

Средние школы исполнительских и изобразительных искусств: подготовка к творческому конкурсу/портфолио творческих работ

Для творчески одаренных учащихся г. Нью-Йорка открыты двери многочисленных средних школ художественного профиля. Чтобы поступить в эти школы, необходимо продемонстрировать, помимо академических, незаурядные художественные способности, приняв участие в творческом конкурсе или предоставив портфолио творческих работ.

Подготовка к творческому конкурсу по визуальным искусствам

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

1 Портфолио

Портфолио художественных работ – ключевой компонент творческого конкурса. Продуманно составленное портфолио демонстрирует ваши способности и готовность к обучению в средней школе. Это возможность показать себя с лучшей стороны. Требования разных школ могут в чем-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. Аккуратное и привлекательное оформление 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
- ✓ выполнена "самостоятельно" 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 3-мерных работ. Представляя последние, надпишите их и поместите в презентационные конверты (presentation sleeve) или другую подходящую упаковку.

Содержание: Отбирайте работы, отражающие ваши высшие 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 карикатур должны быть представлены минимально. **(Портфолио: продолжение требований к содержанию на следующей странице)**

Собрание работ призвано продемонстрировать понимание законов композиции и принципов дизайна:

✓ Группирование	✓ Пропорция
✓ Баланс	✓ Ритм
✓ Повторение	✓ Фигура и фон
✓ Разнообразие	✓ Масштаб
✓ Акцент	

Можно выбрать серию работ, демонстрирующих глубокое проникновение в тему, **ИЛИ** включить работы различной тематики, свидетельствующие о разносторонности интересов.

Для демонстрации творческого диапазона кандидата 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 и на школьных вебсайтах.

2 Письменная работа

Некоторые школы требуют написания эссе или ответов на серию вопросов о том, почему выбрана именно эта школа. Вас могут также попросить сравнить два произведения искусства. Оценке подлежит содержание и грамотность вашей работы. Как любая экзаменационная письменная работа, ваше эссе 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. Экзаменаторы обращают внимание на творческий подход и богатое воображение при выполнении задания.

4 Собеседование

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

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

Собеседование, как правило, проводится в форме разговора. Вас могут спросить о предшествующей подготовке, опыте, знаниях и интересах в сфере визуальных искусств. Формат дружеской беседы позволяет создать непринужденную дружескую атмосферу.

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:

- О Опубликованные произведения (не собственные сочинения или материал, найденный в Интернете)
- О Продолжительность не более 1-2 минут
- О Персонажи в соответствии с возрастом
- О 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. Приемной комиссии важно понять, насколько кандидат заинтересован именно в данной школе и готов к трудностям театральной программы.

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: Конкретные критерии различаются по школам. Однако, как правило, приемная комиссия принимает во внимание следующие факторы:

- ✓ Понимание драматического действия
- ✓ Трактовка образа
- ✓ Дикция
- ✓ Контакт со зрителем
- ✓ Отсутствие костюма и реквизита

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. Ее 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.

- o *Audition Monologues for Student Actors: Selections from Contemporary Plays* by Roger Ellis
- o *Red Licorice: Monologues for Young People* by Carole Tippit
- o *Monologues for Young Actors* by Lorraine Cohen
- o *100 Great Monologues: A Versatile Collection of Monologs, Duologs and Trilogys for Student Actors* by Rebecca Young
- o *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 актерского мастерства, обратитесь к нему за помощью. Оказать содействие может также учитель английского языка.

На творческом конкурсе учащийся должен объявить свое имя и фамилию, название и автора монолога. Например: "Меня зовут _____. Я прочту монолог Анны из пьесы Frances Goodrich и Albert Hackett "Дневник Анны Франк".

Средние школы исполнительских и изобразительных искусств; подготовка к творческому конкурсу/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, демонстрирующий музыкальность и чистую интонацию, может произвести не меньшее впечатление.
- На репетициях уделяйте медленным экспрессивным частям такое же внимание, как и партиям в быстром темпе.
- При подготовке особое внимание обращайтесь на трудные для вас моменты. Тщательно репетируйте все отобранные произведения, чтобы добиться высокого качества звучания.
- На ранних стадиях подготовки пользуйтесь для настройки тюнером и метрономом.
- Репетируйте перед зрителями. Просите их высказывать критические замечания о вашем исполнении и презентации в целом.
- Ежедневно играйте и пойте с листа.

Вокальный конкурс

- Вокалистам требуется подготовить не менее двух разностильных произведений для исполнения по памяти. Однако исполнить второе предлагают далеко не всегда.
- Если возможно, подготовьте одну песню на иностранном языке.
- Можно использовать номера из мюзиклов, американские песни или песни других народов, а также песни из сборников вокальных произведений. Напоминаем: на творческих конкурсах в большинстве школ не поощряется исполнение произведений в стиле ритм и блюз, рок и рэп. Выясните требования каждой школы.
- Будьте готовы воспроизвести высоту и ритм и мелодию, предложенные экзаменатором.
- Будьте готовы продемонстрировать свое вокальное мастерство (арпеджио, верхний и нижний диапазон, рулады).

Инструментальный конкурс

- Подготовьте одно небольшое законченное произведение.
- Если возможно, выберите второе произведение в контрастном стиле и темпе. Однако исполнить второе предлагают далеко не всегда.
- Будьте готовы к исполнению с листа короткого отрывка (4-8 тактов)
- Будьте готовы к исполнению гамм по памяти. Однако при исполнении подготовленных произведений разрешается пользоваться нотами.

Репертуарные ресурсы

- При выборе репертуара обратитесь за помощью к учителю музыки
- New York State School Music Association Manual, Edition 31. Это профессиональный сборник для учителей и дирижеров, содержащий произведения для всех голосов и инструментов. Он имеется в ряде библиотек и в продаже на сайте www.nyssma.org (цена \$55).
- Ноты можно приобрести в следующих магазинах: Sam Ash Music, The Guitar Center Stores, Music Time (онлайн), J. W. Pepper (онлайн), Catalano Music (Long Island).

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.

Средние школы исполнительских и изобразительных искусств; подготовка к творческому конкурсу/портфолио творческих работ

Творческий конкурс по танцу

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

Участие в танцклассе (техника балета и современного танца). Некоторые школы проводят отдельные смотры по каждому стилю. В отдельных школах проводятся танцклассы по джазовому и импровизационному танцу.

Сольный танец

- 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 классическим 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 эссе о том, почему выбрана именно эта школа, или сдачи экзамена для оценки знаний об искусстве танца.

Критерии оценки танца: Конкретные 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 повторять предложенные инструктором новые движения, исправлять ошибки и на месте вносить изменения в свое 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: 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
- ✓ Легкий снэк и воду