

Средние школы визуальных и исполнительских искусств

Творческий конкурс/Портфолио творческих работ

Для художественно одарённых учащихся г. Нью-Йорка открыты двери многочисленных средних школ, преданных делу развития молодых талантов. Для поступления в эти школы необходимы, помимо академических, незаурядные художественные способности, которые требуется продемонстрировать на творческом конкурсе или посредством представления портфолио.

Подготовка к творческому конкурсу по визуальным искусствам

Существует четыре способа оценки способностей и заинтересованности поступающих в программы визуальных искусств: собеседование, письменная работа (сочинение), выполнение новой художественной работы на месте и подготовленное портфолио творческих работ.

1 Собеседование

Собеседование может являться одним из этапов школьного приёмного процесса. И хотя вопросы и процедуры различаются по школам, помните:

- Манеры и внешний вид создают первое впечатление
- Проявите воспитанность и уважение к учителям и учащимся
- Покажите свою заинтересованность в визуальных искусствах
- Внимательно слушайте вопросы и давайте ясные и точные ответы. Возможные вопросы:
 - Почему вы поступаете именно в эту школу?
 - По какому принципу вы отбирали работы для портфолио?
 - В каких музеях и галереях вы побывали за последнее время?
 - Каким образом вы намерены использовать в будущем полученное здесь образование?

Собеседование, как правило, строится как беседа. Вас могут спросить о предшествующей подготовке, опыте, знаниях и интересах в сфере визуальных искусств.

2 Письменная работа

Некоторые школы требуют написания сочинения или ответов на серию вопросов о том, почему выбрана именно эта школа. Вас могут также попросить сравнить два произведения искусства. Оценке подлежат содержание и грамотность вашей работы. Как любая экзаменационная письменная работа, ваше сочинение должно отвечать следующим требованиям:

- стройная организация
- правильные грамматические конструкции, орфография, пунктуация и разбивка на абзацы
- ответы на поставленные вопросы

Цель письменной работы – предоставить вам возможность продемонстрировать интерес к изучению визуальных искусств и обосновать выбор школы.

3 Выполнение новой художественной работы

Во многих школах вам предложат выполнить на месте одну или две работы. Как правило, это рисунок с натуры (человеческая фигура или предмет), но возможен и рисунок по памяти. Обычно работа выполняется на листе 8.5" x 11". Не забудьте карандаш и ластик.

Экзаменаторов привлекает творческий подход к заданию и богатое воображение.

Средние школы визуальных и исполнительских искусств

Творческий конкурс/Портфолио творческих работ

4 Портфолио
Портфолио художественных работ – ключевой компонент творческого конкурса. Продуманно составленное портфолио демонстрирует вашу одарённость и способность к обучению в средней школе. Это возможность показать себя с лучшей стороны. Требования разных школ могут в чём-то различаться. Подробная информация имеется на школьных вебсайтах. Следующие рекомендации помогут вам подготовить конкурентное портфолио.

Презентация. Чтобы не повредить работы и произвести хорошее впечатление, приобретите жесткую высококачественную папку. Аккуратность и привлекательность презентации трудно переоценить. Вы демонстрируете экзаменационной комиссии бережное отношение к своим работам и профессиональную гордость.

Работы должны быть

- чистыми, без повреждений и дефектов
- без рамы
- подписанными на обороте с указанием
 - ✓ вашего имени и фамилии
 - ✓ названия школы
 - ✓ названия работы
 - ✓ даты выполнения
 - ✓ "самостоятельная" или "под руководством"

Количество и типы работ. Требования различаются по школам (от 6 до 10–20) В одних школах требуются только 2-мерные работы, в других разрешается включать фотографии и 3-мерные работы. Для презентации 3-мерных работ поместите слайды в презентационные конверты (presentation sleeve)

Содержание. Отбирайте работы, представляющие ваши наивысшие достижения. (Лучше меньше, да лучше) Примите во внимание следующее:

- отберите последние работы, сделанные в 7 или 8 классе
- В некоторых школах с удовольствием смотрят эскизы и наброски
- Не включайте в портфолио работы в стиле известных художников или копии картин (в т. ч. копии с фотографий).
- Основная часть работ должна быть выполнена с натуры, но можно включить несколько работ по воображению или по памяти
- Работы в стиле комиксов и шаржей должны быть представлены минимально или не представлены вообще
- Собрание работ призвано продемонстрировать понимание законов композиции и принципов дизайна:
 - ✓ Группирование
 - ✓ Разнообразие
 - ✓ Ритм
 - ✓ Баланс
 - ✓ Акцент
 - ✓ Фигура и фон
 - ✓ Повторение
 - ✓ Пропорция
 - ✓ Масштаб
- Можно выбрать серию работ, демонстрирующих глубокое проникновение в тему, **ИЛИ** включить работы различной тематики, свидетельствующие о разносторонности интересов
- Для демонстрации творческого диапазона в портфолио следует включить работы, выполненные разными художественными средствами (рисунок, живопись, графика, медиатехнологии и пр.)
- Ознакомьтесь с требованиями интересующих вас школ в Справочнике средних школ или на школьных вебсайтах.

Средние школы визуальных и исполнительских искусств

Творческий конкурс/Портфолио творческих работ

Творческий конкурс по драматическому/театральному искусству

Требования. Различаются по школам и приведены в Справочнике средних школ. Кандидаты должны быть готовы выполнить любое из следующих заданий:

- *Исполнение на память двух подготовленных монологов.* Монологи должны различаться по стилю (напр., комический и драматический) и отвечать следующим требованиям:
 - Опубликованные произведения (не опыты учащихся или материал, найденный в Интернете).
 - Продолжительность не более 1-2 минут.
 - Персонажи в соответствии с возрастом.
 - Классические драматические или стихотворные произведения, напр., Шекспира, не рекомендуются в силу языковой сложности.
- *Участие в групповых этюдах и импровизациях* для оценки способности кандидата к работе в группе и спонтанному самовыражению.
- *Устные ответы на вопросы* о причинах поступления в театральную программу вообще и в эту школу – в частности. Приёмной комиссии важно понять, насколько кандидат заинтересован именно в данной программе и готов к предстоящим трудностям.
- *Исполнение музыкального номера из бродвейского мюзикла* (только для поступающих на отделение музыкального театра). Выясните требования разных школ к поступающим в программы музыкального театра.

Примечание: Кандидаты могут быть приглашены для вторичного исполнения монологов. Обычно при повторном вызове никакой дополнительной подготовки не требуется.

Критерии оценки монолога. Специфические критерии различаются по школам. Однако, как правило, приёмная комиссия принимает во внимание следующие факторы:

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| ✓ Проникновение в конфликт | ✓ Контакт со зрителем |
| ✓ Трактовка образа | ✓ Отсутствие костюма и реквизита |
| ✓ Дикция | |

Подготовка монолога. Поиск монологов для творческого конкурса достаточно прост. Воспользуйтесь следующими рекомендациями:

- Монолог может представлять самостоятельное произведение или являться частью пьесы. Если монолог взят из пьесы, необходимо эту пьесу знать. Её требуется прочесть и понять характер представляемого вами персонажа.
- Ознакомьтесь с перечнем сборников монологов. Их можно приобрести онлайн или в магазине Drama Bookshop, 250 W 40th St., New York, NY 10018 Тел: (212) 944-0595 Такие сборники имеются также в библиотеке Performing Arts Library в Линкольн-центре.
 - *Audition Monologues for Student Actors: Selections from Contemporary Plays* by Roger Ellis
 - *Red Licorice: Monologues for Young People* by Carole Tippit
 - *Monologues for Young Actors* by Lorraine Cohen
 - *100 Great Monologues: A Versatile Collection of Monologs, Duologs and Trilogys for Student Actors* by Rebecca Young
 - *Multiplicity: A Collection of Monologues for Student Performance* by R. James Scott & Bianca Cowan
- Учащиеся нуждаются в поддержке при подготовке монолога в соответствии с вышеуказанными критериями. Если в школе есть преподаватель актёрского мастерства, обратитесь к нему за помощью. Оказать содействие может также учитель английского языка.
- На творческом конкурсе учащийся должен объявить своё имя и фамилию, название и автора монолога. ("Меня зовут Я прочту монолог Анны из пьесы Frances Goodrich и Albert Hackett "Дневник Анны Франк".

Средние школы визуальных и исполнительских искусств

Творческий конкурс/Портфолио творческих работ

Творческий конкурс по музыке

Выбор и подготовка репертуара

- Заранее обдумайте свой репертуар.
- Выберите сольные произведения, написанные специально для вашего инструмента или голоса (а не те, где вы обеспечиваете аккомпанемент)
- Выбирайте номера, позволяющие продемонстрировать ваше мастерство. Сложные музыкальные или вокальные произведения помогут ярче раскрыть ваши возможности. Хотя и более простой репертуар, исполненный с душой, может произвести не меньшее впечатление.
- Помните, что медленные лирические произведения сложны для исполнения. На репетициях уделяйте медленным экспрессивным партиям частям такое же внимание, как и партиям в быстром темпе.
- На ранних стадиях подготовки пользуйтесь для настройки тюнером и метрономом.
- Ежедневно играйте и пойте с листа
- Вокалистам требуется подготовить не менее двух разностильных произведений для исполнения по памяти. Если это возможно, включите одну песню на иностранном языке. Можно использовать номера из нынешних и прошлых театральных постановок, американские песни или песни других народов, а также песни из сборников сольных вокальных произведений. Напоминаем: на творческих конкурсах в некоторых школах запрещено исполнять произведения в стиле ритм и блюз, рок и рэп
- Музыкантам необходимо знать на память требующиеся гаммы. Однако при исполнении подготовленных произведений разрешается пользоваться нотами
- При подготовке особое внимание обращайтесь на трудные для вас моменты. Тщательно репетируйте весь репертуар, чтобы добиться качества звучания всех отобранных произведений
- Репетируйте перед зрителями. Просите их высказывать критические замечания о вашем исполнении и презентации в целом

Музыкальный конкурс

- Подготовьте по меньшей мере одно небольшое законченное произведение. Если возможно, выберите второе произведение в контрастном стиле и темпе. Однако, возможно, исполнить его вам не предложат
- Будьте готовы к исполнению с листа короткого отрывка (4-8 тактов)
- Будьте готовы сыграть хотя бы одну гамму

Вокальный конкурс

- Вокалистам требуется подготовить не менее двух разностильных произведений для исполнения по памяти.
- Будьте готовы воспроизвести высоту и ритм, предложенные экзаменатором
- Будьте готовы к исполнению с листа короткого отрывка (4-8 тактов)
- Будьте готовы продемонстрировать вокальное мастерство (арпеджио, верхний и нижний диапазон, рулады)

Репертуарные ресурсы

- При выборе репертуара обратитесь за помощью к учителю музыки
- New York State School Music Association Manual, Выпуск 28. Профессиональный сборник для учителей и дирижёров, содержащий произведения для всех голосов и инструментов. Имеется в ряде библиотек и в продаже на сайте www.nyssma.org (цена \$47-55)
- Ноты можно приобрести в следующих магазинах:
 - Colony Music Store
 - Guitar Center Stores
 - Catalano Music (Long Island)
 - Sam Ash Music Stores
 - JW Pepper Music (online)
 - Music Time (online)
 - Patelson's Music Store

Полезные советы

- ✓ Продолжайте исполнение, даже если вы допустили ошибку. Не впадайте в панику. Цель экзаменатора – оценить ваш потенциал.
- ✓ Если вас просят сыграть или спеть иначе, это не значит, что вы что-то сделали не так. Экзаменатор, возможно, просто хочет увидеть, как вы выполняете инструкции или исправляете ошибку.
- ✓ По одежке встречают: Оденьтесь красиво! Не приходите в спортивной одежде.

Средние школы визуальных и исполнительских искусств

Творческий конкурс/Портфолио творческих работ

Творческий конкурс по танцу

Требования. Различаются по школам и приведены в Справочнике средних школ. Кандидаты должны быть готовы выполнить любое из следующих заданий:

- *Участие в танцклассе.* Танцкласс обычно предусматривает демонстрацию техники балета и современного танца, хотя некоторые школы проводят отдельные смотры по каждому стилю. В отдельных школах проводятся танцклассы по джазовому и импровизационному танцу.
- *Исполнение сольного танца*
 - Сольный номер должен продемонстрировать ваше танцевальное и исполнительское мастерство.
 - Кандидаты представляют танец в авторской постановке, хотя в некоторых школах разрешается использовать чужую хореографию.
 - По стилю сольный номер может быть не только классическим или современным, но и джазовым, африканским или индийским в соответствии со специализацией кандидата.
 - Продолжительность сольного номера 1-3 минуты.
 - В одних школах всем учащимся предоставляется возможность сольного выступления. В других – это требуется только от кандидатов, прошедших танцкласс и вызванных на следующий тур.
- *Письменная работа.* Некоторые школы требуют написания сочинения о том, почему выбрана именно эта школа, или сдачи экзамена для оценки знаний об искусстве танца.

Критерии оценки танца. Специфические критерии различаются по школам. Тем не менее, стоит иметь в виду следующее:

- Манеры и внешний вид, свидетельствующие об опрятности и внимательности.
- Воспитанность: Надлежащее поведение, демонстрирующее уважение к учителям и кандидатам, любовь к танцу и желание учиться
- Техничность: Демонстрация достижений в технике танца и способности схватывать новую информацию, следовать словесным и наглядным инструкциям и без промедления вносить изменения в своё исполнение
- Владение телом: понимание основных анатомических связей
- Музыкальность и ритм
- Творческое воображение, проявляющееся в импровизации и собственной хореографии сольного номера.
- Исполнительские навыки: Умение установить контакт со зрителем
- Понимание хореографического искусства, продемонстрированное в движении и в устной или письменной форме

Одежда для исполнения классического или современного танца: колготы без стопы, балетное трико, мягкие балетные туфли (пуанты – только если оговорено особо) Другие рекомендации:

- Выбирайте однотонный, а не броский разноцветный костюм.
- Не надевайте короткие топы, не прикрывающие живот.
- Не надевайте мешковатые рубашки и брюки.
- Короткие волосы следует аккуратно причесать, длинные – зачесать назад и собрать в пучок или хвостик. Это в равной степени касается и юношей и девушек.

Не забудьте принести на конкурс

- ✓ Направление
- ✓ Костюм и туфли для танца
- ✓ Ручку/карандаш
- ✓ Кассету или диск с записью аккомпанемента
- ✓ Лёгкий снэк