, декораций по актам и картинам, с развеской световых приборов. К паспорту спектакля имеются приложения, включающие рабочие чертежи, шаблоны и прочие изобразительно-графические материалы.

В период световых репетиций создана цветоцветовая легенда спектакля, план развески дополнительной световой аппаратуры. Создается планировка и выписки по направке, фокусировке и фильтровке световых приборов. Монтируется дополнительная аппаратура, происходит по актам направка и фильтровка приборов как внутреннего сценического, так и выносного света. Ставится свет картин и их переходов. Создается предварительной световая партитура спектакля (без актеров). И, наконец, происходит окончательная установка положений света и создание окончательной партитуры в процессе работы с актерами.

Оборудование сцены постоянно совершенствуется и видоизменяется ради одной задачи - создания актеру такого удобного и выразительного окружения, в котором он мог бы лучше донести до зрителя образ того или иного героя при конкретных предлагаемых обстоятельствах.

Студентов Жуневой Екатерины, Ковальской Марии, Кожухарь Ильи, Литышева Владимира, Майоровой Людмилы, Маркова Евгения, Краковский Арсений, Филимонова Мария

Специальность 52.05.01 Актерское искусство

Форма обучения заочная

Тема ВКР Исполнение роли в дипломном спектакле «Зимняя сказка»

Рецензент: Александр Вислов

(фамилия, имя, отчество)

Театральный критик, педагог, художественный руководитель
театроведческого курса Гитиса

(место работы, должность)

Спектакль по пьесе У. Шекспира «Зимняя сказка» (режиссер – педагог, руководитель ВКР Я.С. Ломкин) представляет собой достаточно любопытную, и сразу следует сказать, в целом, успешную попытку максимального раскрытия творческого потенциала и профессиональной оснащенности артистов-выпускников ВШСИ.

Избирая в качестве драматургического материала приподнято-романтическую, волшебную трагикомедию Шекспира, не имеющую богатой сценической истории на российской сцене, режиссер спектакля всячески усиливает заложенный в ней игровой элемент, подчеркнута заостряет «сказочность» происходящих событий, порой сознательно жертвует тем, что можно назвать реалистичностью характеров персонажей и, что называется, «житейской логикой» в обосновании тех или иных поступков действующих лиц, ради открывающейся возможности продемонстрировать исполнительскую амплитуду студентов, их техническую оснащенность.

Важно отметить также то обстоятельство, что дипломный спектакль создан с явной оглядкой на все отчетливее проявляющие себя в современном театре тенденции: на своего рода «мультижанровость», смелое переключение регистров, условно говоря, условно говоря «классического» и «площадного» типа театральных высказываний, на особое внимание к возможностям «школы представления» (базирующееся, тем не менее, насколько можно судить, на достаточно серьезной внутренней проработке каждой роли, на «школе переживания», в той или иной степени лежащей в основе проникновения актерами в образ). Более того, элементы откровенной «циркизации», пронизывающие весь спектакль и выражающие себя не только в чисто пластическом решении отдельных эпизодов, но и в общем духе

«высокой клоунады» призваны, на мой взгляд, не столько упростить решение отдельных, представляющих определенную сложность задач психологического порядка, сколько соотнести природу артистов с вызовами, которыми, с большой долей вероятности, будет предлагать им профессия, все активнее вбирающая в себя элементы смежных искусств и, в частности, т.н. «нового цирка».

Одним словом, говоря о спектакле в целом, мы не можем не обратить внимание на комплекс далеко не самых простых задач, которые он ставит занятым в нем исполнителям. И по большому счету все они коллективными усилиями решены с достаточной убедительностью. Не будет преувеличением сказать, что в лице выпускного курса мы видим группу не просто достаточно хорошо оснащенных и обладающих необходимыми качествами «синетичности» актеров, но артистов дня сегодняшнего, готовых к актуальным запросам со стороны современной сцены и современного зрителя.

Нельзя не сказать и о той несомненной ансамблевости, которая присутствует в «Зимней сказке». Уверенное чувство партнера, четкое осознание себя не отдельной частью и, тем более, не центром спектакля, а его отдельным уникальным элементом, очевидная индивидуальная заряженность на общий результат даже у исполнителей второстепенных ролей и массовых сцен – все эти вещи, как правило, присущи выпускным работам театральных школ, однако, в нашем случае обойти их вниманием не представляется возможным, поскольку здесь они заявляют о себе с безукоризненной внятностью, создавая на сцене – я бы даже позволил себе сказать – радостную атмосферу вдохновенного со-творчества.

Перейдем к исполнителям отдельных ролей.

Эмилия Жунёва Екатерина. Отталкиваясь от вышеназванного «командного духа» и безусловного чувства локтя, присущего постановке, в числе тех исполнителей, которые, безусловно, определяют эти его качества, среди первых, должно быть по праву названо имя Екатерины Жуневой. Исполняя далеко не центральную роль, ей удастся обращать на себя внимание практически в любой момент ее пребывания на сцене. Актриса весьма точно существует в предлагаемых обстоятельствах, она подробна, внимательно сосредоточена на обстоятельствах происходящего эпизода. Особенно отраднo наблюдать за тем, как ей всякий раз до конца отыгрывается сценическая ситуация. Говоря о перспективах роста, я бы, в первую очередь, обратил внимание на пластику: иногда, особенно в сложных

пластических решениях, Екатерина выглядит немного скованной: порой, жест, движение возникают у нее, если можно выразиться, сами по себе, несколько спонтанно, а не являются производными от внутреннего импульса персонажа. Впрочем, эти небольшие недостатки сполна искупаются абсолютной самоотверженностью в работе. Крайне важным представляется то, что актриса кажется менее всего настроенной на «эксплуатацию» своей миловидности, внешних качеств, а напротив – не боится резких решений, с завидной отвагой отдается стихии гротеска, как это происходит, в частности, в небольшом, но очень ярком эпизоде 2-го акта, делая это «вкусно» и самозабвенно и получаю в качестве ответной награды мгновенную реакцию искреннего удовольствия зала.

Гермионы Ковальская Мария. В лице Марии Ковальской театр готов получить не слишком часто встречающуюся в наши дни «классическую героиню», причем, опять-таки не слишком распространенного сегодня лирико-драматического склада. В пользу этого, безусловно, свидетельствуют ее стиль, умение эффектно «подать себя» на сцене, ее явно ощущаемый горячий открытый темперамент (который, необходимо заметить, она умеет в нужных местах умело приглушать, делая свое сценическое существование еще более насыщенным и интересным). Мария прекрасно исполняет стихотворный текст – еще одно не самое частое среди молодых артистов умение – у нее поэтические строки звучат без видимых усилий, в гармоническом соединении одухотворенности и конкретики смысла. Образ Гермионы, пожалуй, несколько выбивается из общего настроения и рисунка спектакля, но это, впрочем, в значительной степени обусловлено как спецификой роли, так и режиссерским решением. Чувствуется, что актриса весьма пластична не только внешне, но и внутренне и готова с максимальной отдачей следовать в сторону предложенных ей постановочных ходов. Возможной проблемной зоной я бы назвал некоторую заторможенность актерского аппарата в моменты, требующие куда большей стремительности эмоциональных переключений.

Камелио Кожухарь Илья. Молодой артист безусловного, можно даже сказать, «победительного» обаяния, несмотря на которое, не самый простой образ Камелио ощущается для него, как в подобных случаях принято выражаться, «ролью на вырост». Илья чрезвычайно уверенно чувствует себя на сцене, но это немаловажное качество иногда перерастает в несколько излишнюю самоуверенность, до конца не обеспеченную пока профессиональным мастерством. Отсюда – переизбыток чисто внешних приемов, или, говоря проще, актерских «штучек»: можно повторить, вполне

обаятельных, умело и со знанием дела используемых, но все же несколько заслоняющих собой характер персонажа, те моменты глубоких внутренних переживаний и необходимости серьезного выбора, которым отмечен этот шекспировский образ. Есть твердое ощущение, что Илья находится в абсолютной гармонии с собой и с окружающим миром, он ведет свою роль с удовольствием, в охотку. Такой безусловно позитивный настрой чрезвычайно ценен в сценическом деле и, вероятно, служит немалым подспорьем в работе для режиссера (недаром, думается, исполнитель перед нами своего рода «двойником» постановщика спектакля Якова Ломкина), но представленному характеру отчетливо не хватает моментов «слома», хотя бы периодического выхода из состояния безудержного оптимизма. Впрочем, справедливости ради, следует сказать, что иногда артист на некоторое время все же снимает с себя маску вечного весельчака (и всеобщего любимца). Как это происходит, например, в начале 2-го действия, в диалоге с Поликсемом, когда его герой становится на мгновения задумчив, серьезен – и моментально еще более интересен.

Флоризель Литышев Владимир. Пожалуй, наиболее сложная актерская работа спектакля с точки зрения оценки. Не вызывает сомнений тот факт, что перед нами вполне (и достаточно крепко) сложившийся, хорошо оснащенный артист – тонко чувствующий партнера, равно как и общую атмосферу конкретной сцены, всего спектакля в целом, способный умело вписаться в предложенный рисунок. Но также очевидно, что Владимир – по крайней мере, пока – слегка ограничен в своих возможностях характерным амплуа. Отчетливо лирический образ «голубого героя», выписанный автором и в чем-то еще более усиленный режиссером, исполнителю, фигурально выражаясь, слегка не по фигуре. Отсюда прямо вытекает некоторая скованность, чтобы не сказать, зажатость на сцене и периодически возникающий комический эффект, похожий на задуманный постановщиком, или, как минимум, задуманный в несколько ином плане. Временами в артисте вдруг прорывается наружу что-то резкое, подлинное – в виде неожиданных оценок, парадоксальных реакций, но эти моменты слишком мимолетны и не способны в серьезной мере повлиять на усложнение образа в целом. Создается впечатление, что возможному движению в направлении некоего радикально иного Флоризеля (к чему, кажется, настойчиво призывала актерская природа исполнителя) помешал дефицит времени или четкого понимания конечной художественной задачи.

Утрата Майорова Людмила. Еще одна не самая простая для понимания истинных возможностей студента роль. Как в силу сравнительной

ограниченности пребывания на сцене, так и – в первую очередь, - относительно малой рельефности образа, выписанной одной, ну, или, в крайнем случае, двумя красками. Утрата, прежде всего, мила – и это качество героини вполне удастся точно и без нажима передать актрисе, нигде не впадая в пресловутую «милоту». Утрата любит, и с этой характеристикой у Людмилы все несколько сложнее, при том, что играть чистую, трепетную, юношескую любовь – одна из сложнейших актерских задач, в особенности на сегодняшней сцене. При том, что актриса ведет свою партию, достаточно точно чувствуя и понимая всю линию роли, временами она все же впадает в имитацию чувств, в некое изображение, не согретое стопроцентной подлинностью проживания. Не исключаю, что причиной тому некоторые, указанные уже, проблемы, связанные с фигурой Принца Флоризеля, а может быть, просто недостаток объема персонажа. На последнее явственно намекает последняя сцена спектакля, в которой Утрата Людмилы Майоровой, на первый взгляд, просто отбывая на сцене служебную функцию, но при этом избавленная от необходимости «играть любовь», выглядит едва ли не интереснее и значительнее, нежели в своих ключевых эпизодах.

Антигона Марков Евгений. К сожалению, видеозапись дает не слишком много возможностей к тому, чтобы оценить как данную работу артиста, так и профессиональные возможности выпускника в целом. С уверенностью можно проконстатировать лишь то, что исполнитель в рамках предложенных ролей возможностей существует на сцене весьма профессионально, четко выполняет поставленные перед ним режиссером задачи. Умение в небольшой роли практически полностью «раствориться» в спектакле, стать в его симфонии пусть негромкой, но точно осознающей свое место в общей партитуре нотой – несомненно, важное для молодого актера умение. Все те безусловно положительные характеристики, которые приводились выше по отношению к ансамблю в целом, к исполнителям небольших и массовых ролей, можно, без сомнения, и едва ли не в первую очередь отнести к работе Евгения Маркова.

Архидам Краковский Арсений. Интересная недюжинная индивидуальность артиста вполне проявляет себя даже на весьма ограниченном пространстве роли. Евгений более чем органично обживает несколько избыточную, на наш взгляд, «фантазмагоричность» своего персонажа с его характерным «ужимками и прыжками». Этому, тем не менее, нисколько не мешает ярко выраженное мужское начало, а завидная легкость, даже естественность, с которой без видимых усилий осуществляются весьма прихотливые почти

акробатические телодвижения и сценические трюки выгодно завершают образ. Архидам Евгения Маркова ведет в спектакле какую-то свою собственную, может быть, не до конца выстроенную и продуманную линию, но эта фигура странного даже на фоне всеобщей странности персонажей субъекта, взирающего на происходящее с некоторым изумлением, как минимум, притягивает к нему внимание и вызывает желание увидеть артиста в иных, более развернутых работах.

Мамилия Филимонова Мария. Слишком прилежное исполнение актрисой роли ребенка немного, особенно в первые минуты ее пребывания на подмостках, грешит тем, что именуется «тюзовским» способом существования. Однако по мере развития образа, он заметно вырастает, укрупняется, а в те моменты, когда в этом ребенке вдруг невесть откуда прорываются загадочно инфернальные черты, когда из Мамилии неожиданным образом начинает прорастать будущее Время, он становится чрезвычайно интересен. И при том, что молодой исполнительнице не удалось окончательно избавиться от тюзовского рудимента даже и в чрезвычайно важном для ее актерской работы (как и для всего спектакля в целом) монологе Времени, ее открытая эмоциональность, доходящая до своего рода актерской истовости, не могут не подкупать.

Рекомендуемая оценка для каждой из актёрских дипломных работ в этом спектакле – «отлично».

Александр Вислов

*Театральный критик, педагог ГИТИСа,
художественный руководитель
театроведческого курса*

Работа над спектаклем «Циники»

Анатолий Мариенгоф (1897-1962) - поэт, прозаик, драматург, видная фигура литературной богемы 20-х годов XX века.

Москва, 1918-1924 годы. Страшная изнанка строительства "нового мира" - террор, произвол, разруха, голод... Но разве тяготы жизни могут помешать любить? Владимир страстно и без оглядки влюблен в циничную от природы Ольгу. Увы, этот мир не создан для нежных душ, и молодой человек изо всех сил стремится показать себя циником, которому никогда не больно и никого не жалко. История трагически-возвышенных и беззащитно-низменных отношений двух молодых людей, оказавшихся на сломе эпох; предательство, тоска, безвыходность и одиночество - все это описано пронзительно остро, грустно и честно.

Режиссер-педагог Александра Николаева

Действующие лица:

Ольга:

Владимир:

Екатерина Жунева - Евгений Панфёров

Мария Филимонова - Илья Кожухарь

Анна Баркалова - Евгений Панфёров

Людмила Майорова - Евгений Панфёров

Ольга Голдыс - Максим Пекный

Мария Ковальская - Максим Пекный

Сергей:

Анатолий Бурносос

Товарищ Мамашев:

Арсений Краковский

Василий Васильевич Докучаев:

Евгений Марков

Марфуша:

Алена Рязанцева

Озвучивающие газетные сводки:

Арсений Краковский

Алёна Рязанцева

Мария Филимонова

Илья Кожухарь

Ссылка на онлайн-просмотр спектакля

<https://www.youtube.com/watch?v=RExAee3YKT8>

На выпускные работы студентов были получены положительные рецензии от ведущих артистов.

Студент Рязанцева Алена Анатольевна

Специальность 52.05.01 Актерское искусство

Форма обучения заочная

Тема ВКР Исполнение роли Марфуши в спектакле «Цинники» по роману А.Б. Мориенгофа

Рецензент: Суханов Денис Валерьевич

(фамилия, имя, отчество)

Заслуженный артист РФ

(ученая степень, ученое звание, почетное звание)

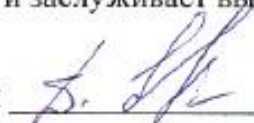
Актер Российского государственного театра «Сатириконт» имени Аркадия Райкина

(место работы, должность)

Рязанцева А.А. в дипломном спектакле «Цинники» по роману А.Б. Мориенгофа (режиссер - педагог А.И. Николаева) исполнила роль служанки Марфуши. В разных частях произведения А.Б. Мориенгофа, составляющих повествовательный текст, изображений служанки Марфуши: *«Марфуша босыми ногами стоит на подоконнике и протирает мыльной мочалкой стекла. Ее голые, гладкие, розовые, теплые и тяжелые икры дрожат. Кажется, что эта женщина обладает двумя горячими сердцами и оба заключены здесь. <... > Теплая кожа на икрах пунцовеет..»*, «мягкие босые ноги» стали уже эпитетом, обозначающим Марфушу. Неожиданным образом развивается роль Марфуши - жалея контуженного демобилизованного с фронта Сергея, она начинает за ним ухаживать и это приводит, в конце концов, к возникновению ещё одной любовной линии, отсутствующей в спектакле... просто в виде противовеса противоестественному любовному четырёхугольнику, созданному Ольгой.

Алена в дипломном спектакле показала хорошую технику речи, полное владение навыками актерского мастерства и заслуживает высокой оценки.

Рецензент Суханов Денис Валерьевич

«22» июня 2020 г.

Студент Баркалова Анна Викторовна

Специальность 52.05.01 Актерское искусство

Форма обучения заочная

Тема ВКР Исполнение роли Ольги в спектакле «Цинники» по роману А.Б. Мориенгофа

Рецензент: Суханов Денис Валерьевич

(фамилия, имя, отчество)

Заслуженный артист РФ

(ученая степень, ученое звание, почетное звание)

Актер Российского государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина

(место работы, должность)

Выпускница серьезно поработала над своим сценическим воплощением роли в дипломном спектакле и успешно справляется с задачей, создав в результате живой и убедительный образ. Ее героиня «Ольга» - яркая героиня, полная женской снисходительности, нежности и эгоизма. В романе Мариенгофа история любви двух молодых циников, Владимира и Ольги, разворачивается на фоне Москвы времен «военного коммунизма» - голод, спекулянты, расстрелы, неработающие отопление и канализация и страшные газетные сводки из погибающей от голода провинции.

Баркалова А.В. в дипломном спектакле «Цинники» по роману А.Б. Мориенгофа (режиссер - педагог А.И. Николаева) выстроила четкий психофизиологический рисунок роли, показала хорошую технику речи, полное владение навыками актерского мастерства.

Рекомендуемая оценка выпускной дипломной работы «Исполнение роли Ольги в спектакле «Цинники» по роману А.Б. Мориенгофа» – «отлично».

Рецензент Суханов Денис Валерьевич

«22» июня 2020 г.

Работа над спектаклем «Глупости»

Малобюджетное кино в одном действии

Маленькая современная театральная зарисовка о любви. Стремительная, остросюжетная, полная драматизма и юмора история, в основе которой лежит любовный треугольник.

Автор: Виктория Никольская

Режиссёр-педагог: Константин Райкин

Сценография и костюмы: Вера Соколова

Художники по свету: Анатолий Кузнецов, Ольга Раввич

Звук: Елизавета Лебедева, Екатерина Павлова

Помощники режиссёра: Екатерина Федюнина, Анастасия Овсянникова

Действующие лица и исполнители:

Вера Ольга Голдыс

Макс Анатолий Бурносков

Рик Максим Пекный

В спектакле участвуют: Сергей Александров, Светлана Андросова, Иван Ерышев, Антон Калыгин, Павел Минкин, Маргарита Синюкова, Нелли Черкаева, Андрей Щербаков.

В спектакле звучит вальс Энтони Хопкинса

Возрастные ограничения: 18+.

Продолжительность: 1 час 30 минут

«В Высшей школе сценических искусств, а чуть позже в репертуаре театра «Сатирикон», появился спектакль, жанр которого определяется как «малобюджетное кино». Премьера «Глупостей» по пьесе Виктории

Никольской в постановке Константина Райкина неожиданна и свежа, многогранна и многослойна.

Ольге Голдыс, Максиму Пекному и автору данной презентации очень повезло попасть в режиссерскую работу Константина Аркадьевича в период своего обучения. Школа мастерства в самом большом смысле этого слова – несколько месяцев беспрестанного постановочного интенсива с одним из крупнейших мастеров современного театра – это, безусловно, супер-подарок. У пьесы много достоинств, среди которых и блистательные авторские диалоги, и резко меняющиеся обстоятельства, и обилие юмора, и пронзительная драма, вечные ценности и неглупые мысли на фоне общечеловеческих «Глупостей».

История настолько стара, что нова. Особенно на фоне современных веяний, обесценивающих традиционные семейные устои, размывающих понятия дружбы, любви и порядочности.

Два лучших друга, Рик и Макс, любят одну женщину - Веру.

Любят очень по-разному, будучи очень разными по всему своему устройству людьми.

Макс – неунывающий и энергичный предприниматель.

Рик – замкнутый и талантливый, очень медленно работающий писатель.

Вера – красивая и глубокая, жертвующая собой женщина-спасатель.

Исходное событие всей истории, - знакомство главных героев - Веры, Рика и Макса - остается далеко за рамками первой сцены спектакля, ведь все трое знают друг друга с первого класса школы и знакомятся в школьной столовой: «Я тогда поедал в столовке булку с кефиром, а наша общая знакомая брезгливо поморщилась и сказала: мальчик, у тебя весь подбородок белый».

«А что по-твоему у детей все несерьезно?» - спрашивает Макс.

«А у тебя с Верой было серьезно?» - парирует Рик.

«Да, с первого класса по третий было очень серьезно, правда, потом я увлекся математикой» - отшучивается Макс.

Исходное событие спектакля – это серьезная ссора Веры и Рика накануне дня рождения Рика, на котором кроме Макса в итоге не будет никого.

По определению «основное событие – это отправная точка борьбы по сквозному действию, когда вступает в силу ведущее предлагаемое обстоятельство пьесы». В этой истории борьба за счастье любимого человека идет на протяжении всего спектакля.

Вера борется за счастье Рика, которого любит. Макс борется за счастье Веры, которую любит. Вера любит и Макса, но совсем не так, как Рика, потому что Рика надо спасать, Рика Вера нужнее, а она хочет быть с тем, «кому она по правде нужна». И все же однажды, спустя годы «ожиданий», Макс решается

позвать Веру замуж. Но всю серьезность своего намерения Макс прячет за внешне разыгрываемой шуткой, практически клоунадой, и получает отказ. После отказа Веры Макс разбивается в автомобильной аварии и получает серьезнейшую травму позвоночника – его парализует, и надежд на реабилитацию почти нет. Это событие кардинальным образом меняет в треугольнике всё.

Вера осознает, что формула «любовь – это когда хорошо и легко» к ее жизни неприменима: «зачем это тебе, если все так трудно?!». При этом Вера не может думать о своей жизни, когда «Макс там поддыхает, а врачи вообще ни черта не знают, вообще ни черта».

Рик забывает про соперничество и полностью погружается в спасение друга, а в скором времени открывает Максиму страшную тайну своей личной трагедии.

Макс проявляет редкую стойкость, жизнелюбие и оптимизм, оставаясь один на один с неизвестностью своего диагноза.

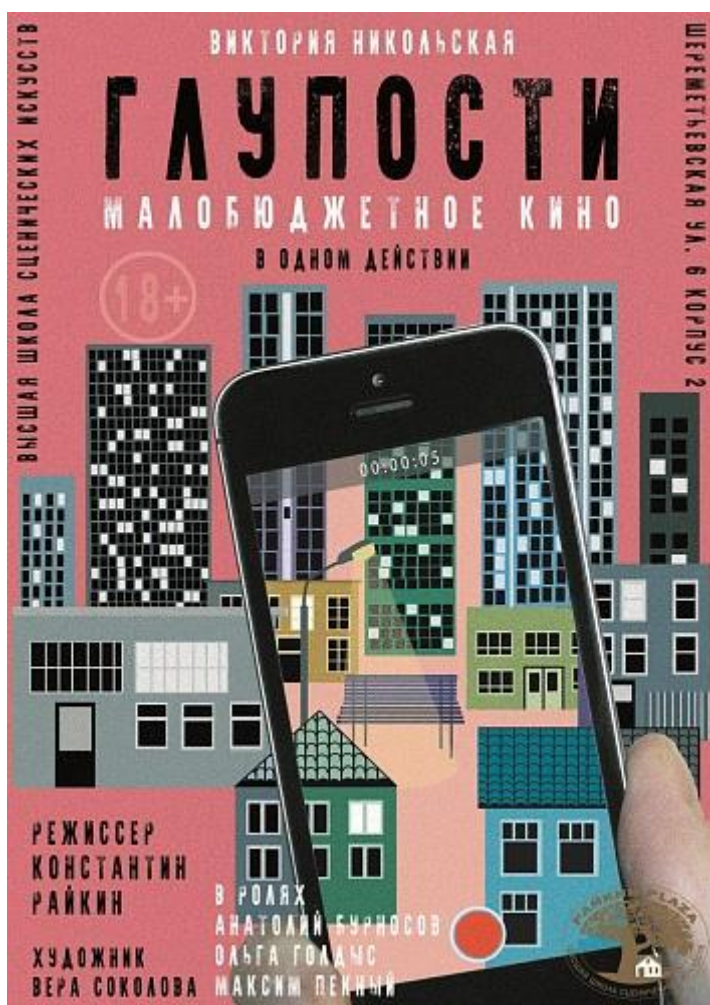
Финальное событие - «кончается борьба по сквозному действию, исчерпывается ведущее предлагаемое обстоятельство». У Макса серьезный приступ, и Вера, молясь за него, решает, что если Макс выживет, она останется с ним навсегда. Макс выживает, и Вера сообщает ему о своем согласии стать его женой.

Рик, персонаж пьесы “Глупости” Виктории Никольской, обратил мое внимание на себя не сразу. Для меня он был скрыт за бесконечно витиеватыми монологами-шутками Макса, его лучшего друга, с которым они знакомы еще со школы. Мрачного и хмурого, всегда чем-то недовольного Рика можно назвать героем с отрицательным обаянием, который производит отталкивающее впечатление с первым знакомством, и к которому так часто, несмотря на всю парадоксальность, тяготеют представительницы женского пола.

Но Рика любить не просто. Нежность, которую проявляет к нему Вера, третья вершина любовного треугольника этой пьесы, воспринимается им как постоянная попытка пожалеть и утешить, что просто выводит его из себя.

Чувствуя свою несостоятельность и не позволяя себе верить, что такого его можно любить, он постоянно отталкивает Веру, каждый раз решая в одиночку справляться со всеми сложностями своей судьбы.

Рик - персонаж со сложным характером, который может стать интересной ролью для актера. Ведь конечно же его поведению, порой грубому и невыносимому, существует оправдание, которое поможет понять, принять и полюбить эту роль. В какой-то момент я решил, что Рик - это чуть ли не главный герой пьесы, который потерял веру из-за определенных событий в его судьбе, и теперь Вера бежит за ним, пытаясь восстановить его внутренний покой.

Ссылка на онлайн-просмотр спектакля

https://www.youtube.com/watch?v=V_9SZYBP6X8

На выпускные работы студентов были получены положительные рецензии от ведущих артистов.

Студенты Голдыс Ольга, Пекный Максим, Бурносов Анатолий

Специальность 52.05.01 Актерское искусство

Форма обучения заочная

Тема ВКР Исполнение роли в дипломном спектакле «Глупости» по пьесе Виктории Никольской

Рецензент: Купреева Екатерина

(фамилия, имя, отчество)

Заведующая литературной частью Российского государственного театра
«Сатирикон» имени Аркадия Райкина

(место работы, должность)

Спектакль «Глупости» с февраля 2019 года занимает важное место в афише Театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина, а значит, уже больше полутора лет проходит самую главную – зрительскую проверку в регулярном репертуарном режиме. Само по себе это говорит о серьезном уровне, это знак качества, подтверждённый очевидным зрительским приемом, который мы видим и в зале, и в горячих отзывах.

Спектакль поставлен Константином Аркадьевичем Райкиным по пьесе Виктории Никольской в жанре киносъёмки, неожиданном для театра, и ставящем перед артистами неформатные задачи перевоплощения в стремительном кино-ритме и дополнительного существования «на крупном плане». Перед нами съёмочная площадка, где в непрерывном режиме статисты меняют декорации, где сцена за сценой возникают всё новые предлагаемые артистам обстоятельства, непрерывный поток мизансцен, быстрая перемена костюмов и эмоциональных микро-взаимодействий – тех самых глупостей, забавных и волнующих мелочей, которыми так напичкана наша жизнь.

Три героя истории – Рик, Макс и Вера – классические стороны любовного треугольника, которые никак не хотят срастаться. Да ещё их чувствам предстоит серьезная встряска и проверка: Макс попадает в тяжёлую автомобильную аварию и ситуация обостряет и обнажает реакции персонажей. Здесь нельзя выделить чью-то актерскую работу как главную – все три артиста: Ольга Голдыс, Максим Пекный и Анатолий Бурносов работают в спектакле на равных, многократно находя точные и крупные актёрские оценки в черед сменяющихся сцен, создавая очень яркий психофизический рисунок каждый своей роли.

По режиссёрскому замыслу Константина Райкина съёмочная площадка показана на сцене не только с лицевой стороны, но и с тыльной: мы видим

весь «закадр», работу служб театра, видим, как создаются спецэффекты – звуки дождя, порывы ветра, звон бокалов. И каждый из артистов-участников помогает, «очно» включается в процесс, который в традиционной театральной форме обычно скрыт за кулисами. Вся троица – Ольга Голдыс, Максим Пекный и Анатолий Бурносов – отлично справляются с задачей, раскручивая «закулисный» сюжет, при этом, не уходя от главной линии спектакля. Постоянно присутствуя на сцене, артисты точно и четко обыгрывают множество интерьерных и бытовых деталей, удерживая внимание и сшивая стремительную эмоциональную канву, заложенную режиссёром.

Вера в исполнении Ольги Голдыс – один из важных двигателей сюжета. В этой эмоциональной, чуть взбаломошной, очень легкой на подъем пластичной девушке, судя по отзывам на спектакль, узнают себя или своих знакомых многие зрители... Отчаянно стараясь разорвать на себе платье жертвы, она неизлечимо любит на первый взгляд жёсткого и эгоистичного Рика (Максим Пекный) и не может принять больше, чем по-дружески, чувства безнадежно влюбленного в неё Макса (Анатолий Бурносов). Актрисе удается очень точно передать это загнанное женское ощущение, когда вроде бы и нет прямой ссоры или повода для разрыва, а в отношениях что-то не клеится. И, кажется, стоит сделать какую-то смешную мелочь, даже глупость – как произойдет что-то необъяснимое и «он» отгадывает. Экстравагантные преследования Верой Рика, её истеричные припадки, слёзы на груди его лучшего друга – актрисе всё удалось. Как и резкая смена поведения и состояние вроде бы счастья, когда появляется повод принести себя в жертву ради другого, чтобы облегчить жизнь попавшего в аварию Макса – состояние «меж двух огней» выстроено и сыграно очень наглядно и точно.

Макс в исполнении Анатолия Бурносова – успешный бизнесмен, красавчик, балагур, которого невозможно перешутить, обаятельный верный друг Рика, трогательно и безнадежно влюблен в Веру. Этот сложный персонаж удается артисту во всех красках. Анатолий Бурносов вносит в спектакль море позитива и стремительно проходит по всем зигзагам биографии своего героя. Сперва это человек-праздник, фееричный баловень судьбы с уместно приоткрытым вторым планом – парня, у которого безнадежно разбито сердце. Во второй части – это переломанный в автокатастрофе теряющий надежду на «качественную» жизнь сильный и по своей природе все-таки веселый человек, желающий счастья своим друзьям. Очень жизнеутверждающий образ.

Наконец, Рик Максима Пекного. Тот самый brutальный, мрачный харизматичный тип, который обычно так нравится женщинам. Хмурый загадочный писатель-интеллектуал, непризнанный гений, которого хочется отогреть, очаровать и осчастливить и которому, вроде бы, это совсем ни к чему. Максим Пекный с большим достоинством делает роль такого гордеца-

одинокки, которого можно воспринимать даже как «неудачника» по сравнению с успешным Максом. И артист оставляет правильное пространство для внутреннего вопроса: «Почему он таким стал?» Его героя не хочется судить или упрекать, он даёт точное ощущение, почему именно к такому мужчине тянет Веру. Монолог-кульминация, где Рик делает признание и откровенно рассказывает о трагедии с первой женой, становится откровением спектакля. Сцена долго не получалась у артиста в репетициях, но теперь от его словно гипнотического исполнения, полного невысказанной боли, проходит мороз по коже.

С уже отмеченной точностью оценок все три артиста играют открытый финал истории, оставляя зрителю чувство пронзительности, сиюминутности, неуловимости и бесценности счастья.

Рекомендуемая оценка для каждой из актёрских дипломных работ в этом спектакле – «отлично».

Зав литературной частью
театра «Сатирикон»
имени Аркадия Райкина
220» июня 2020 г.

Екатерина Купреева

РАБОТА НАД СПЕКТАКЛЕМ «КОТЛОВАН»

«КОТЛОВАН» - спектакль по мотивам философской повести Андрея Платонова.

Работа над спектаклем «В тени Бродского»

Четыре рассказа о пяти поэтах с периодическим чтением стихов

Мы дали нашему спектаклю такое название, потому что самым известным и значимым поэтом Ленинграда 60-70-х годов, конечно же, является Иосиф Бродский. Это первое имя, которое возникает в памяти, когда речь идёт о литературном Ленинграде той поры. А нам захотелось рассказать о его «товарищах по выживанию», о тех, кто оказался как бы в его тени. О скрытой, тайной «подавляемой доминирующей идеологией и эстетикой» прекрасной поэзии Ленинграда второй половины XX века.

Пять поэтов. Пять голосов. Пять судеб. На фоне удушающей эпохи Оттепели. Никого из них в то время почти не печатали. Они проживали свою жизнь отчаянно и в отчаянии, от их стихов не оторваться и теперь. Мандельштам говорил: «Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения». Неразрешенные поэты, о которых мы говорим - Глеб Горбовский, Олег Григорьев, Леонид Аронзон, Алексей Хвостенко и Александр Миронов.

Екатерина Купреева о спектакле:

Четыре рассказа о пяти ленинградцах 60-х, 70-х. Просветительский алко-поэтический нон-стоп, новая порция райских открытий. Дневники, воспоминания, фразы быта, девушки, коммуналки, сумасшедшие дома, обвинения в тунеядстве и Стихи, которые не печатались, не попадали в сборники. Дивные обреченные голоса целого поколения из мира, параллельного общеизвестной поэзии. Как богат был Ленинград. Вот этот сюжет запал в душу: после смерти Бродского Горбовский написал:

"Помню, в дни его отъезда

Мне он выделил трояк,

Потому что я не бездарь,

Да и Бродский не дурак".

В общем, сильное впечатление! По-моему, это был не спектакль, а огромное дело...

Автор композиции - Светлана Землякова

Поэты - Глеб Горбовский, Олег Григорьев, Леонид Аронзон,

Алексей Хвостенко, Александр Миронов.

Режиссер – Светлана Землякова

Художник по свету – Андрей Худяков

Художник – Варвара Иваник

Скрипка – Павел Поляков

Педагог по вокалу – Е.Ю.Дзущева

Звук – Елизавета Лебедева

Свет – Маргарита Синюкова, Иван Ерышев, Александр Брикман

Помощник режиссера – Павел Курандин

Исполнители - студенты 3-го курса актёрского факультета, мастерская
К.А. Райкина

I. Глеб Горбовский. Король.

Антонина Рыболовлева

Мила Ершова

Павел Курандин

Ярослав Зенин

II. Олег Григорьев. Детский поэт.

Мария Золотухина

Карина Муса

Никита Григорьев

Арсен Ханджян

III. Леонид Аронзон. Райский поэт.

Алина Исхакова

Елизавета Потапова

Денис Назаров

Василий Попов

(На видеокдрах Леонид Аронзон и Рита Пуришинская)

IV. Малая Садовая.

Алексей Хвостенко. Первый русский битник.

Александр Миронов. Поэт-затворник

Ася Войтович

Святослав Рогожан

Данила Теплов

Возрастное ограничение 16+

Продолжительность - 1 ч. 45 мин. без антракта.

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЫСШАЯ ШКОЛА СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

«Театральная школа Константина Райкина»

УЧЕБНЫЙ ТЕАТР

ПАСПОРТ

Дипломного(курсового) спектакля студентов актерского
факультета очная форма обучения

«В ТЕНИ БРОДСКОГО»

2019\2020 учебный год

чтоб раствориться навсегда в тьме широт,
где нет ворот.

В ТЕНИ БРОДСКОГО

Ленинград 60х-70х годов
Четыре рассказа о пяти поэтах
с периодическим чтением стихов

Режиссер - Светлана Землякова

Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.
III курс
Актерского факультета
Мастерская К.А. Райкина

О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора.
Потому что пространство сделано из коридора
и кончается счетчиком. А если войдет живая,
пасть разеваая, выгони на раздевая.

Не выходи из комнаты, считай, что тебя продуло.
Что интересней на свете стены и стула?
Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером
хуже же, казнь ты был, тем более — изувеченным?

Ты написала...

Не выходи из комнаты. О, не выходи из комнаты
как заметишь форму в сердцах субстанции.

Художественный руководитель
Высшей школы сценических искусств
народный артист России К.А. Райкин.

16+

1. Авторы и создатели спектакля:

РЕЖИССЁР-ПЕДАГОГ С.В. Кузнецова

ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВЩИК Варвара Иваник

ЗАВ. ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ ЦЕХОМ А.Е. Кузнецов

ЗАВ. ЗВУКОТЕХНИЧЕСКИМ ЦЕХОМ С.А. Лебедев

ЗАВ. ПОСТАНОВОЧНОЙ ЧАСТЬЮ Л.И. Сосновских

2. Участники спектакля

I. Глеб Горбовский. Король.

Антонина Рыболовлева

Мила Ершова

Павел Курандин

Ярослав Зенин

II. Олег Григорьев. Детский поэт.

Мария Золотухина

Карина Муса

Никита Григорьев

Арсен Ханджян

III. Леонид Аронзон. Райский поэт.

Алина Исхакова

Елизавета Потапова

Денис Назаров

Василий Попов

(На видеокадрах Леонид Аронзон и Рита Пуришинская)

IV. Малая Садовая.

Алексей Хвостенко. Первый русский битник.

Александр Миронов. Поэт-затворник

Ася Войтович

Святослав Рогожан

Данила Теплов

Возрастное ограничение 16+

Продолжительность - 1 ч. 45 мин. без антракта.

3. Тексты спектакля

(Список произведений, используемых в спектакле)

Г.Я. Горбовского:

«Когда качаются фонарики ночные»

«С миру по нитке»

«На лесоповале»

Сборник «Поиски тепла» - «Уши, главное – это уши!», «Я город прошёл от конца до начала», «В четырёх стенах темно», «Ботинки»

«Пили водку»

Поэма «Морг»

«Больница, психушка. Решётки стальные.»

«Пишу начальству заявление»

«Боюсь скуки»

«Дождь прошёл..»

Олег Григорьев:

«Былина»

«Громадные, выше крыш»

«Жену свою я не хаю...»

«Как у крупной птицы...»

«С бритой головой...»

«Чего ты трясёшься?...»

«Яму копал...»

«Я спросил электрика Петрова»

«К себе домой из дальних стран...»

«Хоронили дети кошку...»

«Яблоко»

«Я взял бумагу и перо»

«Громадные выше крыш»

«Стремился я к людям навстречу»
«Кто-то по лестнице громко бежал...»
«Говорящий ворон»
«Девочка красивая»
«Жена наклонилась голая около унитаза...»
«Жили мы тесным кругом...»
«Дедушка»

Иосиф Бродский :

«Тихотворение мое, мое немое...»,
«В деревне Бог живёт не по углам»,
«На смерть Элиота»

Леонид Аронзон :

«Я жил, пока не умер...»
«Боже мой, как все красиво...»,
«У меня четыре брата...»,
«Вместо утренней зарядки...»,
«Вроде игры на Арфе...»,
«Нас всех по пальцам перечесть...»,
«Кто вас любил восторженней чем я...»,
«Люблю тебя мою жену...»,
«Приближаются ночью друг к другу мосты...»,
«Я люблю твой Рита внешний вид...»,

«Любовь моя, спи золотко мое...»,

«О, сколько было бабы...», «Сохрани эту ночь у себя на груди...»,

«В двух шагах за тобою рассвет...»,

«Каждый легок и мал...»

А.Хвостенко:

"Плыву по речке Сухоне"

"Эпиталама"

Аллен Гинзберг:

"Первая вечеринка у Кена Кизи с ангелами ада"

Александр Миронов:

"В сером кошмаре трамвайно-колбасной войны"

"Я перестал лгать"

"Монолог Параноика"

"Посреди тягучих бредней"

"Автобиографические записки" "Бессловесье" -Александр Миронов

"УЛИЦА П. ЛЕБЕДЕВА, ПБ № 5"

"Перепелка"

4. Музыка, звучащая в спектакле (список произведений)

1. Феликса Шиндера «Когда качаются фонарики ночные»

2. Группа АукцЫон песня "Зимы не будет"

3.Группа АукцЫон "Хочу лежать с любимой рядом" -

4. "Над небом голубым"- стихи Анри Волохонского музыка Алексея

Хвостенко

5. Гленн Гульд - Моцарт фантазия d-moll ре минор

ССЫЛКИ :

Письма Риты Пуришинской (<https://www.colta.ru/articles/literature/20835-mesta-lyubvi-vezde>)

Леонид Аронзон. Собрание произведений (комплект из 2 книг)

Издательство - Ивана Лимбаха (<http://limbakh.ru/index.php?id=466>)

Год выпуска - 2006

Тип издания - Авторский сборник

Книга «Ленинградские поэты»

5. Декорации, реквизит, костюмы.

Макеты прилагаются.

ПЕРЕЧЕНЬ декораций, реквизита, мебели спектакля «В тени Бродского»

РЕКВИЗИТ			ДЕКОРАЦИИ		
№п. п	Наименование	Кло-во шт.	№п. п	Наименование	Кло-во шт.
1	Плащ	1	1	Угловые стенки, высота 2,80 м	2
2	Шапка	1	2	Пандус с крышкой-паркетом	3
3	Ботинки	1 пара	3	Стол	1

4	Гитара белая	1	4	Пианино(на выезд не берут)	1
5	Консервная банка	1	5	Подвесная лампа	1
6	Вилка	1	6	Стул	4
7	Бубен	1	7	Табурет	3
8	Парик	1	8	Рулон искусств.травы 3x2 м.	1
9	Очки	4пары	9	Фигуры Бродского	4
10	Авоська	2			
11	Банка-шейкер	1			
12	Шапка-ушанка	2			
13	Зелёная кофта	1			
14	Папироса	1			
15	Чёрная бумага	?			
16	Красная коса	1			
17	Шарф	1			
18	Яблоко	1			
19	Вейп	1			
20	Балетки	1 пара			
21	Флейта	1			
22	Пианика	1			
23	Барабанные палочки	3			
24	Барабанная бочка	1			
25	Электро гитара	1			
26	Тарелка хай хет	1			
27	Баян	1			

ПЕРЕЧЕНЬ КОСТЮМОВ

№п\п	Наименование	фото	Примечание* (собственность актера(С), закупка(З))
1.	I часть. Глеб Горбовский. Король.		Рыболовлева Антонина: -Короткое пестрое платье(З) -Туфли на каблуке(С), -Бежевый плащ(С).
2.	I часть. Глеб Горбовский. Король.		Ершова Мила -Короткое розовое платье(З) -Туфли на каблуке(С) -Бежевый плащ (С)

3.	<p>I часть.</p> <p>Глеб Горбовский. Король.</p>		<p>Курандин Павел</p> <ul style="list-style-type: none"> -Брюки(С) -Ремень(С) -Плащ(С) -Туфли(С) -Рубашка (З)
4.	<p>I часть.</p> <p>Глеб Горбовский. Король.</p>		<p>Зенин Ярослав</p> <ul style="list-style-type: none"> -Коричневый плащ (С) -Коричневые брюки(С) -Зелёная рубашка(С) -Туфли(С)
5.	<p>II часть.</p> <p>Олег Григорьев. Детский поэт</p>		<p>Золотухина Мария</p> <ul style="list-style-type: none"> Платье(С) Туфли(С)

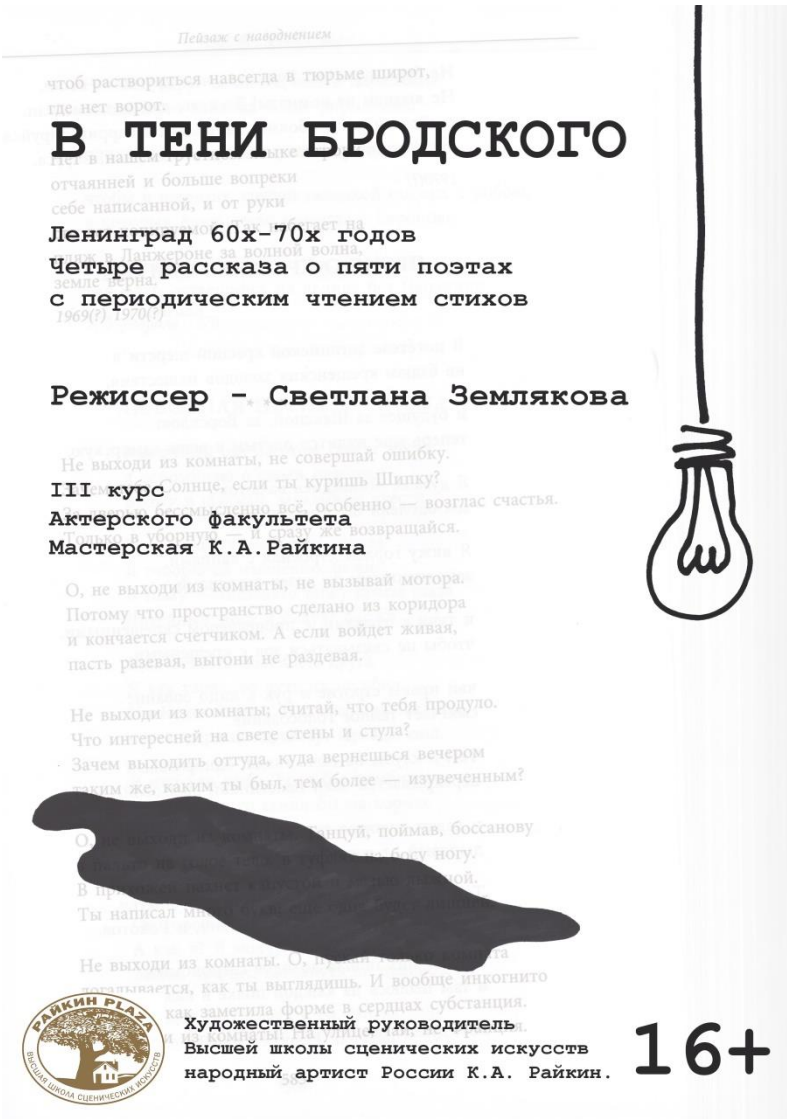
6.	<p>II часть.</p> <p>Олег Григорьев. Детский поэт</p>		<p>Муса Карина</p> <p>Юбка(З)</p> <p>Водолазка зелён.(З)</p> <p>Туфли(С)</p> <p>Кофта(С)</p>
7.	<p>II часть.</p> <p>Олег Григорьев. Детский поэт</p>		<p>Григорьев Никита</p> <p>Тубли(С)</p> <p>Брюки(С)</p> <p>Свитер коричн(С)</p>
8.	<p>II часть.</p> <p>Олег Григорьев. Детский поэт</p>		<p>Ханджян Арсен</p> <p>Брюки зелён(З)</p> <p>Свитер(С)</p> <p>Туфли(С)</p>

9.	<p>III часть.</p> <p>Леонид Аронзон. Райский поэт.</p>		<p>Исхакова Алина</p> <p>Платье голубое(С)</p> <p>Балетки(С)</p>
10.	<p>III часть.</p> <p>Леонид Аронзон. Райский поэт.</p>		<p>Потапова Елизавета</p> <p>Платье голубое(З)</p> <p>Балетки(С)</p>
11.	<p>III часть.</p> <p>Леонид Аронзон. Райский поэт.</p>		<p>Назаров Денис</p> <p>Рубашка белая(С)</p> <p>Джинсы(С)</p>

12.	<p>III часть.</p> <p>Леонид Аронзон. Райский поэт.</p>		<p>Попов Василий</p> <p>Рубашка(С)</p> <p>Джинсы(С)</p> <p>Туфли(С)</p>
13.	<p>IV часть</p> <p>Малая садовая.</p> <p>Алексей Хвостенко.</p> <p>Александр Миронов</p>		<p>Войтовия Ася</p> <p>Платье зелён.(З)</p> <p>Берет(С)</p> <p>Туфли(С)</p>
14.	<p>IV часть</p> <p>Малая садовая.</p> <p>Алексей Хвостенко.</p> <p>Александр Миронов</p>		<p>Рогожан Святослав</p> <p>Ботинки(С)</p> <p>Брюки(С)</p> <p>Лонгслив(С)</p> <p>Подтяжки(С)</p> <p>Кепка(П)</p> <p>Вторые штаны(С)</p>

15.	<p>IV часть</p> <p>Малая садовая.</p> <p>Алексей</p> <p>Хвостенко.</p> <p>Александр</p> <p>Миронов</p>		<p>Теплов Данила</p> <p>Туфли(С)</p> <p>Брюки(С)</p> <p>Пиджак(С)</p> <p>Тельняшка(П)</p>
-----	--	---	---

7. Эскиз афиши спектакля.

Пейзаж с наводнением

чтоб раствориться навсегда в тюрьме широт,
где нет ворот.

В ТЕНИ БРОДСКОГО

Ленинград 60х-70х годов
Четыре рассказа о пяти поэтах
с периодическим чтением стихов
1963(?) 1976(?)

Режиссер - Светлана Землякова

Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.
III курс олице, если ты куришь Шипку?
Актерского факультета
Мастерская К.А. Райкина

О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора.
Потому что пространство сделано из коридора
и кончается счетчиком. А если войдет живая,
пасть разевая, выгони не раздевая.

Не выходи из комнаты; считай, что тебя продуло.
Что интересней на свете стены и стула?
Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером
тем же, каким ты был, тем более — изувеченным?

О, поймай, поймав, боссанову
Вну...
Ты написал м...

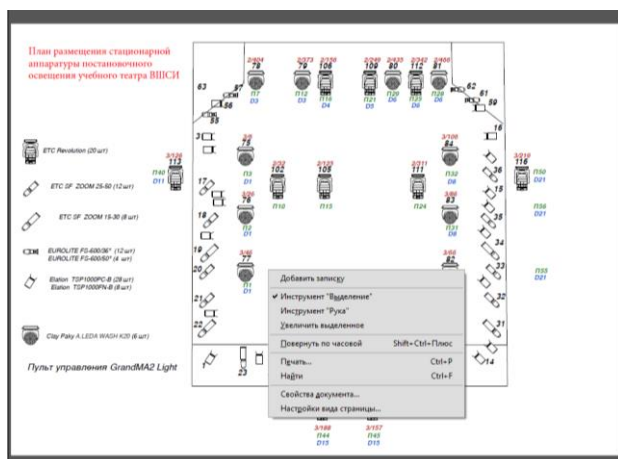
Не выходи из комнаты. О, поймай, поймав, боссанову
как заметишь форму с сердцах субстанция.

Художественный руководитель
Высшей школы сценических искусств
народный артист России К.А. Райкин.

16+

8. Световая и звуковая партитуры спектаклю «В ТЕНИ БРОДСКОГО»

8.1. Световая партитура спектакля (Кузнецов А.Н.)

Звуковая партитура спектакля (Лебедев С.А.)

Тема «Режиссёрский замысел и его воплощение при работе над спектаклем» продолжилась в рамках подготовки выпускных квалификационных работ.

Все работы были высоко отмечены государственной аттестационной комиссией и получили положительные рецензии.

С примерами работ можно ознакомиться ниже.

А.А.Калигина:

«Сложно писать вступительное слово, предполагая говорить о работе, которая уже около года живет своей жизнью. Рассказывать, с чего все начиналось? Или чем закончилось? Говорить об учебном процессе или уже профессиональной деятельности?»

За пять лет, которые студент-режиссер проводит в стенах института или театра, в привычку входит не говорить попусту. Слова должны быть импульсом к действию. Какой импульс был у меня? Мне хотелось поговорить, со зрителем, с артистом, с Человеком о тех вещах, в которых

даже себе не можешь признаться. Не нужен был друг, который не выдаст, который сможет говорить за меня. Мне нужен был кухонный разговор. Таким разговором стал спектакль».

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
«Театральная школа Константина Райкина»

АКТЕРСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра актерского мастерства и режиссуры

Специальность 52.05.02 Режиссура театра
Специализация: Режиссер драмы

«К ЗАЩИТЕ ДОПУЩЕН»
Заведующий кафедрой

(подпись)
К.А. Райкин
(ФИО)

«10» июня 2020 г.

Выпускная квалификационная работа

Обучающегося КАЛИНИНОЙ АННЫ АНДРЕЕВНЫ.

Вид работы Выпускная квалификационная работа специалиста

Тема: «РЕЖИССЕРСКИЙ ЗАМЫСЕЛ И ЕГО ВОПЛОЩЕНИЕ В РАБОТЕ
НАД СПЕКТАКЛЕМ ПО ПЬЕСЕ Т.УИЛЬЯМСА «ПРЕКРАСНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ ДЛЯ ПИКНИКА».

Руководитель работы: народный артист РФ, профессор, К.М. Гинкас
(должность, подпись, фамилия, инициалы, дата)

Обучающийся Анна Андреевна Калинина
(подпись, фамилия, инициалы, дата)

Москва
2020 г.

ПРЕКРАСНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ДЛЯ ПИКНИКА

ПО ПЬЕСЕ
Т.УНАЛЬМСА

РЕЖИССЕР-
АННА КАЛИНИНА
ХУДОЖНИК-
АНТОН ПОМПИК

News

Национальный спонсор:

Тел. факсы: 89617-644-887

ПРЕКРАСНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ДЛЯ ПИКНИКА

(ПОЧТИ КОМЕДИЯ)
По пьесе Т.Унальмса

News

РЕЖИССЕР-
АННА КАЛИНИНА
ХУДОЖНИК-
АНТОН ПОМПИК

Действующие лица и исполнители:

Миссис Шайгер, она же Миссис Шлэгер,
хозяйка приюта -
М. ЛЫЧКОВА

Боди, она же Мисс Боденкейфер,
готовит выпант для пикника -
Н. ВАРБАКОВА

Бадди, брат-близнец Боди,
любит пиво и венские шинцели -
(ждет на конечной остановке Крен- Кер)

Доротея, она же Дотти,
наивная учительница, ждет звонка -
В. ДЕСЯТОВА

Эвлин Брукмайер, работает в колледже,
пришла спасти свою коллегу -
Е. ВЕРВИЦКАЯ

Софи, она же Мисс Гаук,
недавно вышла из
психиатрической больницы -
П. АНТРОПОВА

Мистер Ральф Эдлис, директор колледжа,
должен позвонить -
...

Режиссер -
А. КАЛИНИНА
Художник -
А. ПОМПИК

Зав. худ. пост. частью -
С. ТИТОВА

Изготовление декораций -
М. КАЗАКОВ
Е. ПАРХОМЧУК

Спектакль ведут:
Звук -
С. РЯБЧУК

Свет -
А. ВОГИНСКИЙ

Художественный Руководитель НМДТ -
Е. КУШПЕЛЬ

Администратор -
А. САВЕЛЬЕВА

Директор МАУ «Городской театр» -
О. БЕРЕДИН

ЭЛИНА Рис. 17-18

МИССУС ШЛЕГЕР Рис. 19-20

ДОРОТЕЯ Рис. 13-16

1. Эскизы костюмов (фотоматериалы).
СОФИ (МИСС ГЛЮК) Рис. 9-10

БОДИ Рис. 11-12

РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу

Студент Калининой Анны Андреевны

Специальность 52.05.02 Режиссура театра (специализация: Режиссер драмы)

Форма обучения очная

Тема ВКР РЕЖИССЕРСКИЙ ЗАМЫСЕЛ И ЕГО ВОПЛОЩЕНИЕ В РАБОТЕ НАД СПЕКТАКЛЕМ ПО ПЬЕСЕ Т.УИЛЬЯМСА «ПРЕКРАСНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ДЛЯ ПИКНИКА»

Рецензенты:

И.Г. Гордин, Заслуженный артист РФ, актер Московского ТЮЗ,

В.Д. Куприна, заведующая литературной частью Московского ТЮЗ

Дипломный спектакль «Прекрасное воскресенье для пикника» оставляет впечатление хорошо сделанной режиссерской работы. Непростая драматургия Уильямса раскрывается без ярких внешних эффектов и эпатажа, благодаря точно выстроенному актерскому рисунку.

Актрисы, занятые в спектакле, существуют подробно и точно, соответственно характерам своих героинь. И даже в сложных эмоциональных кусках не скатываются к банальной мелодраме. Режиссер Анна Калинина предлагает актрисам множество физических приспособлений, позволяющих им существовать конкретно и живо. А сложные моменты диалога со зрителем проходят легко и обаятельно. Отдельного упоминания требует работа с нетрадиционным сценическим пространством, которое интересно освоено совместно художником и режиссером. Музыкальная партитура и световое решение спектакля помогают в раскрытии сложного драматургического действия.

В этом Уильямсе Беккета больше, чем Чехова. И это тайное, плохо проговоренное сродство Чехова и абсурдистов в спектакле является во всей своей близости и ясности.

Две обычные, самые обыкновенные женщины, живут то ли в доме под снос, то ли на заброшенной стройке, а может просто в ветхой маленькой квартирке, где всё надеются покрасить стены и привести в порядок потолок. И неуют их дома, нелепость и неустроенность жилища, конечно, навечно. И телефонный звонок здесь ждут, как Годо, и с самого начала понятно, что он не позвонит. Ясно по растрепанным волосам, растерянными и бледными лицам, бесконечной и никчемной суете. Все их разговоры на самом деле и есть исчерпанная до конца их жизнь. Здесь счастлив тот и тем, у кого что-то не случилось, кому есть о чем жалеть. Как у Крэпа, у Боди есть неслучившаяся жизнь, которую она любовно и полно живет теперь изо дня в день. Прижимает корзину для пикника и

укачивает своего неродившегося младенца, чувствует вес и плотность жизни, уложив в ладони тушки куриц, чувствуя их плоть, радуется этой хорошей жирной курице, как добротной весомой собственной биографии. Они водят невидимые машины, говоря церковь - крестятся. Но они не показывают – действуют. Трогательные в своем детском простодушии, искренние, импульсивные эти две героини так отчаянно и отважно проживают этот день, как последний. И страстно, с равной интенсивностью и самоотдачей ныряют в любое событие вчерашнего дня заново, будь то покупка куриц, или первый секс с возлюбленным. Каждое событие, которым насыщены их разговоры, переживают, как значительное, бесконечно важное, изменяющее все. Здесь все равно сосуществует без какой-либо дифференциации. Ирония и сарказм рядом с тонкой печальной лирикой. Изысканность прекрасно пошитого костюма и прекрасно выговоренной речи и неопрятность безумия, схватка с наступающей старостью и надувающиеся при каждом движении воланы девичьего платья, рвота и обед на белой салфеточке, кухарка и искусствоведка, влюбленная и не любившая, принявшая одиночество и ждущая звонка. Между этими полюсами оказывается, нет никакой разницы.

Режиссер А.А. Калинина то и дело переключает внимание героинь с партнера на зрителя, и они ровно с той же старательной убедительностью, подправляя словам рукой направление, кидаются досказывать и объяснять нам. Воодушевленно хватаясь за возможность еще раз прочувствовать, еще раз пройти сквозь действие, мысль, чувство. И конечно ничего они нам не рассказывают, да и нас нет.

Каждая наедине со своей маленькой историей. Каждая говорит с собой, замкнута в себе и говорит со своей горестью, и со своим страхом, утешая себя. Так раскрывается не сюжет, но мы уходим в глубь человеческой тоски, а сама история здесь лишь повод для создателей, поговорить о малости, случайности и абсурдности ожиданий и жизни вообще. На онтологическом, глубинном и неизбывном уровне.

А мы, зрители, свидетели этих маленьких жизней. Но в этой провокации зрителя рождается забавный парадокс, очень театральный, необязательный и ироничный: персонажи оценивают нас ровно, как и мы их. И все мы отстраненные наблюдатели чужих судеб и страстные прожигатели своей жизни. На сцене есть еще один персонаж, еще один отстраненный наблюдатель. Призрак умершей матери безумной соседки. Основательная, предельно бытовая, с нелепым бантиком, в ворохе халатов и пижам, она с любопытством разглядывает все эти ежедневные драмы с высоты своей бывшей квартирki. Жует что-то беспрестанно, хмыкает, интересуется. Вот уж кто целиком отдан смотрению на других. Ее жизнь уже закончилась, все несчастья списаны и прожиты, и вот этот крепкий покой загробного несуществования напрочь лишен тоски и даже близок к полному удовлетворению, а в хитрой ее улыбке сквозит удовольствие. Она подгоняет живых каркающим «Arbeiten», приветствуя

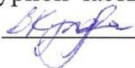
барона Тузенбаха и все наши смешные надежды на «как следует прожитую жизнь».

Жить вроде надо, но ваши призраки никуда не уходят. Завтра здесь вновь наступит воскресное утро начала июня.

Считаю, что работа над дипломным спектаклем режиссера Анны Андреевны Калининой получилась серьезной и глубокой, и заслуживает самой высокой оценки.

Рецензенты:

Заслуженный артист РФ,
актер Московского ТЮЗ И.Г. Гордин

Заведующая литературной частью
Московского ТЮЗ В.Д. Куприна

Отзывы на спектакль в прессе.

«В Новороссийском городском театре поставили спектакль по пьесе американского драматурга Теннесси Уильямса.

Действие происходит в Сент-Льюисе в начале июня. У героини особое воскресенье — ей должен позвонить тот, с которым она уедет в новый деревянный дом с белым забором и зеленым газоном и начнет новую жизнь.

Однако ей никто почему-то никто не звонит.

«Прекрасное воскресенье для пикника» — пьеса о женщинах, которые хотят счастья, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в управлении культуры Новороссийска.

Режиссер спектакля — выпускница Высшей школы сценических искусств Константина Райкина Анна Калинина, сценограф — выпускник ГИТИСа Антон Помпик.

В спектакле играют артисты новороссийского театра имени Амербеяна: Виктория Десятова, Елена Вербицкая, Наталья Барбакова, Елена Кабанова, Полина Антропова, Марина Лычкова».

(Кубань-24)

«Это одна из самых гениальных пьес Теннесси Уильямса! Здесь есть то, о чем мы часто мечтаем и с чем часто сталкиваемся. Каждый персонаж до боли знаком. С такими же людьми мы встречаемся ежедневно. Это пьеса о женщинах, которые хотят счастья! Они трогательны, смешны, добры и капризны! Им сочувствуешь, одновременно над ними смеешься и плачешь! В этой пьесе есть главное - душа добрая и отзывчивая. чего нам порой так не хватает...»

(Твой край)

«Для новороссийских зрителей в театре устроили пикник.

На сцене городского театра прошел премьерный показ новой постановки Новороссийского муниципального драматического театра им. В. Америкбеяна — спектакля по пьесе американского драматурга Теннесси Уильямса «Прекрасное Воскресенье для пикника».

На сцене городского театра прошел премьерный показ новой постановки Новороссийского муниципального драматического театра им. В. Америкбеяна — спектакля по пьесе американского драматурга Теннесси

40

Уильямса «Прекрасное воскресенье для пикника». Новороссийских зрителей ждало необычное представление — спектакль малых форм.

Наверное, впервые за всю 60-летнюю историю спектакля на сцене играли одни женщины. Более того, даже режиссер-постановщик на этот раз была тоже представительницей прекрасной половины человечества — Анна Калинина, молодая выпускница Высшей школы сценических искусств Константина Райкина.

Поэтому по ходу спектакля постоянно встречались приметы провинциальной американской жизни 1930-х годов: мечта о стройной фигуре, проблема поиска успешного жениха, небольшой маскарад нарядов, пара великолепных куриц, которые стоит приготовить для поездки на пикник и многое другое.

Зрители увидели самых разнообразных героинь, среди которых витали то трагические эпизоды, то комических сюжеты, что не помешало каждой участнице получить свою долю аплодисментов и порцию весомого «Браво!». Впрочем, один мужчина на сцене все-таки появился, но всего лишь на фотографии.

Новая постановка стала пятой работой коллектива в формате малой сцены и открыла своеобразный цикл всех этих спектаклей, которые пройдут до конца декабря.

Любопытно, что по ходу действия актрисам удалось привлечь к участию в спектакле даже зрительницу из первого ряда. Она поделила трапезу с героиней, которую сыграла Елена Вербицкая.

По мнению главного режиссера театра Евгения Кушпеля, «такие работы с участием приглашенных режиссеров очень нужны театру, они закаляют коллектив».

(Новороссийский рабочий)

Также преподаватели факультета провели авторские мастер-классы в рамках **творческих мероприятий.**

Заведующий кафедрой актерского мастерства и режиссуры, профессор К.А. Райкин в мае 2020 г. провел в режиме онлайн мастер-класс «Театр как спасение» для артистов и режиссёров из Израиля, Америки, России и мастер-класс «Говорим о профессии актера» на платформе Центра Михаила Чехова (РАТИ-ГИТИС).

К научно-практической работе студентов относится подготовка и защита выпускных квалификационных работ. В январе и феврале состоялись защиты ВКР на факультете театроведения, менеджмента и театральных технологий (по направлениям подготовки «Менеджмент» и «Технология художественного оформления спектакля»), а в июне 2020 года – на актерском факультете. Актеры заочной формы обучения и режиссеры очной формы обучения защищали свои работы в онлайн-режиме на платформе видеоконференций zoom.

В части реализации художественно-творческих проектов студенты 3-го курса актерского факультета (мастерская К.А. Райкина) приняли участие в нескольких фестивалях и конкурсах:

- «Поэтическом баттле» – командном состязании студентов театральных вузов и колледжей, посвященном поэтам Серебряного века, который прошел на базе Высшей школы сценических искусств (февраль 2020 г.).

Студенты 1-го курса актерского факультета (мастерская А.А. Коручекова) приняли участие:

- в «Дне первокурсника», который состоялся в Доме Актера им. Яблочкиной в рамках клубного вечера на сцене Театрального центра СТД РФ «На Страстном»;

- в творческих встречах с главным режиссером Театра кукол имени С.В. Образцова Б.А. Константиновым и руководителем Московского театра теней Виктором Платоновым, а также мастер-классах «Работа актера с

куклой», «Работа артиста в театре теней», которые были для них проведены артистами этих театров (февраль 2020 г.);

- в праздновании 15-тилетия «Студии театрального искусства» Сергея Женовача, на котором выступили с поздравлением (март 2020 г.).

Совместно с кафедрой актерского мастерства и режиссуры разработана программа повышения квалификации «Основы мастерства актера драматического театра» объемом 108 акад. часов и модифицирована действующая программа профессиональной переподготовки «Мастерство актера драматического театра» объемом 550 акад. часов.

Результаты научно-исследовательской деятельности вуза регулярно представляются в виде докладов на конференциях.

За отчетный период на факультете было организовано и проведено:

V Международная научно-практическая конференция **«Сценическое фехтование в современной театральной школе»** состоялась 19-20 апреля 2021 г. Ценность этой конференции в том, что «Основы сценического фехтования» ярко демонстрируют исследовательский компонент практической дисциплины, поскольку преподаватели стараются находить новые пути ее развития.

Участники из 9 регионов России и Республики Беларусь обсуждали важнейшие вопросы теоретического и практического характера, связанные с преподаванием дисциплины «Сценическое фехтование» в театральных вузах. Большинство участников конференции – преподаватели и студенты театральных вузов: Ярославского государственного театрального института, Екатеринбургского государственного театрального института, Института современного искусства, Орловского государственного института культуры, Московского государственного института культуры, Белорусского государственного университета культуры и искусств. В работе конференции приняли участие и студенты 2 и 4 курсов актерского факультета (мастерские А.А. Коручева и К.А. Райкина).

В течение 2-х дней прозвучали доклады участников, а также был проведен ряд практических занятий и мастер-классов. На практических занятиях с В.Ю. Рыбаковым, В.С. Новиком, М.В. Каминским они познакомились с новыми приемами разминки и перемещений, понятием «пластический интеллект», учились владеть собственным телом. Завершил программу круглый стол, на котором участники обсудили перспективы развития сценического фехтования в современной театральной школе.

Также ППС факультета было подготовлено и издано 2 *учебных пособия*:

1. Максимова М.Н. Маска актера: искусство грима в истории театра: учебное пособие. М.: МПГУ, 2020. 200 с.
2. Максимова М.Н. Азбука грима: учебное пособие. М.: МПГУ, 2020. 204 с.

Преподавателей вуза приглашают в качестве членов жюри и экспертов значимых культурных всероссийских и международных мероприятий.

- жюри XI Международного фестиваля сценического фехтования «Серебряная шпага», октябрь 2020 г., г. Москва (Ураев А.В.).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение I. Научные публикации

1. Учебники, учебные и методические пособия

№	Автор (коллектив авторов)	Полное библиографическое наименование	Вид грифа	Объем, стр.	Зарегистрирован в базе данных
1.	Максимова М.Н.	Маска актера: искусство грима в истории театра: учебное пособие. М.: МПГУ, 2020.		200	
2.	Максимова М.Н.	Азбука грима: учебное пособие. М.: МПГУ, 2020.		204	

2. Статьи в научных журналах и сборниках

№	Автор (соавторы)	Тема публикации	Полное библиографическое наименование журнала	Объем, п.л.	Зарегистрирован в базе данных (РИНЦ, Scopus, Web of science)
1.	Мишин К.В.	Диалог в пластической импровизации как метод обучения актеров	Российская театральная школа в XXI веке: материалы Второй Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции, приуроченной к празднованию 40-летия Ярославского государственного театрального института (Ярославль, 25 ноября 2020 г.) / сост. и науч. ред. И.В. Азеева. Ярославль: ЯГТИ, 2021. С. 202 – 208.	0,4	РИНЦ
1.	Сотников С.В.	Методологические подходы к работе с поэтическим текстом в преподавании сценической речи в театральном вузе	Культура, образование и экономическое развитие современного общества: материалы международной научно-практической конференции (Москва, 13 марта 2020 г.). М.: Издательский дом «Научная библиотека», 2020. С. 177-184.	0,5	РИНЦ

№	Автор (соавторы)	Тема публикации	Полное библиографическое наименование журнала	Объем, п.л.	Зарегистрирован в базе данных (РИНЦ, Scopus, Web of science)
2.	Филоненко Н.В. (в соавтор.)	Оптимизация содержания уроков физической культуры с целью выполнения нормативов комплекса ГТО	Актуальные вопросы физического и адаптивного физического воспитания в системе образования. Сборник материалов II Всероссийской с международным участием научно-практической конференции. 2020. С. 83-88.	0,3	РИНЦ
3.	Филоненко Н.В. (в соавтор.)	Некоторые аспекты качества онлайн-образования подготовки-переподготовки кадров физической культуры и спорта	Путеводитель предпринимателя. 2020. Т. 13. № 1. С. 184-190.	0,4	РИНЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ II. НАУЧНЫЕ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Научные и научно-практические мероприятия с участием научно-педагогических работников

№	Наименование мероприятия	Тип мероприятия	Основание для проведения/участия	Дата проведения	Место проведения	Источник финансирования	Ответственный организатор/участник
1.	Международная онлайн-школа по физиологии выразительного движения «Реабилитация. Искусство. Педагогика»	конференция	Приглашение организаторов	ноябрь 2020 г.	г. Москва, Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, факультет психологии МГУ		Шенталинский С.В., приветственное слово на открытии онлайн-школы.

№	Наименование мероприятия	Тип мероприятия	Основание для проведения/ участия	Дата проведения	Место проведения	Источник финансирования	Ответственный организатор/участник
					имени М.В. Ломоносова и Dance Science Academy of Japan		

2. Научные, художественно-творческие и научно-практические мероприятия с участием студентов

№	Наименование мероприятия	Дата проведения	Место проведения	Ответственный организатор, участники
.	«Поэтический баттл»	Февраль	г. Москва, Высшая школа сценических искусств	Кафедра актерского мастерства и режиссуры Студенты 3-го курса очной формы обучения актерского факультета (мастерская К.А. Райкина) приняли участие в поэтическом состязании.
.	Творческие встречи и мастер-классы в московских театрах	Февраль Март	г. Москва, ГАЦТК имени С.В. Образцова, Московский театр теней, Московский театр кукол	Кафедра актерского мастерства и режиссуры Студенты 1-го курса очной формы обучения актерского факультета (мастерская А.А. Коручекова) приняли участие во встречах с главным режиссером Театра кукол Б.А. Константиновым и руководителем Московского театра теней Виктором Платоновым и мастер-классах «Работа актера с куклой», «Работа артиста в театре теней».
.	Празднование 15-летия «Студии театрального искусства» Сергея Женовача	Март	г. Москва, студия театрального искусства	Кафедра актерского мастерства и режиссуры Студенты 1-го курса очной формы обучения актерского факультета (мастерская А.А. Коручекова) выступили на капустнике с поздравлением.