ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Вступительные испытания проходят в очном формате. Поступление в магистратуру возможно только на базе ВЫСШЕГО образования.

1. **по образовательной программе магистратуры «Проектирование спектакля (Режиссер-драматург)», под рук. – А.А. Чепурова, Н. В. Кобелева**

1). Абитуриенту необходимо будет написать режиссёрско-драматургический проект на заданную тему.
2). Собеседование.

Список литературы:

Теория театра, теория драмы:

1. Аристотель. Поэтика. (Любое издание)
2. Барбой Ю.М. К теории театра. – СПб.: СПГАТИ, 2008.
3. Бентли Э. Жизнь драмы. (Любое издание)
4. Владимиров С. В. Действие в драме. – СПб.: СПГАТИ, 2007.
5. Дидро Д. Парадокс об актере. (Любое издание)
6. Костелянец Б. О. Драма и действие. – М.: Совпадение, 2007.
7. Лотман. Ю. Семиотика сцены // Театр. 1980. № 1. С. 89 – 90 (Или в любом из доступных сборников произведений Ю.М.Лотмана)
8. Театральные термины и понятия: Материалы к словарю. Вып.I, II, III. – СПб.: РИИИ, 2005, 2010, 2105.
9. Эсслин М. Театр абсурда. – СПб.: Балтийские сезоны, 2010.
10. Семинар по театральной критике. СПб.: СПГАТИ, 2013.
11. Скороход, Н.С. Как инсценировать прозу. Проза на русской сцене: история, театральная критика — СПб: ПТЖ, 2010. – 344 с.

Современный театр

1. Леман Х.-Т. Постдраматический театр. – М.: ABCdesign, 2013.
2. Фишер-Лихте. Э. Эстетика перформативности. М., 2014
3. Геббельс. Х. Эстетика отсутствия. М., 2015.
4. Голдберг Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней. – М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2015.
5. Годер Д. Художники, визионеры, циркачи. Очерки визуального театра. М., 2012.
6. Без цензуры. Молодая театральная режиссура XX в. СПб., 2016.
7. Руднев П. Драма памяти. Очерки истории российской драматургии. 1950-2010-е. М., 2018.
8. Петербургский театральный журнал. 2013. № 3 (73). (Социальный театр).
9. Театр. 2015. № 19. (Документальная традиция в театре и искусстве).
10. Театр. 2015. № 20. (Всё, что вы хотели знать о современном танце).
11. Театр. 2016. № 24-25. (Социальный театр и его имена).
12. Театр. 2017. № 29. (Перформанс: Теория, история, современная практика).

Труды практиков театра:

1. Арто А. Театр и его двойник. – СПб.: Симпозиум, 2000.
2. Барро Ж.-Л. Воспоминания для будущего. – М., 1979.

3. Брехт Б. Теория эпического театра // Брехт Б. Театр: В 5 т. – М.: Искусство, 1965. Т.5 /2. С. 7 – 274. Брехт Б. Покупка меди // Там же. С. 277 – 476.
4. Брук П. Пустое пространство. (Любое издание)
5. Гёббельс Х. Эстетика отсутствия: тексты о музыке и театре (Серия
6. «Театр и его дневник») – М.: 2015 – 272 с.
7. Гротовский Е. От бедного театра к искусству-проводнику. – М., 2003
8. Евгений Вахтангов. Документы и свидетельства: В 2 т. – М.: Индрик, , 2011.
9. Евреинов Н. Демон театральности. – М.; СПб.: Летний сад, 2002. С. 31 – 96.
10. Крэг Э. Г. Актер и сверхмарионетка // Воспоминания. Статьи. Письма. – М.: Искусство, 1988. С. 212 – 233; Заметка о масках // Там же. С. 233 – 240.
11. Мейерхольд В. Э. О театре: [Сборник статей] // Мейерхольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы: В 2 ч. – М.: Искусство, 1968. Ч. 1. С. 103 – 257.
12. Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. (Любое издание.)
13. Станиславский К. С. Работа актера над собой // Станиславский К. С. Собр.соч.: В 8 т. – М.: Искусство, 1955. Т.3.
14. Стрелер Д. Театр для людей. – М., 1984.
15. Таиров А. Я. Записки режиссера. Статьи. Беседы. Речи. Письма. – М., 1970.
16. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены: В 2 т. – Л.: Искусство, 1980.
17. Чехов М. Об искусстве актера // Чехов М. Литературное наследие: В 2 т. – М.: Искусство, 1986. Т. 2.
18. Шехнер Р. Теория перформанса. - М.: V-A-C Press, 2020 – 488 с.
19. Эфрос А. В. Избранные произведения: В 4 т. – М.,1993. Т. 1. Репетиция – любовь моя; Т. 2. Профессия: режиссер; Т. 3. Продолжение театрального романа; Т. 4. Книга четвертая.

2. **по образовательной программе магистратуры «Театрально-экспертная деятельность», под рук. – А.А. Чепурова, Е.В. Третьяковой**
ТОЛЬКО ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ!

Вступительные испытания:

1. Письменная аналитическая работа (рецензия) на показанный в аудитории видеофрагмент (спектакля, представления, видеоматериала);
2. Собеседование.

Список литературы:

1.Введение в театроведение / Сост. и ответств. ред. Ю. М. Барбой. СПб.: Издательство Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, 2011
http://www.teatr-lib.ru/Library/Vvedenie/teatr/.

История зарубежного театра:

1. Универсальные синхронистические таблицы. М.: Совпадение, 2004
2. История зарубежного театра/ Отв. ред. Л.И. Гительман. – СПб.: Искусство, 2005.
3. Максимов В.И. Театр: Рококо, символизм, модерн, постмодернизм. – СПб., 2013
4. Бояджиев Г.Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. (Любое издание)
5. Трубочкин Д. В. Античная литература и драматургия. – М., 2010.
6. Колязин В. Ф. От мистерии к карнавалу. – М.: Наука, 2002.
7. Бояджиев Г.Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения: (Италия, Испания,

Англия). – Л.: Искусство, 1973.
8. Силюнас В. Ю. Тайны сценического языка испанского классического театра. – М.: Navona, 2018.
9. Силюнас В. Ю. Стиль жизни и стили искусства: (Испанский театр маньеризма и барокко). – СПб., 2000.
10. Бартошевич А. В. Поэтика раннего Шекспира. М., 1987.
11. Бартошевич А. В. Шекспир. Англия. XX век. М., 1994.
12. Молодцова М. М. Комедия дель арте. – Л., 1990.
13. Кагарлицкий Ю. И. Театр на века [Театр XVIII века в Западной Европе]. – М.,1987.
14. Спектакли XX века. – М., 2004.
15. Искусство режиссуры за рубежом: Первая половина XX века. Хрестоматия. – СПб., 2004.
16. Бачелис Т.И. Шекспир и Крэг. М., 1983.
17. Степанова П. Театр без кулис. Театральные опыты Е. Гротовского. СПб., 2008
18. Березкин В. Роберт Уилсон. Театр художника. М., 2003.
19. Юрковский Х. Куклы. Маски. Метаморфозы. М.: Артист, режиссер, театр, 2018

История русского театра:

20. Алперс Б. В. Театр Мочалова и Щепкина. – М., 1979.
21. Рассадин С. Б. Драматург Пушкин: Поэтика, идеи, эволюция. – М., 1977.
22. Альтшуллер А. Я. Театр прославленных мастеров: Очерки истории Александринской сцены. – Л.: Искусство, 1968.
23. Сюжеты Александринской сцены: Рассказы об актерах. – СПб.,2006.
24. Кугель А. Р. Театральные портреты. – Л., 1967.
25. Марков П. А. Малый театр тридцатых и сороковых годов XIX века // Марков П. А. О театре: В 4 т. – М.: Искусство, 1974. Т. 1. С. 44 – 103; Александринский театр в эпоху «либеральных» реформ (1860 – 1880 гг.) // Там же С. 155 – 203; Комиссаржевская // Там же. С. 210 – 255; Новейшие театральные течения // Там же. С. 255 – 321; Первая студия МХТ: Сулержицкий – Вахтангов – Чехов) // Там же. С. 347 – 417. Письмо о Мейерхольде: (К 60-летию со дня рождения и 35-летию сцениеской деятельности) // Там же. Т. 2. С. 59 – 75. О Товстоногове. Об Анатолии Эфросе. О Любимове. Там же. Т. 4. С. 542 – 581.
26. Алперс Б. В. Искания новой сцены. – М.: Искусство, 1979.
27. Рудницкий К. Л. Русское режиссерское искусство, 1898 – 1907. – М.: Наука, 1989. http://www.teatr-lib.ru/Library/Rudnitsky/1898_07/
28. Рудницкий К. Л. Русское режиссерское искусство, 1908 – 1917. – М.: Наука, 1990. http://www.teatr-lib.ru/Library/Rudnitsky/1908_17/
29. Рудницкий К. Л. Режиссер Мейерхольд. – М., 1968.
30. Титова Г. В. Мейерхольд и Комиссаржевская: Модерн на пути к Условному театру. – СПб.: СПГАТИ, 2006.
31. Титова Г. В. О Мейрхольде и других. – СПб.: РГИСИ, 2017.
32. Туровская М. Бабанова: Легенда и биография. – М.,1981.
33. Соловьева И. Художественный театр. Жизнь и приключения идеи. – М.: Изд-во «Московский художественный театр», 2007.
34. Зингерман Б. Очерки истории драмы XX века. – М., 1977.

35. Джурова Т. С. Концепция театральности в творчестве Н. Н. Евреинова. – СПб.: СПбГАТИ, 2010.
36. Сергеев А. Циркизация театра: От традиционализма к футуризму. – СПб.: СПГАТИ, 2008.
37. «Золотой сезон» советского театра. 1921/ 1922. – СПб.: РИИИ, 2016.
38. Русское актерское искусств XX века [коллективное исследование]. Российский институт истории искусств. – СПб.: Левша. Санкт-Петербург, 2018. https://artcenter.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B31.pdf
39. Смелянский А. М. Наши собеседники: Русская классическая драматургия на сцене советского театра 70-х годов. – М., 1981.
40. Смелянский А. М. Предлагаемые обстоятельства: Из жизни русского театра второй половины XX века. – М.: Артист, Режиссер, Театр, 1999. http://www.teatr-lib.ru/Library/Smeliansky/obstoyat/
41. Мальцева О. Н. Поэтический театр Любимова. – СПб.: РИИИ, 1999.
42. А. Васильев / Parautopia / З. Абдуллаева. – М.: ABCdesign, 2016.
43. Чепуров А.А. Театральный сверхсюжет. В 2-х частях. СПб.: Балтийские сезоны, 2020.

3. **по образовательной программе магистратуры «Методология и методика преподавания сценической речи», под рук. – Л.Д. Алфёровой, Ю.А. Васильева**
ТОЛЬКО ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ!

1) Письменная работа.
2) Собеседование.

Примерные темы для письменной работы:

1. Дисциплина «Сценическая речь» в профессиональном обучении актера.
2. Взаимосвязь сценической речи с актёрским мастерством.
3. Роль воображения в речевом воспитании актера.
4. Особенности работы над стихотворной речью в театральной школе.
5. Взаимодействие речи и физических движений в речевом тренинге.
6. Значение парного тренинга в речевом обучении актера.
7. Специфика работы актера в стихотворной драматургии.
8. Комплексное воздействие на голосо-речевой аппарат актера в процессе овладения техникой сценической речи.
9. Способы опосредованного (косвенного) воздействия на процесс голосо-речевого воспитания актера.
10. Проблемы современной сценической речи (на примере двух спектаклей).

Список литературы:

Основная литература.

1. Станиславский К. С. «Моя жизнь в искусстве». Глава «Актер должен уметь говорить» (любое издание).

2. Волконский С. М. Выразительное слово: Опыт исследования и руководства в области механики, психологии, философии и эстетики речи в жизни и на сцене. СПб.: Сириус, 1914 (или любое издание последних пятнадцати лет)
3. Галендеев В. Н. Не только о сценической речи. Монография. СПб.: СПбГАТИ, 2006. *(Из этой книги изучить: Голосо-речевая тренировка на старших курсах. Нужно ли использовать диалог в преподавании сценической речи?).*
4. Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха. Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика. М.: Наука, 1984.
5. Кнебель М. И. Слово в творчестве актера (любое издание)
6. Линклэйтер К. Освобождение голоса. М., 1993
7. Саричева Е. Ф. Сценическая речь. М.: Искусство, 1955.
8. Сценическая речь: прошлое и настоящее: Избранные труды кафедры сценической речи Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. СПб.: СПбГАТИ, 2009.*(Из этой книги изучить: 1)Васильев Ю. А. О кафедре и об этой книге. 2) Куракина К. В. Основы техники речи в трудах К. С. Станиславского (или отдельное издание этой книги: М.: ВТО, 1959 г. 104 с.) 3) Куницын А. Н., Муравьев Б. Л. Принцип тренировки фонационного дыхания в движении. 4) Матанов Б. А. Игра как средство воспитания техники сценической речи. 5) Куницын А. Н. Первая встреча со словом. 6) Галендеев В. Н., Кириллова Е. И. Групповые занятия сценической речью. Первый актерский курс. 7) Галендеев В. Н. Зачем нужен предмет «Сценическая речь»?).*
9. Петрова А. Н. Искусство речи. Воспитание речевого мастерства. М.: Изд-во АСТ, 2023 (или любое издание, начиная с середины 2000-х годов)
10. Прокопова Н.Л. Основы технологий совершенствования сценической речи. Учебное пособие. Кемерово, 1999. (текст в формате PDF есть на кафедре сценической речи РГИСИ – rech@rgisi.ru)

Дополнительная литература.

1. Теория и практика сценической речи. Коллективная монография. СПб.: СПбГАТИ, 2005.
2. Теория и практика сценической речи. Коллективная монография СПб.: СПбГАТИ, 2007
3. Сценическая речь. Теория. История. Практика. Коллективная монография. СПб, СПбГАТИ, 2013.
4. Теория и практика сценической речи. Коллективная монография. Вып. 3. СПб.: РГИСИ, 2023.
5. Речевое творчество актера: данность и предчувствие: Коллективная монография. СПб.: РГИСИ, 2017. (*Из этой книги изучить:* 1) *Линклэйтер К. Искусство и ремесло обучения владению голосом и речью*. 2) *Штода Н. Н. Три заповеди молодого специалиста*. 3) *Бруссер А. М. О системном подходе как основополагающем принципе преподавания сценической речи*. 4) *Кравучке К. Голос может двигать горы.* 5) *Брусникина М. С. Вдохи и выдохи в ритмах театрального процесса.* 6) *Линклэйтер К. Алхимия дыхания.*

4. **по образовательной программе магистратуры «Режиссер-педагог сценических искусств», под рук. В.М. Фильштинского**
   ТОЛЬКО ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН!

   1) Русский язык
   2) Письменная работа.
   3) Собеседование.

5. **по образовательной программе магистратуры «Исполнительские искусства. Менеджмент и продюсирование», под рук. – Н.В. Пахомовой, А.М. Малича**

Вступительные испытания:

1. Письменная аналитическая работа на реальный театральный проект (спектакль, фестиваль, кейс);
2. Собеседование.

Список литературы:

1.Введение в театроведение / Сост. и ответств. ред. Ю. М. Барбой. СПб.: Издательство Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, 2011 http://www.teatr-lib.ru/Library/Vvedenie/teatr/.

История зарубежного театра:

1. Универсальные синхронистические таблицы. М.: Совпадение, 2004
2. История зарубежного театра/ Отв. ред. Л.И. Гительман. – СПб.: Искусство, 2005.
3. Максимов В.И. Театр: Рококо, символизм, модерн, постмодернизм. – СПб., 2013
4. Бояджиев Г.Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. (Любое издание)
5. Трубочкин Д. В. Античная литература и драматургия. – М., 2010.
6. Колязин В. Ф. От мистерии к карнавалу. – М.: Наука, 2002.
7. Бояджиев Г.Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения: (Италия, Испания, Англия). – Л.: Искусство, 1973.
8. Силюнас В. Ю. Тайны сценического языка испанского классического театра. – М.: Navona, 2018.
9. Силюнас В. Ю. Стиль жизни и стили искусства: (Испанский театр маньеризма и барокко). – СПб., 2000.
10. Бартошевич А. В. Поэтика раннего Шекспира. М., 1987.
11. Бартошевич А. В. Шекспир. Англия. XX век. М., 1994.
12. Молодцова М. М. Комедия дель арте. – Л., 1990.
13. Кагарлицкий Ю. И. Театр на века [Театр XVIII века в Западной Европе]. – М.,1987.
14. Спектакли XX века. – М., 2004.
15. Искусство режиссуры за рубежом: Первая половина XX века. Хрестоматия. – СПб., 2004.
16. Бачелис Т.И. Шекспир и Крэг. М., 1983.
17. Степанова П. Театр без кулис. Театральные опыты Е. Гротовского. СПб., 2008

18. Березкин В. Роберт Уилсон. Театр художника. М., 2003.
19. Юрковский Х. Куклы. Маски. Метаморфозы. М.: Артист, режиссер, театр, 2018

История русского театра:

20. Алперс Б. В. Театр Мочалова и Щепкина. – М., 1979.
21. Рассадин С. Б. Драматург Пушкин: Поэтика, идеи, эволюция. – М., 1977.
22. Альтшуллер А. Я. Театр прославленных мастеров: Очерки истории Александринской сцены. – Л.: Искусство, 1968.
23. Сюжеты Александринской сцены: Рассказы об актерах. – СПб.,2006.
24. Кугель А. Р. Театральные портреты. – Л., 1967.
25. Марков П. А. Малый театр тридцатых и сороковых годов XIX века // Марков П. А. О театре: В 4 т. – М.: Искусство, 1974. Т. 1. С. 44 – 103; Александринский театр в эпоху «либеральных» реформ (1860 – 1880 гг.) // Там же С. 155 – 203; Комиссаржевская // Там же. С. 210 – 255; Новейшие театральные течения // Там же. С. 255 – 321; Первая студия МХТ: Сулержицкий – Вахтангов – Чехов) // Там же. С. 347 – 417. Письмо о Мейерхольде: (К 60-летию со дня рождения и 35-летию сценической деятельности) // Там же. Т. 2. С. 59 – 75. О Товстоногове. Об Анатолии Эфросе. О Любимове. Там же. Т. 4. С. 542 – 581.
26. Алперс Б. В. Искания новой сцены. – М.: Искусство, 1979.
27. Рудницкий К. Л. Русское режиссерское искусство, 1898 – 1907. – М.: Наука, 1989. http://www.teatr-lib.ru/Library/Rudnitsky/1898_07/
28. Рудницкий К. Л. Русское режиссерское искусство, 1908 – 1917. – М.: Наука, 1990. http://www.teatr-lib.ru/Library/Rudnitsky/1908_17/
29. Рудницкий К. Л. Режиссер Мейерхольд. – М., 1968.
30. Титова Г. В. Мейерхольд и Комиссаржевская: Модерн на пути к Условному театру. – СПб.: СПГАТИ, 2006.
31. Титова Г. В. О Мейрхольде и других. – СПб.: РГИСИ, 2017.
32. Туровская М. Бабанова: Легенда и биография. – М.,1981.
33. Соловьева И. Художественный театр. Жизнь и приключения идеи. – М.: Изд-во «Московский художественный театр», 2007.
34. Зингерман Б. Очерки истории драмы XX века. – М., 1977.
35. Джурова Т. С. Концепция театральности в творчестве Н. Н. Евреинова. – СПб.: СПбГАТИ, 2010.
36. Сергеев А. Циркизация театра: От традиционализма к футуризму. – СПб.: СПГАТИ, 2008.
37. «Золотой сезон» советского театра. 1921/ 1922. – СПб.: РИИИ, 2016.
38. Русское актерское искусств XX века [коллективное исследование]. Российский институт истории искусств. – СПб.: Левша. Санкт-Петербург, 2018. https://artcenter.ru/wp-content/uploads/2018/11/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B31.pdf
39. Смелянский А. М. Наши собеседники: Русская классическая драматургия на сцене советского театра 70-х годов. – М., 1981.
40. Смелянский А. М. Предлагаемые обстоятельства: Из жизни русского театра второй половины XX века. – М.: Артист, Режиссер, Театр, 1999. http://www.teatr-lib.ru/Library/Smeliansky/obstoyat/

41. Мальцева О. Н. Поэтический театр Любимова. – СПб.: РИИИ, 1999.
42. А. Васильев / Parautopia / З. Абдуллаева. – М.: ABCdesign, 2016.
43. Чепуров А.А. Театральный сверхсюжет. СПб.: Балтийские сезоны, 2020.