

100-летию
Саратовской государственной консерватории
имени Л.В. Собинова
посвящается ...

В номере:

Саратовская театральная
школа
2-3 стр.

История театра,
литературы и
изобразительного
искусства
4 стр.

Грим
5 стр.

Классический танец
6 стр.

Основы сценического
движения
7 стр.

Современный танец
8 стр.

Сценический бой
9 стр.

Сольное пение
10 стр.

Вокальный ансамбль
11 стр.

Сценическая речь
12-13 стр.

Музыкальный театр
14 стр.

Кукольное отделение
15 стр.

Мастерство актёра
16-17 стр.

Дипломные спектакли
18-19 стр.

Приёмные требования
для поступающих
20 стр.

*Если ты хочешь чего-либо
добиться, надо иметь
терпение и упорство, а
главное – желание. Ведь
желание – это тысяча
возможностей, а
нежелание – тысяча
причин.*

М. Путьютина, студентка
I курса

*Нам не исполнилось и одного года,
но наши выпускники работают почти
во всех ведущих театрах страны!
Мы находимся в провинции,
но в Москве всегда ценили и уважали
Саратовскую театральную школу!
Час мало,
но о нас знает вся Россия!*

***Мы – это Саратовский
театральный институт!***

Саратовская театральная школа

Исторические корни

Народный артист РСФСР И. Слонов стоял у истоков Саратовской театральной школы

Саратовская театральная школа – одна из старейших Российских театральных школ, имеющая большие традиции. Судите сами: история театрального образования в Саратове берёт начало ещё в далёком 1920 году. В этом году были созданы ВГМТИ (Высшие Государственные Мастерские Театрального Искусства). В 1923 году, 29 мая, появилось постановление о преобразовании Саратовских Высших Государственных Мастерских Театрального Искусства в Театральный техникум, перешедший в ведение профессионального образования. Этот техникум и стал, несколько позже, Саратовским театральным училищем. В 1933 году училищу было присвоено имя народного артиста РСФСР И.А. Слонова.

Выпускница Саратовского театрального училища – Народная артистка СССР Вера Ершова

В 1941 году училище прекратило своё существование, но за 20 лет эта школа дала много известных имён театру и кино России: Народные артисты СССР Б. Андреев, В. Ершова, народный артист РСФСР Г. Сальников и др.

Вновь сформировано училище было лишь в 1960 году. В 1965 году училищу повторно было присвоено имя И.А. Слонова, по сути, возвращено. В училище в разное время преподавали выдающиеся мастера: Народные артисты СССР В. Ермакова, Ю. Киселёв, народные артисты РФ А. Галко, Г. Ардаков, Р. Белякова, заслуженные артисты РФ А. Василевский, А. Быстряков, Ю. Сагьянц, заслуженные деятели искусств РФ В. Давыдов, Д. Лядов, Г. Банников, заслуженные

работники культуры А. Петрова, Л. Зотов и др.

Новаторство и поиск в методологии преподавания мастерства актёра опирались на мощные традиции актерской школы русского театра, заложенные И.А. Слоновым и его соратниками. Первые же выпускники дали театрам России выдающихся актёров: Народного артиста СССР О. Янковского, народных артистов РФ Г. Ардакова, А. Хаустова, Г. Мадзяеву, Т. Шкрабак, Л. Коршунову, Е. Миронова, В. Качуринову, С. Сосновского, В. Федотову, Т. Кондратьеву, заслуженных артистов РФ Е. Вовненко, О. Кутину, Т. Лукину, Н. Пантелееву, Л. Комисарову, И. Демину, Г. Тюнину, А. Фёдорова и многих других замечательных актёров.

Выпускник Саратовского театрального училища – Народный артист СССР Б. Андреев

Б. Андреев на встрече со студентами театрального училища

Здание, в котором ранее располагалось театральное училище им. И.А. Слонова

Современность

В 1983 году на базе Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова был открыт театральный факультет, училище было закрыто и присоединено к консерватории путём реорганизации. Все замечательные традиции, накопленные за более чем полувековой опыт воспитания актерской смены, перешли

В высшее учебное заведение. Среди выпускников факультета: народные артисты РФ Г. Цинман, И. Стецюр-Мова, заслуженные артисты РФ Э. Данилина, И. Баголей, Р. Файззулин, В. Мамонов,

О. Янковский с Р. Беляковой

В. Назаров и многие другие.

За годы существования театрального факультета Саратовская театральная школа не только постоянно поддерживала свой высокий статус, но и всячески развивалась. Новое поколение педагогов, учась у своих опыт-

О. Янковский на съёмках фильма «Царь»

ных учителей и сохраняя традиции одной из старейших театральных школ России, приносили что-то новое, что-то своё, превращая обучение актёрскому мастерству в подлинный творческий процесс.

Многие выпускники считают своим долгом помогать и развивать театральное обучение в Саратове: частые поездки в свою alma mater, творческие беседы и мастер-классы, помощь выпускникам в трудоустройстве, организация фондов стипендий О. Табакова, В. Ермаковой, различная финансовая и организаторская помощь.

Саратовская театральная школа по праву считается одной из самых известных и перспективных театральных школ России. Теория актёрского мастерства преподаётся в неразрывной связи с теми прак-

Е. Миронов в роли князя Мышкина

тическими навыками, которые имеют педагоги театрального факультета, исполняющие в театрах ведущие роли и снимающиеся в кино. Зная этот высокий профессиональный уровень обучения актёрскому мастерству, представители российских кинокомпаний часто приезжают в Саратов проводить кастинг среди наших студентов. Так, в 2008 году студент Максим Локтионов, обучавшийся на III курсе мастерской народного артиста РФ Г.А. Аретакова, был приглашён на главную роль в первом российском фильме студии Walt Disney Pictures «Книга мастеров».

И вот в сентябре 2010 года театральный факультет реорганизован в Театральный институт СГК, главной задачей которого по-прежнему остаётся сохранность и пропаганда «живых» традиций саратовской театральной школы, которые, оставаясь в своей сути неизменными, откры-

Выпускник Саратовского театрального училища народный артист РФ Е. Миронов с Директором Саратовского театрального института Н. Горюновой и новыми выпускниками

Выпускник театрального факультета Саратовской консерватории М. Локтионов. Кадр из фильма «Книга мастеров»

История театра, литературы и изобразительного искусства

Педагоги:

**Биткинова Валерия
Викторовна**, кандидат
филологических наук;

Пашкова

Людмила Васильевна,
заслуженный работник
культуры;

**Погильдякова Изида
Вениаминовна;**

Пьянова Наталья Михайловна,
кандидат филологических наук,
доцент.

И.В. Погильдякова рассказывает студентам
об истории русского театра

История театра и литературы – теоретический блок важнейших специальных дисциплин института, которые ведутся на протяжении практически всего процесса обучения. Здесь студенты знакомятся с историей развития мирового и отечественного словесного искусства в целом. Цель этих дисциплин состоит в том, чтобы дать студентам некоторое системное представление о литературе и драматургии, а также научить студентов применять полученные теоретические знания на практике, в том числе в практических занятиях по мастерству актёра.

Здесь каждый предложенный факт вызывает необходимость «личного участия», индивидуального отклика и исключает всякое состояние покоя даже там, где речь идёт, казалось бы, о бесспорном. Поэтому только в

театральном институте обсуждение вопросов о путях развития драматургии и театра, о дегуманизации культуры, о депсихологизации драмы могут вызвать такой живой отклик, который трудно представить в академически-покойной университетской аудитории.

Пьянова Наталья Михайловна:

– Изучение любой литературы, – русской и зарубежной – это всегда возможность расширить горизонт, понять художественно-литературный контекст, в котором существует театр.

Идобаева Инна,

студентка II курса (куклы):

– На предмете истории литературы я полюбила «читать», чего никогда не было в моей жизни.

Галанцев Евгений,
студент I курса:

– На мой взгляд, история театра развивает мышление не только театральное, но и жизненное.

Клюев Максим,
студент II курса (драма):

– Предмет литературы для меня – это мост, по которому от Шекспира и иных классиков на меня нисходит «благовестная пыль знаний».

Кажуро Дмитрий,
студент I курса:

– Каждый урок истории театра для меня – это «возбудитель алчущей мысли».

Ивлев Андрей,
студент I курса:

– Предмет истории театра в моей жизни буквально всё перевернул с ног на голову и наоборот, потому что я впервые столкнулся с такой методикой ведения занятий.

Колчев Алексей,
студент II курса (драма):

– История литературы позволяет даже в словах видеть краску...

Студенты II курса на лекционном занятии

Трим

Педагог:
*Миндлина Людмила
Николаевна*

«Рабочий материал» занятий по гриму

Грим – древнейший вид актёрской сценической выразительности. Актёру он помогает в создании возрастной, социальной, психологической характеристики персонажа, дополняет и обогащает игровой рисунок роли. Для зрителя грим актёра является как бы документом персонажа – знакомит с возрастом, национальностью, социальной принадлежностью действующего лица.

Многие выдающиеся актёры признавали, что в своём творчестве нередко шли от грима к внутреннему раскрытию образа. Так называемая порой внешняя характеристика или удачная деталь грима давали неожиданную краску или поворот в решении внутреннего эскиза роли. Поэтому овладение теорией и техникой грима является необходимой составной частью профессиональной подготовки студентов (преподаётся на III курсе).

Класс, где проходят занятия по гриму у III курса

Аватар в исполнении студента IV курса Н.

*Миндлина Людмила
Николаевна:*

Шаповалова

– Электрический свет съедает лицо актёра на сцене – оно получается как серый «блин», и вся мимика пропадает. И как раз чтобы передать мимику на расстоянии, сделать лицо актёра более живым, мы используем грим.

*Поликарпова Екатерина,
студентка IV курса:*

– Грим мне очень помог в работе над ролями в дипломных спектаклях. Теперь я умею правильно накладывать грим, могу состарить лицо, либо омолодить его. Это очень интересно!

*Землянский Юрий,
студент IV курса:*

– На гриме я понял, каким буду в старости...

Л.Н. Миндлина объясняет студентке III курса О. Мельничук как накладывать грим

Студент IV курса Ю. Землянский в возрастном гриме

Классический танец

Педагоги:

**Борисов Алексей
Владиславович;**

**Борисова Ирина Борисовна;
Горюнова Наталья Петровна,**
профессор, Директор института

Курс классического танца входит в число основных дисциплин в воспитании пластики будущих драматических артистов. Классический танец и классический экзерсис – это тот фундамент, на котором стоит все здание хореографического искусства. Он играет важнейшую роль в развитии пластичности и выразительности тела драматического артиста, прежде всего, помогая совершенствованию его мышечного аппарата, а также способствует развитию силы, выносливости, ловкости, собранности, внимания, настойчивости, стремления преодолеть трудности.

Программа классического танца рассчитана на все четыре года обучения студента:

I и II курсы –

классический танец

III курс –

народно-сценический танец

IV курс –

пластический тренинг

Борисов Алексей

Владиславович:

– Классический танец – это основа для развития танцевальных способностей студента.

Горюнова Наталья Петровна:

– Одна из самых главных задач занятий по классическому танцу, на мой взгляд, – воспитание дисциплинированности и собранности студентов.

Путьютина Мария,

студентка I курса:

– Классический танец – это сладкая каторга.

Слюсарева Анастасия,

студентка II курса (куклы):

– Я с огромным удовольствием иду на урок классического танца, потому что это для меня больше чем танец,

И.Б. Борисова работает со студенткой II курса (куклы) М. Сумароковой

это ещё и эстетическое наслаждение музыкой.

Аранова Виктория,

студентка I курса:

– Классический танец очень дисциплинирует, так как требует повышенного внимания, аккуратности, как в движениях, так и во внешнем виде.

Титков Никита,

студент I курса:

– Классический танец для меня – это борьба с природой.

Студенты II курса (драма) на занятиях по классическому танцу

Основы сценического движения

Педагог:
Жилова Марина Игоревна

Сценическое движение как предмет в русской театральной школе имеет историю и традиции и является одной из основополагающих дисциплин пластического цикла, определяет и решает задачу фундаментальной подготовки актёра в комплексе. Специфика этого предмета состоит в том, что он не только решает задачи развития физических и психофизических качеств актёра, но и оснащает специальными навыками, формируя выразительное движение актёра на сцене.

Актёру, прежде всего, необходима общая пластичность тела, выразительность жеста и артистизм движений. Как часть учебной дисциплины «Основы сценического движения» в театральном институте на первом курсе студенты проходят основы акробатики.

Жилова Марина Игоревна:

– Сценическое движение человека координирует, собирает, развивает чувство ритма и все физические качества, настраивает

человеческое тело как музыкант скрипку к предстоящей работе.

Гайдаржи Александр,
студент I курса:

– Этот предмет мне помогает в жизни так же, как и мастерство актёра.

Логинов Максим,
студент II курса (драма):

– Сценическое движение! А вы делаете двойное сальто назад? А я хотя бы попробовал...

Кубышкина Марина,

Работа на занятиях по сценическому движению. Отработка стойки на руках студентами I курса

студентка I курса:
– Сценическое движение – это преодоление своих страхов.

Сальто назад исполняет студент I курса Д. Куклев

Вот такие мини-фигуры студенты I курса создают на сценическом движении в первом семестре

Современный танец

Педагоги:

Зыков Алексей Иванович,
доцент, зав. кафедрой
пластического воспитания
Ликомидова Маргарита
Владимировна, доцент

Современный танец – это комплекс пластических дисциплин, преподаваемых в театральном институте на протяжении всего процесса обучения. В этот комплекс входит:

I и II курсы –

Физическая культура

I и II курсы –

Бытовой танец XX века

II и III курсы –

Основы джаз-модерн танца

III курс –

Джазовый танец и импровизация –

IV курс –

Современный балльный танец

Современный театр всё больше обращается к пластике, танцу не только как к вспомогательному инструменту, но и как к важнейшей составляющей, выразительнейшему языку которой подвластно многое, от частных до философии. Поэтому в методике преподавания дисциплин современного танца особое место отводится логике возникновения движения, мотивации поступков, выражаемых средствами пластики и танца.

Работа со студентами I курса

А.И. Зыков

Зыков Алексей Иванович:

– В отличие от хореографических учебных заведений, танец в нашем институте – мощнейшее средство выразительности драматического театра, подчеркну,

именно драматического театра. И как раз современный танец даёт возможность не только использовать собственно танцевальные фрагменты, но и создать особую пластику художественного образа.

Мушарипова Рената,
студентка I курса:

– Для меня было весьма приятным знакомство с современным танцем. На этом предмете можно заниматься не только танцем как таковым, но и научиться овладевать своим телом, понимать свою природу.

Арязмова Анна,
студентка IV курса:

– Современный танец дал мне силу воли.

Бакланова Марина,
студентка II курса (драма)
– Здесь я познаю себя заново.

Степанян Давид,
студент III курса
– Танец – моя страсть, большое удовольствие.

Логинов Максим,
студент II курса (драма)
– Максимум пользы и ноль калорий! И без ГМО...

Первые движения современного танца. I курс

Сценический бой

Педагог:
Фёдоров Александр Дмитриевич, заслуженный артист РФ, инструктор УШУ, доцент

Индивидуальные упражнения по сценическому бою (студент III курса Д. Степанян)

Искусство сценического боя является одной из наиболее значимых учебных дисциплин в системе пластического воспитания актёра. Эта дисциплина выполняет функцию мощного средства физического и психофизического воспитания, расширяет диапазон профессиональных возможностей актёра.

В театральном институте предмет «Сценический бой» (преподаётся на III курсе) делится на два вида: обучение приёмам безопасного боя без применения оружия и обучение

Работа со шпагами на III курсе

приёмам боя на различных видах холодного оружия, в том числе фехтование на шпагах. Многие элементы сценического боя применяются на занятиях по мастерству актёра, а затем и в профессиональной практике артиста, поэтому этот предмет является чрезвычайно важным для актёрского образования.

Самохин Артём, студент IV курса:

– Фехтование и сценический бой – это воспитание духа и тела.

Калинин Сергей, студент III курса:

– Наш педагог по сценическому бою дал понять, что внешняя сила – это не главное. А главное – внутренняя сила... сила духа...

Александр Дмитриевич нам часто говорит, что «преодолевав одну ступеньку, надо преодолевать следующую, а не стоять на месте и уж тем более не спускаться вниз».

Баранов Роман, студент IV курса:

– Фехтование для меня – это возможность прикоснуться к аристократическому виду борьбы с противником.

Кривецкая Екатерина, студентка III курса:

– Сценический бой – это эшафот, но когда оказываешься уже на предмете, страх пропадает.

Вот так «убивают» на сцене студенты III курса

Групповые упражнения по сценическому бою (III курс)

Сольное пение

Педагоги:

Гречина Ольга Андреевна,
доцент;
Зотов Леонид Григорьевич,
заслуженный работник
культуры, доцент

Сольное пение – это постановка певческого голоса, овладение основными навыками и приёмами вокальной выразительности. Этот предмет ведётся на протяжении II и III курса в виде индивидуальных занятий с концертмейстером.

В современном театре жанр музыкального спектакля занимает довольно значительное место. Поющий актёр на сцене – явление обычное, отражающее стремление создавать синтез актёрской технологии и вокала. Поэтому актёру подвластны и мюзикл, и музыкальная комедия, и рок-опера, и фольклорное действо, и многие другие жанры, где вокальным средствам выразительности принадлежит ведущая роль.

Зотов Леонид Григорьевич:

– Предмет Сольное пение в актёрском обучении является специальной дисциплиной. Его задача не только в том, чтобы

Л.Г. Зотов «распевает» перед занятием по сольному пению студента III курса Д. Воронина

развить вокальные данные актёра, но и научить его использовать пение в качестве действенного средства создания сценического образа, т. е. в воспитании «поющего актёра» драматического театра.

Мельничук Ольга,
студентка III курса:

– Когда поэзия достигает наивысшей красоты, она приближается к музыке... Музыка для меня – это эмоция, запечатлённая в её развитии. Только музыка может передать

процесс изменения чувства во времени. На сольном пении чувственный человек открывает для себя в музыке целый мир, переживает с ней различные эмоциональные состояния, от радости до трагедии. И чем больше человек развивает свои чувства, тем более тонко ощущает то, что передаёт музыка...

Кривецкая Екатерина,
студентка III курса:

– Верю в то, что если буду чаще заниматься, меня научат хорошо петь...

Работа О.А. Гречиной со студентом II курса (драма) М. Логиновым

Вокальный ансамбль

Педагоги:

Гречина Ольга Андреевна,
доцент;

Зотов Леонид Григорьевич,
заслуженный работник
культуры, доцент;

*Мякотин Евгений
Владимирович,* кандидат
искусствоведения, доцент

Соединение вокала и пластики на уроках вокального ансамбля у Е.В. Мякотина на III курсе

Вокальный ансамбль – это одна из важнейших музыкальных дисциплин для актёра, так как именно здесь воспитывается чувство партнёрства как в вокальном, так и в актёрском отношении. Этот предмет ведётся на II и III курсах и призван расширить музыкально-слуховой кругозор студента-актёра, познакомить с лучшими образцами классической и народной музыки, дать начальные навыки джазового вокального интонирования, помочь осознать сложные ритмические структуры музыки XX века.

Специфика преподавания в театральном институте этого предмета заключается в том, что это не просто чисто музыкальная дисциплина, а занятия, где ансамблевое пение соединяются с Ритмом, Словом, Пластикой и, наконец, самое главное, с актёрским мастерством.

Зотов Леонид Григорьевич:

– Задача ансамблевого пения состоит в том, чтобы воспитать у актёра драмы навыки многоголосного пения и интонирования в условиях сценического существования актёра.

Мякотин Евгений Владимирович:

– Как не похожи занятия вокального ансамбля, которые ведутся в музыкальном вузе на то, что требуется от студента в театральном институте! Да, тоже требуется чистота пения, «попадание в ноты», соблюдение ритма... но, главное, – Правда! Без искренности здесь нет результата...

Медведев Егор, *студент III курса:*

– Я учился в музыкальной школе и поэтому, когда поступил в театральный институт, не слишком уважал вокальный ансамбль и ждал первого занятия без энтузиазма. Но сейчас я могу сказать, что это один из моих любимых предметов! Этот предмет открыл для меня много нового!

Петухова Наталья, *студентка III курса:*

– Мне лично нравится в вокальном ансамбле его разносторонний репертуар: от классики до африканской скэт-вокализации.

Сумарокова Мария, *студентка II курса (куклы):*

– На вокальном ансамбле я «отпускаю себя» и растворяюсь в музыке.

Л.Г. Зотов занимается с женской группой II курса (куклы)

Студенты II курса (драма) на занятии по вокальному ансамблю у О.А. Гречиной

Сценическая речь

«Да говори же, наконец, чтобы я мог познать тебя»

Сократ

Педагоги:
Грызунов Алексей Павлович;
Кульченко Виктор Григорьевич, профессор;
Спирина Александра Ивановна, доцент, зав. кафедрой сценической речи

Речь – основное средство актёра в драматическом спектакле, в общении со зрителем, поэтому сценическая речь – это предмет, настолько тесно связанный с мастерством актёра, что иногда нельзя провести чёткие рамки между этими дисциплинами. Чем же занимаются студенты здесь? Прежде всего, на сценической речи, на всех курсах, начиная с первого, от будущих актёров требуют добиваться технической оснащённости речи: крепкого и звучного голоса, чёткой дикции, дыхательной опоры. Вместе с этим идёт работа над отрывками из прозаических произведений:

II курс – поэзия XIX, XX вв., современные стихи

III курс – работа над баснями

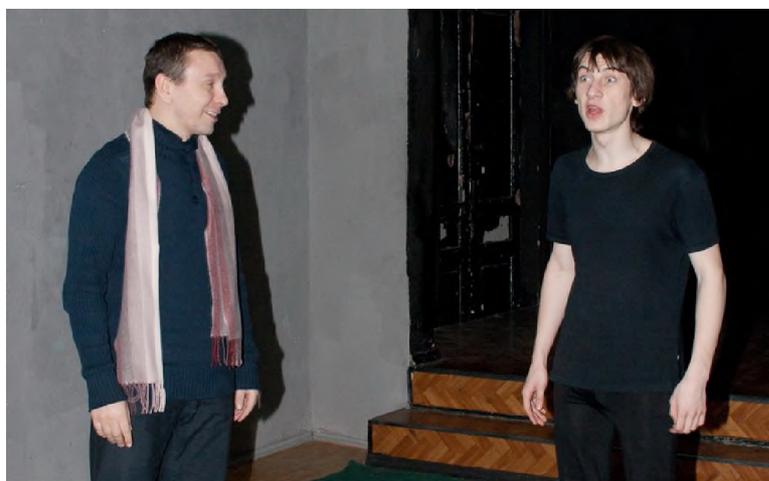
IV курс – дипломные работы по сценической речи, а также работы студента в дипломном спектакле.

Работа студента III курса Д. Воронина в классе В.Г. Кульченко

Работа студента IV курса И. Кочеткова в классе А.И. Спириной

Работа студента II курса (куклы) А. Овчинникова в классе А.П. Грызунова

Спирина Александра Ивановна:

– Сценическая речь – это один из способов общения персонажей в пьесе и друг с другом, и со зрительным залом.

Костряков Пётр,
студент I курса

– Здесь можно отключиться от насущного, погружаясь в мир художественного образа.

Галерея образов, создаваемых студентами III курса на занятиях по сценической речи

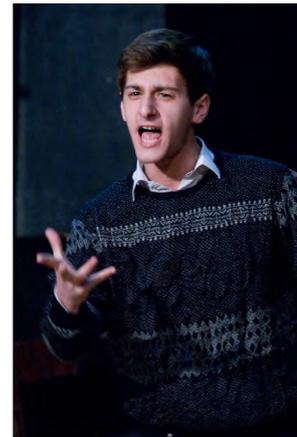
Екатерина Кривецкая

Сергей Калинин

Эвелина Ризепова

Давид Степанян

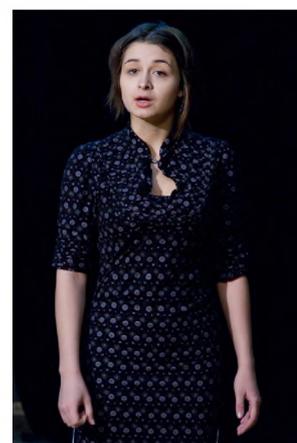
Максим Деричев

Пётр Матюшков

Наталья Петухова

Мария Гичева

Ханкишиев Руслан,
студент IV курса:
– На предмете
сценической речи

во мне рождается стимул в
отражении внутреннего «Я»
через произведение стихотворной
формы и прозы.

Бакланова Марина,
студентка II курса (драма)
– На этих уроках я каждый раз
познаю себя заново.

«Трудноговорки»

А вы сможете сказать быстро эти фразы несколько раз и без ошибок?

Лара у Вали играет на рояле.

Купили каракатице кружевное платьице, ходит каракатица,
хвастается платьицем.

Крыса в риде грызла рис.

Вёз корабль карамель, наскочил корабль на мель.

Шев швейни лжив!

Лежи во ржи, да не ржи

Везёт Сенька Саньку с Сонькой на санках.

Санки – скок, Сеньку – с ног, Саньку – в бок,

Соньку – в лоб, все в сугроб!

Ложечка ты моя желобовыгибистая!

Музыкальный театр

Отделение «Артист музыкального театра» впервые было открыто на театральном факультете Саратовской консерватории в 1983 году. С того времени было выпущено сорок семь артистов, работающих в оперных театрах, театрах оперетты и музыкальной комедии, музыкально-драматических театрах и концертных организациях.

Артист музыкального театра – это одна из самых трудных специальностей, где в равной степени сочетаются вокальное и актёрское мастерство. Певческая техника и художественная образность должны находиться в неразрывном единстве. Артист-певец обязан не только владеть своим голосом, но и быть пластически развитым, уметь танцевать, правильно говорить и существовать на сцене.

Вот некоторые дипломные спектакли этого отделения:

А. Журбин
«А женщинам только любовь» (1990)
И. Штраус
«Летучая мышь» (1992)
И. Штраус
«Ночь в Венеции» (1996)
И. Ковнер
«Барышня-крстьянка» (2001)
М. Самойлов
«Море любви» (2001)
Ю. Милютин
«Девичий переполох» (2009)
Ф. Пуленк
«Человеческий голос» (2009)
В. Фьораванти
«Деревенские певицы» (2009)

Сцена из спектакля Ю. Милютина «Девичий переполох» в исполнении студентов отделения музыкального театра (выпускницы Е. Сергеева, М. Судоргина, М. Быковская, Е. Барбашева, М. Шевченко)

Сцена из оперы В. Фьораванти «Деревенские певицы» в исполнении студентов отделения музыкального театра (выпускники И. Садовой, В. Садков, А. Кузнецов)

После показа моно-оперы Ф. Пуленка «Человеческий голос» (педагог по вокалу Л.Г. Зотов, педагог по мастерству актёра В.З. Федосеев, концертмейстер И.Н. Лопато, выпускница М. Быковская)

Кукольное отделение

Педагоги:

*Кондратьев Сергей
Владимирович;*

*Кондратьева Татьяна
Петровна,*

народная артистка РФ, доцент;
Мамонов Виктор Иванович,
заслуженный артист РФ

Первые куклы у ребят,
обучающихся по специальности
«Артист театра кукол»

Мы по праву можем гордиться своим кукольным отделением, которое является одним из лучших в России. Обучение по специальности «Артист театра кукол» в Саратове началось в далёком 1968 году в классе заслуженного артиста РСФСР А. Чертова. После некоторого перерыва руководство этим отделением взяла на себя народная артистка РФ Т. Кондратьева, которая выпустила уже два курса, выпускники которых сейчас работают в Саратовском театре кукол «Теремок».

Учиться на артиста театра кукол очень интересно, но и трудно, ведь помимо тех предметов, которые обычно изучают студенты драматического отделения, они должны ещё освоить и свои специальные предметы: мастерство актёра кукольного театра, технология изготовления кукол, история театра кукол. Здесь ребята учат не только владению всеми видами театральных кукол (перчаточные, тростевые, планшетные), но и умению сделать их собственными руками.

Мастера В.И. Мамонов и Т.П. Кондратьева наблюдают за работой студентов

*Кондратьева Татьяна
Петровна:*

– Каждая кукла – моё второе «Я».

Белякова Марина,

студентка II курса (куклы):

– Техника кукол – это предмет, заставляющий нас вернуться в детство, снова почувствовать себя маленькими детьми, которые любят играть в куклы, он также развивает наше воображение и творческое мышление.

Колосова Ольга,

студентка II курса (куклы):

– Приятно осознавать себя творцом. Мы вполне можем себя назвать папой Карло, когда пытаемся своими руками создать нечто, что может называться куклой. Наверно, именно на кончиках пальцев сосредоточена энергия творчества.

Вот так студенты II курса кукольного отделения Е. Репина, И. Слюдачѐв, А. Козлов и О. Колосова играют в футбол

Этого зритель никогда не увидит. Так студенты кукольного отделения И. Слюдачѐв, Е. Репина, М. Абулкатинов и И. Идобаева работают за ширмой.

Мастерство актёра

Педагоги:

Аредаков Григорий Анисимович,
народный артист РФ, доцент,
худ. руководитель
I курса;

Баголей Игорь Михайлович,
заслуженный артист РФ,
доцент, худ. руководитель
III курса;

Баголей Любовь Николаевна;
Белякова Римма Ивановна,
народная артистка РФ,
профессор, зав. кафедрой
мастерства актёра,
худ. руководитель IV курса;

Галко Александр Григорьевич,
народный артист РФ,
профессор, худ. руководитель
II курса (драма);

Данилина Эльвира Игоревна,
заслуженная артистка РФ,
доцент;

Загуменнов Олег Николаевич;
Кондратьева Татьяна Петровна,
народная артистка РФ, доцент,
худ. руководитель II курса
(куклы);

Кузин Артём Евгеньевич;
Мамонов Виктор Иванович,
заслуженный артист РФ;

Родионова Татьяна Игоревна

«Зачин» к занятию по мастерству актёра у студентов II курса (куклы)

Мастерство актёра. Главный предмет в театральном институте. Главный не только потому, что он является, собственно, специальностью в актёрском образовании, но и потому, что именно здесь должны органично соединиться все знания, навыки и умения, которые получили студенты на остальных дисциплинах. Ведь актёрское искусство – это синтез психологии образа, техники тела, речи, пластики, ритма и умения эмоционально раскрепощаться.

На I курсе студенты постигают основные законы внутренней техники актёрского творчества и главная задача здесь – раскрытие творческой индивидуальности. Многочисленные и разнообразные упражнения, тренинги на мускульную свободу, творческое оправдание, оценку факта, память физических действий – это материал I курса, где главной задачей является закон: «Я – в предлагаемых обстоятельствах, здесь, сегодня, сейчас».

На занятиях II курса вводится понятие сценического образа и начинается работа над ролью. Студенты наблюдают за характерами и пытаются провести их через

себя: «стать другим, оставаясь самим собой». Здесь впервые начинается работа над сценическими отрывками из классической и современной драматургии.

На III курсе сценические задачи и материал драматургии усложняется. Это могут быть уже целые акты из пьес. Педагоги концентрируют внимание студентов на таких понятиях как «сквозное действие роли», «задача и сверхзадача», «законы сценичности», «работа в ансамбле», «текст и подтекст», «событие исходное, главное, поворотное» и др.

Мастер Л.Н. Баголей ставит перед студентами творческие задачи

Мастер А.Г. Галко наблюдает за работой студентов II курса (драма)

Студенты II курса (драма) А. Левин и Е. Колпаченко слушают замечания своего мастера А.Г. Галко

IV курс – работа над дипломными спектаклями, которая начинается ещё на III курсе. Главное событие здесь – встреча со зрителем, отсюда и новые задачи, которые ставятся перед выпускниками: умение чувствовать и подчиняться законам сценического времени, управлять вниманием зрителя, подчиняться главному действию и так далее.

Мамонов Виктор Иванович:

– Мастерство актёра в театральном институте – это песочница, которая даёт начало для развития свободной индивидуальности в коллективном деле.

Белякова Римма Ивановна:

– Мастерство актёра – это азбука сложения образа, судьбы, характера, жизни актёра.

**Третьяков Михаил,
студент II курса (куклы):**

– Актёрское мастерство очень помогает не только на сцене,

но и в жизни. Некоторые вещи, о которых обычно не задумываешься, разбираются, и это помогает избежать ошибок в жизни и решать насущные проблемы.

**Павлова Елена,
студентка IV курса:**

– Зная систему Станиславского, легче жить, потому что это синтез наук.

Там прописаны все необходимые этапы на пути к своей цели, к сверхзадаче.

**Толокнёва Кристина,
студентка III курса:**

– Я считаю, что каждому человеку необходима постоянная работа над собой, а актёру – вдвойне, так как он обязан не столько развлекать зрителей, сколько преобразовать его, нести свет и радость, создавать жизненный идеал, к которому нужно стремиться.

**Кузнецов Денис,
студент II курса (драма):**

– Мастерство актёра – это поиск себя истинного, погребённого под штампами и стереотипами.

**Репина Екатерина,
студентка II курса (куклы):**

– На мастерстве мы познаём неизвестные грани самих себя.

**Деричев Максим,
студент III курса:**

– Для меня мастерство актёра – это пазл, который хочется дособирать до конца, и увидеть общую картинку. Но без знаний, которые дают другие предметы эту общую картинку нельзя увидеть.

**Мельничук Ольга,
студентка III курса:**

– Мы, артисты, – счастливые люди, так как судьба дала нам во всём необъятном пространстве мира несколько сотен кубических метров здания театра, в котором мы можем создавать себе особую артистическую жизнь, протекающую в атмосфере творчества, мечты, её сценического воплощения и общей коллективной работы!

**Демяник Екатерина,
студентка II курса (драма):**

– Только на мастерстве я поняла значение фразы: «Актёр познаёт славу и бесчисленное множество поражений».

**Куклев Дмитрий,
студент I курса:**

– На мастерстве актёра мы стараемся не показать жизнь, а прожить её. Искренне и честно.

Мастера Г.А. Ардаков и Э.И. Данилина работают с I курсом

Р. И. Белякова даёт указания по мизансцене дипломного спектакля своим студентам

Дипломные спектакли 2010/11 учебного года

III курс

худ. руководитель – заслуженный артист РФ Игорь Баголей

Сонеты Шекспира. Драматический балет в двух действиях.

Режиссёр-постановщик – Алексей Зыков.

Эпизод 22. «Прекрасные сны»

Ромео – И. Костин, Джульетта – К. Толокнёва

Звёзды на утреннем небе.

По пьесе Александра Галина «Звёзды на утреннем небе».

Режиссёр-постановщик – Любовь Баголей.

Анна – Э. Ризепова

Валентина – Н. Петухова, Клара – О. Мельничук

IV курс

худ. руководитель – народная артистка РФ Римма Белякова

Играем Коляду. Четыре сюжета по мотивам пьес Николая Коляды.

Режиссёр-постановщик – Римма Белякова

Колдовка. Николай – Э. Айткулов, Марина – Л. Сладных

Тутанхамон. Ольга – А. Лазебных

Е. Поликарпова в эпизоде
«Алладин»

DANCE-CLASS Алексея Зыкова.

Пластический спектакль.
Режиссёр-постановщик –
Алексей Зыков

эпизод «Алладин»

В. Ступин и Е. Пустовалова в
эпизоде «Равновесие»

Целуй меня, Кэт!

Мюзикл в двух актах. Музыка Кола Портера, либретто Беллы и Сэмюэля Спивак.
Режиссёр-постановщик – Римма Белякова

Финальная сцена спектакля

Кэт – А. Арзымова

Поздняя любовь.

Александр Островский. Сцены из жизни захолустья в двух действиях.
Режиссёр-постановщик – Римма Белякова

Маргаритов – И. Кочетков, Дормидонт – А. Николаев

Николай – Р. Ханкишиев, Людмила – Е.
Поликарпова

*Приёмные требования для поступающих в
Театральный институт
по специальности «Артист драматического театра и кино»*

**Вступительные экзамены
проводятся:**

По специальности

(три творческих экзамена)

Коллоквиум (собеседование)

По русскому языку (ЕГЭ)

По литературе (ЕГЭ)

Специальность

Поступающий по указанной специальности, должен иметь необходимые сценические данные, обладать способностью к образному и логическому мышлению, творческим воображением, эмоциональной возбудимостью. Отсутствие органических недостатков речи и голоса обязательно.

Поступающий должен прочи-

тать произведения различных жанров: стихотворение, басню, короткий рассказ или отрывок из прозаического произведения (на каждом туре новые, не исполняемые на предыдущих турах). Желательно, чтобы были представлены образцы как классической, так и современной литературы. Исполняемые произведения должны отличаться друг от друга по жанру и содержанию, что даст возможность полнее выявить способности абитуриента и широту творческого диапазона.

Абитуриент должен по своему выбору спеть песню или романс, исполнить произвольный танец, ему также предлагаются упражнения на проверку координации движения, музыкального ритма, реакции

движения.

Коллоквиум

После творческих разделов экзамена проводится собеседование (коллоквиум) по широкому кругу вопросов, имеющих отношение к области интересов и склонностей поступающего, его знаний литературы, событий театральной жизни, эрудиции.

Адрес приёмной комиссии

Театрального института:

410028, Саратов,
ул. Рабочая, д.23

Телефон:

(8-845-2)22-30-07

Электронный адрес:

d.niktabada@mail.ru

Здание Театрального института. Рабочая, дом 23

Редакционная коллегия:

проректор по воспитательной работе Н.М. Смирнова

ответственный редактор А.Л. Хохлова

Т.И. Егорова, Н.В. Королевская,

Е.В. Мякотин, И.В. Сергеева, Е.А. Степанидина, В.Е. Ханецкий

заведующая РИО Н.В. Рогожина, техн. редактор С.С. Курамшина

Подписано в печать 28.03.2011

Бумага XEROX. Тираж 300 экз.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

410600 САРАТОВ,

ул. Кирова,1

sarkonsrio@mail.ru

При перепечатке материалов

ссылки на «Камертон» обязательны