

**Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Театральный институт имени
Бориса Щукина при Государственном академическом театре
имени Евгения Вахтангова»**

Кафедра мастерства актера

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной,
научной
и методической работе
_____ И.С. Морозова
«31» августа 2025 г.

**ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Мастерство актера
(наименование дисциплины)

по дополнительной образовательной программе
профессиональной переподготовки «Мастерство актера»
форма обучения - очно-заочная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
Протокол № 41 от «30» июня 2025 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
Протокол № 1 от «31» августа 2025 г.*

МОСКВА – 2025

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины	4
2. Место учебной дисциплины в структуре ДОП.....	5
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	7
5. Содержание учебной дисциплины.....	8
5.1. Тематический план.....	8
5.2. Содержание тем дисциплины.....	9
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	13
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	13
6.2. Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.....	14
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	16
6.4. Методика и критерии оценивания самостоятельной работы обучающихся.....	20
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	21
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	21
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....	23
8.2. Интернет-ресурсы.....	23
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....	24
9. Описание материально-технической базы.....	24
Приложение. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине.....	26

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Мастерство актера» разработана на основании Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 24.03.2025 г. № 266 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 16 ноября 2017 г. N 1128, учебного плана подготовки слушателей, одобренного Ученым советом и утвержденного ректором Института.

Программа по предмету «Мастерство актера» на отделение дополнительного образования базируется на принципах и методах профессиональной подготовки Вахтанговской театральной школы.

Специфика слушателей этого отделения (возраст, профессиональная подготовка, исполнительский опыт), наличие, в разной степени, понимания того, что такое «элементы актерского мастерства», предполагает прохождение их с самого начала в единой методологической установке, с более сложными (по сравнению с процессом обучения совсем юных студентов - актеров) творческими задачами и осмысленной практической проверкой на себе теоретических положений Школы. Отсутствие ежедневных занятий (слушатели занимаются три раза в неделю) требует углубленной самостоятельной работы и всемерного развития творческой инициативы.

В одной из своих записей Е.Б.Вахтангов пишет: «Главная ошибка школ та, что они берутся обучать, между тем как надо воспитывать».

Театральное воспитание Е.Б.Вахтангов рассматривал не только как овладение актерским мастерством и приобретение объективного представления о себе как о сценическом материале, но и как формирование мировоззрения художника, воспитание в нем острого чувства современности, умения видеть жизнь творчески, угадывать ее требования. Воспитание также понималось как формирование коллектива единомышленников, с созданием необходимых условий для творческой свободы учащихся на занятиях, импровизационных их выявлений, выработка твердых этических требований к себе и окружающим (свод неписанных законов, по которым строится жизнь и взаимоотношения в театральном коллективе), как развитие вкуса и системы эстетических критериев.

Основой театрального метода Е.Б.Вахтангова является Система К.С.Станиславского, цель которой заключена в создании жизни человеческого духа играемой роли и в переживании чувств заново на каждом спектакле. Одной из важнейших задач Системы является сценическое овладение нормальным самочувствием и поведением, позволяющим на сцене мыслить, чувствовать и действовать по тем же законам, по которым мыслит,

чувствует и действует каждый человек в реальной жизни. Словом, умение быть на сцене живым человеком, логично и последовательно действующим для достижения поставленной цели.

Научиться органически действовать «от себя» в начале сценического воспитания очень важно для слушателя, так как актер создает художественный образ, опираясь на свои чувства и переживания, аналогичные чувствам и переживаниям того, кого он играет. Говоря словами К.С. Станиславского, перевоплощение – это способность «Стать другим оставаясь самим собой».

«Школа» в Театральном институте имени Бориса Щукина – это жестко очерченная программа, которую можно назвать «Вахтанговский канон». Смысл его в освоении базовых элементов системы Станиславского, последовательность которых была найдена Е.Б.Вахтанговым в период их счастливого сотрудничества в Первой студии МХТ (1914 год). В каждом разделе, который проходят слушатели, уже заложен фундамент следующего, как и наоборот, невозможность освоения любого из элементов актерской техники без предыдущего.

«Школу» можно, достаточно условно, разделить на четыре этапа: 1. «Я в предлагаемых обстоятельствах» (упражнения и этюды) 2. «Я и жизнь» (наблюдения) 3. «Я, жизнь и автор» (этюды к образу) 4. «Я, жизнь, автор, режиссер-педагог и зритель» (отрывки и спектакли).

Форма итогового контроля – контрольный урок, зачет, экзамен.

Данный вариант программы подготовлен для слушателей Театрального института имени Бориса Щукина.

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цели:

- воспитание творческой личности слушателя, его художественной, сценической индивидуальности;
- стремление помочь каждому обучающемуся обнаружить, раскрыть свой сценический потенциал, свои профессиональные актерские возможности;
- постижение азов профессии, ее грамматики. Постигание того, что есть «школа» драматического актера вообще и выпускника Театрального института имени Бориса Щукина, то есть воспитанника Вахтанговской школы, в частности;
- глубокое осознание слушателем того факта, что искусство актера – это непрерывный процесс движения и становления творческой личности, сопряженный с процессом самого учения.

Задачи:

- знакомство слушателей с основными элементами актерской «грамматики» в Вахтанговской интерпретации системы Станиславского К.С.;
- этическое и эстетическое воспитание обучающихся;
- определение рамок «амплуа» каждого слушателя;

- оказание помощи обучающимся в деле выработки своего собственного профессионального метода;
- в педагогической работе проявление подвижности и гибкости в зависимости от конкретных особенностей личности обучающегося;
- практическое освоение и осмысление основополагающих законов и элементов актерской профессии.

2. Место учебной дисциплины в структуре дополнительной образовательной программы

Дисциплина «Мастерство актера» является важнейшей составляющей данной образовательной программы. Ее освоение слушателями идет на всем протяжении их обучения в институте и органически взаимосвязано с учебными дисциплинами остальных циклов дополнительной образовательной программы что, по нашему мнению, значительно усиливает качественную составляющую подготовки будущего выпускника.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (табл.1).

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Мастерство актера»

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Описание результатов обучения
УК-1 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	<ul style="list-style-type: none"> - Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания - Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки 	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; - подвергать критическому анализу проделанную работу; - творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; <p>Владет:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - навыками выявления стимулов для саморазвития; - навыками определения реалистических целей профессионального роста
<p>ОПК-1 Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства</p>	<p>Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные принципы создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) - основные принципы организации творческой деятельности <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - самостоятельно организовывать творческий процесс и реализовывать творческие проекты <p>Владеет:</p> <p>навыками интерпретации современного культурного контекста</p>
<p>ПК-1 Способен создавать художественные образы актерскими средствами, общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой на съемочной площадке (в соответствии со специализацией)</p>	<p>Создает художественные образы актерскими средствами. Взаимодействует со зрителями в условиях сценического представления. Исполняет роль перед кино- (теле-) камерой на съемочной площадке</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основы театральной этики - главный принцип: «Театр - дело коллективное!»; - теорию актерского мастерства; - основные этапы истории студии Евгения Вахтангова; - основные законы и правила Вахтанговской театральной школы; - способы устранения зажимов и напряжения в процессе работы. <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тактично выстраивать отношения со всеми коллегами; - быть взыскательным к себе и доброжелательным к партнёрам; - воспринимать и использовать в работе чужую точку зрения; - точно оценивать круг проблем, связанных с выполнением конкретной задачи - логично и последовательно действовать и взаимодействовать с коллективом или партнёром для достижения поставленной цели; - работать в коллективе в рамках единого замысла; <p>Владеет:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - основами «актёрской грамматики» и использования (Вахтанговских) Щукинских методов актёрской работы в жизни и профессиональной деятельности; - этическими нормами, необходимыми для ответственного и тщательного подхода к выполнению поставленных задач; - своими эмоциями; - навыками чувственно-художественного восприятия мира, образного мышления; - богато развитым художественным вкусом;
<p>ПК-2 Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла</p>	<p>Работает над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве с другими исполнителями ролей</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - качества себя как «актёрского материала»; - примерные рамки своего «амплуа»; - общие основы теории актёрского мастерства в правилах Вахтанговской (Щукинской) школы; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - точно дать, воспринять и выполнить задание - предлагать собственные творческие решения тех или иных задач; - проявлять творческую инициативу во время работы в сфере своей профессиональной деятельности; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - профессиональной актёрской терминологией; - владеть навыками общения со зрительской аудиторией; - развитым художественным вкусом, чувством соразмерности и сообразности; - комплексом элементов актёрской школы;

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2114 академических часов.

Виды учебных занятий	Всего часов
Аудиторные занятия (всего)	662
В том числе:	
Практические занятия	662
Самостоятельная работа (всего)	1434
Зачет	12
Экзамен	6
Общая трудоемкость	2114

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем дисциплины	Всего Часов	Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)	
			Контактная работа	Самостоятельная работа
1 курс				
1.	Тема 1. Сценическое внимание. Виды внимания. Внешнее (зрительное, слуховое, осязательное, обонятельное, вкусовые ощущения) и внутренние (уметь направлять свое мышление в определенную сторону, связывая его с определенным, заранее установленным объектом) внимание. Упражнения	38	18	20
2.	Тема 2. Мышечная (физическая) свобода и раскрепощенность. Физические «зажимы» и мышечный «контролер». Упражнения	38	18	20
3.	Тема 3. Воображение и фантазия (Предлагаемые обстоятельства). Сценическая вера. Сценическое оправдание. Упражнения	38	18	20
4.	Тема 4. Перемена отношения к предмету и месту действия. Магическое «если бы». Упражнения	40	20	20

5.	Тема 5. Физическое самочувствие. «Сферы», общие и индивидуальные черты физического самочувствия». Упражнения	40	20	20
6.	Тема 6. Сценическая задача. Что такое «сценическое действие». Цель и действие. Действие и «приспособление. Упражнения	40	20	20
7.	Тема 7. Память физических действий. Чувство правды и вера. Практические занятия	40	20	20
8.	Тема 8. Оценка факта. Событие. Сценический факт и событие. Жизненные и сценические (повторные) чувства. Импровизационное самочувствие. (Что такое этюд?). Одиночные этюды на «оценку факта». Упражнения	40	20	20
9.	Тема 9. Перемена отношения к партнеру. Сценическое общение. Упражнения	40	20	20
10.	Тема 10. Этюды на общение в условиях органического молчания. Взаимодействие с партнером. Этюды	40	20	20
11.	Тема 11 Упражнения и этюды на общение со словами. Рождение слова. Словесное действие. Этюды	40	20	20
12.	Зачет	28	4	24
13.	Тема 12. Наблюдения (за животными, людьми) и фантазии». Сценический образ (зерно). Упражнения	84	32	52
14.	Зачет	30	4	26
15.	Тема 13. Показ самостоятельных отрывков	324	0	324
2 курс				
16.	Тема 14. Этюды к образам на литературном материале . Выбор материала. Я и драматург. Я и действующее лицо. Изучение произведения: автор, идея, эпоха и т.д Этюды	484	184	300
17.	Зачет	74	4	70
18.	Тема 15. Подготовка выпускной квалификационной работы. Действенный анализ. Работа над ролью	554	232	322
19.	Экзамен	102	6	96
ИТОГО		2114	680	1434

5.2 Содержание тем дисциплины 1 год обучения

«Я» в предлагаемых обстоятельствах»

Научиться органически действовать «от себя» невозможно без попытки осознания собственного «я», своей эмоциональной природы. Прежде всего необходимо привести в надлежащее состояние инструмент актерского искусства, т.е. свой собственный организм, свою психофизику.

Разделы школы

1. «Сценическое внимание»

Внимание – основа основной актерской техники. Умение концентрировать внимание необыкновенно важно для начинающего, ибо человек, который сосредоточено занят каким-нибудь делом, обретает мышечную свободу и органику.

2. «Мышечная (физическая) свобода и раскрепощенность»

В результате упражнений происходит выработка так называемого мышечного «контролера», необходимого для борьбы с теми или иными формами физического «зажима»

3. «Воображение и фантазия» («предлагаемые обстоятельства»)

Упражнения этого раздела могут очень много выявить в творческой природе слушателя, дать способность к свободному ассоциативному мышлению, умение увлечь свое воображение, подход к магическому «если бы»...

Понятию «предлагаемые обстоятельства» К.С. Станиславский дал следующее всеобъемлющее определение: «фабула пьесы, ее факты, события, эпоха, время и место действия, условия жизни, наше актерское и режиссерское понимание пьесы, добавления к ней от себя, мизансцены, постановка, декорации и костюмы художника, бутафория, освещение, шумы и звуки и прочее и прочее, что предлагается актерам принять во внимание при их творчестве» .

Важнейший компонент актерской техники – вера в предлагаемые обстоятельства – возникает только в том случае, когда эти обстоятельства подробно продуманы, разработаны, логически обоснованы, «присвоены» исполнителем.

4. «Перемена отношения к предмету и месту действия»

Как только учащиеся попадают в те или иные сценические обстоятельства, они непременно сталкиваются с переменной отношения.

Е.Б. Вахтангов считал перемену отношения одним из самых важных элементов сценического действия. Вахтанговское: «Ты – всегда ты. Только поменяй отношение» - это формула необычайно лаконична и очень трудноисполнима.

Любой сценический образ есть сумма отношений к окружающему миру; меняя отношения, артист перевоплощается...

5. «Физическое самочувствие»

Выполнение упражнений этого раздела также связано с точным знанием предлагаемых обстоятельств.

Важно выделить в каждом верно взятом физическом самочувствии черты общие и индивидуальные (разным людям по-разному холодно и по-разному жарко).

6. «Сценическая задача», «Сценическое действие»

Сценическая задача – двигатель действия.

- «Что я делаю?»

- «Для чего делаю?» - это важнейшие два вопроса, подготавливающие следующий:

- «Как я делаю?»

Цель соотносится с актерскими приспособлениями, со способом ее достижения в процессе сценического действия.

Действие – целенаправленная жизнь в предлагаемых обстоятельствах.

7. «Память физических действий» (ПФД)

Этот раздел вбирает в себя почти все предыдущие разделы («Внимание», «Мышечная свобода», «Воображение», «Физическое самочувствие», «Перемена отношения к месту действия» и т.д.), но более всего ПФД тренирует чувство правды и веру.

Упражнения с воображаемыми предметами выносятся на закрытый контрольный урок.

8. «Оценка факта». «Событие»

Оценка факта – одно из ключевых слагаемых актерского мастерства. Собственно, любой спектакль, отрывок или этюд состоит из цепочки совершающихся на сцене происшествий, больших и малых, важных и незначительных. Действенная линия поведения исполнителя меняется, если в этюде или отрывке из пьесы случается нечто существенное, важное. И каждое такое изменение связано с оцениванием того или иного сценического факта, события. Оценка – это реакция на сценический факт, внешний раздражитель.

9. «Перемена отношения к партнеру»

С перемены отношения к партнеру начинается осознанная работа над разделом «Сценическое общение».

Самое важное на этом этапе – найти внутреннюю взаимосвязь, возникающую в учащихся благодаря их вере в предлагаемые обстоятельства.

Этот раздел вплотную подводит к этюдам на общение в условиях органического молчания.

10. «Этюды на общение в условиях органического молчания»

Первый контрольный урок по предмету «Мастерство актера» обычно состоит из этюдов на органическое молчание (т.е. молчание обусловленное предлагаемыми обстоятельствами). На усмотрение педагогов в программе зачета могут быть и одиночные этюды (этюды на элементы школы в условиях публичного одиночества), а также и комплекс упражнений пройденным разделам.

11. «Упражнения и этюды на общение со словами»

Требования предъявляемые к этюдам со словами, ничем не отличаются, от тех которые предъявлялись к этюдам на органическое молчание.

Упражнения по этому разделу выносятся на зачет.

Затем мы приступаем к освоению приемов работы над образом.

«Я и жизнь»

Учитывая, что срок обучения слушателей на отделении дополнительного образования - всего 2 года, представляется возможным объединение двух разделов школы в один:

12. «Профнавыки», «Наблюдения (за животными, людьми) и фантазии».

Профнавык – это наблюдение за какой либо профессией, умение ее сымитировать на сцене в ходе короткого этюда; создать внешний образ профессии. Главное в таком этюде – точная в деталях имитация профессионального процесса, привычность и свобода движений. «Профессиональные навыки» - промежуточный раздел на пути к наблюдениям.

«Наблюдения» - это один из самых любимых разделов в Щукинском институте.

«Профнавыки», «Наблюдения (за животными и людьми), а так же фантазии – это первые шаги к сценическому образу.

Этот раздел выносится на зачет.

13. Показ самостоятельных отрывков.

Первый год обучения завершается показом слушателями самостоятельных работ. Единственное педагогическое ограничение в работе над самостоятельными отрывками заключается в требовании действительной самостоятельности. Никаких приглашений «режиссеров-постановщиков» отрывков со стороны! Это обусловлено тем, что в этом разделе педагогам важно увидеть практический процесс освоения слушателями элементов «школы», понимание ими «своей индивидуальности», а также их движение в сторону повышения культурного уровня и вкуса. Живое, искреннее, целесообразное существование на протяжении 10 минут – это уже немало.

2 год обучения

«Я, жизнь и автор»

14. «Этюды к образам на литературном материале».

Этот раздел существует только в программе Театрального института имени Бориса Щукина; ни в одной другой театральной школе подобного нет.

Материалом для этого раздела обычно служит художественная проза. В прозаическом литературном произведении, в отличие от драматургии, присутствует подробное описание и характеристики персонажей, рассказывается подробно об обстоятельствах их жизни. *«Лирические отступления, авторские оценки, внутренние монологи героев, описание среды – все это помогает глубже проникнуть в духовный мир персонажа.»*

Учитывая возрастную специфику слушателей отделения и ограниченность времени обучения (отсутствие в программе раздела «педагогические отрывки»), представляется возможным брать в работу и драматургию. Видится целесообразным, наряду с основными задачами раздела (освоение художественного мира автора, органическое существование в «образе» с импровизированным текстом в любой ситуации), которые ставятся на очном отделении, присовокупить к процессу и поиск пути к авторскому слову», т.е. использовать для работы, непосредственно небольшие отрывки из произведения.

Зачет по мастерству актера состоит из этюдов с импровизированным текстом на основе литературного материала. По усмотрению педагогов, в программу зачета могут быть включены и небольшие отрывки с авторским текстом.

«Я, жизнь, автор, режиссер-педагог и зритель»

15. Подготовка выпускной квалификационной работы

В выпускной квалификационной работе, в разной мере заняты все слушатели. На усмотрение педагогов характер этой работы может быть разным. Это может быть пьеса, при условии занятости в ней всех слушателей, а также и произведения одноактной драматургии или отрывки из произведений того или иного автора. Это практическая проверка под руководством режиссера-педагога умений и навыков, приобретенных слушателями в процессе обучения.

По решению художественного руководителя, в зависимости от успеваемости курса, это может быть и «класс-концерт», как итог освоения обучающимися практических дисциплин (актерское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, музыкальный ансамбль) в рамках пройденной программы.

Выпускная квалификационная работа завершает двухгодичное обучение слушателей отделения дополнительного образования. Выносятся на экзамен, а также на суд Итоговой аттестационной комиссии.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся.

При самостоятельной работе слушатели должны использовать театральную, искусствоведческую литературу, необходимые видео и аудио материалы.

Текущий контроль внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования слушателей.

Текущий контроль осуществляется в ходе каждого занятия.

Формы текущего контроля умений и навыков: импровизированное выполнение задач, поставленных педагогом, показ заранее подготовленных этюдов, анализ литературного материала и практические репетиции за столом и в мизансценах. Все это ставит слушателя в ситуацию внутреннего диалога с преподавателем, концентрирует внимание на содержательных моментах работы и активизирует процесс усвоения профессиональных навыков.

6.2. Примерный перечень заданий для самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа осуществляется слушателями во внеаудиторное время. Основная цель самостоятельной работы слушателей заключается в более глубоком освоении дисциплины, подбора и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям.

1. Самостоятельная работа по теме «Воображение и фантазия. Предлагаемые обстоятельства»

Сочинить историю, в которой большое, «опорное» значение будут иметь три предмета. К примеру: «ключ, дерево, кошелёк» или «кошка, облако, автобус».

Приготовить небольшой этюд, в котором обязательно совершаются заданные три действия: «Подпрыгнуть, лечь на пол, открыть окно». Или: «Смять бумагу, причесаться, расшнуровать ботинок».

2. Самостоятельная работа по теме «Память физических действий»

- подробно расписать порядок действий в маленьком этюде: сначала – одно, затем – другое, потом третье и так далее;
- отработать с настоящими предметами дома весь процесс;
- найти беспредметный эквивалент любого действия;
- показать педагогу наработанное без остановки.

3. Самостоятельная работа по теме «Физическое самочувствие»

Сочинить и разработать такие предлагаемые обстоятельства этюда, в которых ведущую роль играет именно физическое самочувствие.

4. Самостоятельная работа по теме «Перемена отношения к предмету и к месту действия»

Перемена отношения к месту действия – это уже мини-этиюд: «Вы на берегу моря», «... В лесу», «На крыше», «В подвале» ... и так далее. Учащиеся дома ищут предлагаемые обстоятельства, потом готовят выгородку, реквизит, костюм...

5. Самостоятельная работа по теме «Оценка факта. Этюды на публичное одиночество»

Этот раздел – полноценные этюды, которые должны готовиться дома. Разрабатываются предлагаемые обстоятельства, тщательно готовится

выгородка, подбирается нужный реквизит, костюмы.

В случае если этюд этого достоин, педагог отбирает его для зачёта, дополнительно обговаривает с участниками все предлагаемые обстоятельства, объясняет технологию оценки (в каждой оценке факта есть момент «стоп», когда первоначальное действие сталкивается с препятствием; далее следует спонтанный, импровизационный поиск выхода из создавшейся ситуации и новое действие).

6. Самостоятельная работа по теме «Этюды на общение»

Требования к организации каждого этюда остаются такими же, как и в работе с элементом «Оценка факта».

7. Самостоятельная работа по теме «Самостоятельные отрывки»

Самостоятельные показы в Театральном институте имени Бориса Щукина – важнейшая традиция Школы. Задания даются заранее.

Важное условие работы над самостоятельными отрывками – подлинная самостоятельность (категорически запрещается приглашать кого – либо из товарищей в качестве режиссёра).

Слушатели сами подбирают материал, сами его анализируют, сами ищут характеры героев, репетируют, оформляют и так далее.

Исполнителям даются задания: прочесть определённые материалы, относящиеся к работе, посмотреть тот или иной спектакль или фильм...

8. Самостоятельная работа по теме «Профнывыки»

Слушатели наблюдают за разными профессиями, ходят на производство...

Далее тщательно описывают весь процесс профессиональной работы, который предстоит показать на контрольном уроке, составляя строгую последовательность действий. Готовят реквизит, который поможет симитировать профнавык. К примеру, печь для приготовления пиццы делается из картона, а сами листы теста из поролон (и так далее).

9. Самостоятельная работа по теме «Наблюдения за людьми и животными»

Тут первоначально задания даются всему курсу: показать походки разных персонажей, их манеру есть, или, скажем, закуривать. И так далее... Иногда преподаватель просит всех студентов понаблюдать за каким – либо «человеком школы» - например, за охранником, дежурящим при входе. Может быть дано и такое задание: на следующем уроке все показывают однокурсников, то – есть «друг друга» В ходе освоения темы студенты переходят к вольной тематике. Много зависит от творческой инициативы студентов.

10. Самостоятельная работа по теме «Этюды к образу на литературном материале»

Импровизационно осваиваются образы в современной прозе (реже в классической).

По заданию педагогов слушатели готовят доклады о бытовых условиях жизни персонажей, об историческом моменте, о культуре эпохи, о людях и лексике...

Потом возникает задание: найти облик каждого персонажа (костюм, грим (причёску, наклейки, макияж), характерные детали реквизита, различные бытовые мелочи).

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

1. Практическое занятие по теме «Сценическое внимание»

Задания даются на уроке (метод тренинга). Это «игры»:

- «Познакомимся!»
- «Послушаем комнату, коридор, улицу» (круги внимания)
- «Пишущая машинка» (каждому участнику даётся буква, надо «прохлопать» стихотворную строчку).
- «Что изменилось?!» - восстановить по памяти расположение предметов.

И так далее.

2. Практическое занятие по теме «Мышечная свобода и раскрепощенность»

Задания даются на уроке (метод тренинга).

- «Насос и резиновая игрушка»
- «Ходим в разных темпах» (от одного до шести)
- «Зажим разных частей тела»
- «Люди – снеговики»
- «Люди из железных деталей»
- «Люди – водоросли» и так далее.

3. Практическое занятие по теме «Воображение и фантазия. Предлагаемые обстоятельства»

Задания даются на уроке (приемы тренинга).

- Внимательно рассмотрите картинку и сочините историю, которая «приводит» к этой картинке.

4. Практическое занятие по теме «Перемена отношения. Перемена отношения к предмету и месту действия»

Задания даются на уроке (приемы тренинга).

Все слушатели действуют с каким-либо предметом (стул, шапка, пачка сигарет) с условием: «Это что угодно, но только **не...** (стул, шапка, пачка сигарет).

В случае удачного исполнения задания шапка может превратиться в котёнка, стул – в детскую коляску, а пачка сигарет – в мобильный телефон.

Перемена отношения к месту действия – это уже мини-этиюд, даже если задание даётся прямо на уроке: «Вы на берегу моря», «... В лесу», «На крыше», «В подвале» ... и так далее.

Слушатель каждый раз должен ответить самому себе на вопросы:

«Зачем я пришёл?», «Что мне здесь нужно?», «Почему я не уйду?», «Чем здесь занят?».

5. Практическое занятие по теме «Физическое самочувствие»

При освоении этого элемента актёрской техники, используются и методы тренинга (задания на уроке, выполняемые сходу).

Тренинг связан с разными «сферами», в которых проявляется физическое самочувствие. Например: **здоровье** (ушиблена нога, болит зуб, мигрень и т.д.),

возраст (вам 60 лет, 80 лет, 10 лет), **жизненные ситуации** (голоден, промок, замёрз, иду по камням, по песку, по скользкому льду и т.д.).

6. Практическое занятие по теме «Память физических действий»

Задания даются на уроке.

- «Приходите – без предметов! – пуговицу»
- «Умойтесь без воды и умывальника»

Занятия по «беспредметным действиям».

- «готовит омлет»
- «красит забор»
- «гладит платье»
- «колет дрова» и так далее.

7. Практическое занятие по теме «Действие на достижение поставленной цели. Сценическая задача»

Первые пробы *тренинговые*: одно и то же действие разными задачами:

Подойти к двери и послушать:

- Опоздал на урок; ищу момент, чтобы войти, не помешав;
- Слышу ссору, переходящую в драку; оцениваю, что делать;
- Хочу разыграть товарища, готовлю шутку.

8. Практическое занятие по теме «Перемена отношения к партнеру»

В этюдах на перемену отношения к партнеру в будущих актерах воспитывается умение со всей серьезностью относиться к своему товарищу как к незнакомцу, брату, сестре, невесте, врагу и т.д. На сцене отношение к партнеру создается силой воображения, – сознательно, целенаправленно. Видеть и воспринимать нужно реальных, а не воображаемых партнеров, но относиться к ним следует, как если бы...

9. Практическое занятие по теме «Сценическое общение»

На сценической площадке двое или более актеров, каждый из них борется за достижение цели, выполняя свою задачу, таким образом возникает взаимодействие.

Учащийся должен **знать** правила: **уметь** находить действенные, живые ситуации (ведь этюд – это не пьеса, а импровизированный кусочек жизни) и **владеть** своим поведением на сценической площадке.

Понятие: «**владеть**» подразумевает освоение всех первоначальных элементов актёрской техники (внимание, свобода мышц, воображение, физическое самочувствие, перемена отношения...)

10. Практическое занятие по теме «Этюды на общение в условиях органического молчания»

Этюды на «органическое молчание» имеют в своей основе такие предлагаемые обстоятельства, при которых общение может быть бессловесным или ограничиваться минимумом слов, необходимых для поворота действия. Нужно подвести учеников к моменту рождения слова, когда оно становится необходимым действием, направленным к достижению цели.

Этюды на органическое молчание как бы вбирают в себя все элементы актерской техники в области, озаглавленной: «Я в предлагаемых обстоятельствах» (от внимания и мышечной свободы до перемены отношения к партнеру).

Одиночные этюды на оценку факта:

1. «Телефонный звонок»
2. «Письмо»
3. «Находка»
4. «Потеря»
5. «Известие в телевизионных новостях»
6. «Неожиданное препятствие в прогулке на природе» и так далее...

Групповые этюды на общение в условиях органического молчания:

1. «Мы в ссоре» - «Мы помирились»
2. «Мы незнакомы» - «Мы познакомились»
3. «Мы разделены стеклом окна (витрины)» - «Мы завязали общение»
4. «Кто-то тяжело болен» - «Кризис болезни преодолён»
5. «Рядом кто-то спит» - «Мы бесшумно выполняем необходимое действие».

11. Практическое занятие по теме «Упражнение и этюды на общение со словами»

Освоение обучающимися элементов:

- 1.«Внимание»
- 2.«Мышечная свобода»
- 3.«Вера в предлагаемые обстоятельства»
4. «Физическое самочувствие»
5. «Перемена отношения к предмету»
6. «Перемена отношения к месту действия и к партнёру»
7. «Оценка факта»
8. «Целесообразное сценическое действие, связанные с поведением партнёров»
9. «Активное выполнение сценической задачи».

12. Практическое занятие по теме «Наблюдение за людьми и животными»

Первоначально задания даются всему курсу:

- а) показать походки разных персонажей;
- б) их манеру есть, или, скажем, закуривать. И так далее...

Иногда преподаватель просит всех студентов понаблюдать за каким – либо «человеком школы» - например, за охранником, дежурящим при входе. Когда его показывают разные ученики, все могут отметить, «получающиеся» и «не получающиеся» черты объекта.

Может быть дано и такое задание: на следующем уроке все показывают однокурников, то – есть «друг друга».

Затем, в ходе освоения раздела «Наблюдения» студенты переходят к вольной тематике.

В наблюдениях за животными главный предмет усилий студента - «характер» животного, который надо «присвоить» и создать короткую зарисовку, подготовив себя деталями костюма, реквизита и грима:

1. «Котёнок»
2. «Гриф»
3. «Пантера»
4. «Карась»
5. «Крокодил» и др.

13. Практическое занятие по теме «Профнавыки»

В разделе «Профнавыки» слушатели **наблюдают** за разными профессиями, ходят на производство...

Потом тщательно описывают весь процесс профессиональной работы, который предстоит показать на контрольном уроке, составляя строгую последовательность действий.

Далее готовят реквизит, который поможет симитировать профнавык. К примеру, печь для приготовления пиццы делается из картона, а сами листы теста из поролон (и так далее).

В конечном итоге изображаемый процесс выглядит совсем как настоящий. И студенты весьма умело организуют дело так, что из «печки» извлекается... настоящая пицца! – которую на показе торжественно вручают педагогам кафедры, - что называется, «с пылу, с жару»...

В профнавыках важно точно и коротко симитировать какую-нибудь профессию, подметив, какой отпечаток она накладывает на того, кто ею занимается:

1. «Чистильщик обуви»
2. «Массажист»
3. «Парикмахер»
4. «Стеклодув»
5. «Бармен»
6. «Горничная в отеле» и др.

14. Практическое занятие по теме «Этюды к образу на литературном материале»

Особенный раздел, присущий только Вахтанговской школе. Здесь импровизационно осваиваются образы в современной прозе (реже в классической).

Всё начинается с бесед о произведении, взятом «в работу», об эпохе, изображённой в осваиваемой повести или романе. Подробно обговариваются все обстоятельства жизни, все характеры персонажей...

По заданию педагогов слушатели готовят доклады о бытовых условиях жизни персонажей, об историческом моменте, о культуре эпохи, о людях и лексике...

Потом возникает задание: найти облик каждого персонажа (костюм; грим – причёску, наклейки, макияж; характерные детали реквизита, различные бытовые мелочи).

Слушатели приступают к одиночным этюдам (например «Мой персонаж дома» или: «На рабочем месте»). Далее студенты предлагают этюды на общение персонажей, причём, встречаться могут герои, совсем не связанные сюжетом произведения.

В таком случае, участники этюда должны дома найти те предлагаемые обстоятельства, которые заставляют взаимодействовать их героев.

В конце концов под руководством педагогов возникает некий небольшой этюдный спектакль, в котором причудливо сплетаются обстоятельства произведения, фантазии исполнителей и точные житейские наблюдения.

6.4. Методика и критерии оценивания самостоятельной работы обучающихся

В ходе текущего контроля оценка по 5–тибалльной шкале выставляется следующим образом:

оценка **«отлично»** выставляется, если слушатель усвоил весь программный материал: исчерпывающее, последовательно, грамотно его излагает, увязывает с практикой в соответствующей предметной области, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями (при их наличии), правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно излагать и обобщать материал;

«хорошо» - если слушатель знает программный материал: грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответах, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий. Как правило, оценка «хорошо», выставляется студентам, показавшим достаточные знания по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, усвоившим основную литературу.

«удовлетворительно» - если слушатель усвоил только основной материал, знаком с основной литературой, но допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий.

«неудовлетворительно» - если слушатель не знает основной части программного материала, допускает существенные ошибки при ответе на поставленные вопросы, с большими затруднениями выполняет практические задания.

Результаты текущего контроля могут учитываться при промежуточной аттестации.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включают:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Перечень основной и дополнительной литературы

Литература, необходимая в процессе воспитания будущих драматических актёров, переиздаётся редко и при этом ничуть не теряет своей актуальности. В перечне приведены последние издания.

а). Основная

1. Буров А.Г. Труд актёра и педагога. Под общей редакцией П.Е. Любимцева. М.: ГИТИС, 2007
2. Захава Б.Е. Вахтангов и его студия. Изд. третье. Театральный институт имени Бориса Щукина. М.: 2010 (с аудио и видео дисками)
3. Захава Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра. Учебное пособие. Под общей редакцией П.Е. Любимцева. М.: ГИТИС, 2008

4. Иванов В.В. Евгений Вахтангов. Документы и свидетельства. Т. 1-2/ – М.: Индрик, 2011
5. Иванова М.С. Вахтанговская школа. Летопись. История в фактах, событиях, документах, воспоминаниях. 1913-2000 XX век. Часть I – 1913-1976 гг. Часть II – 1977-2000 гг. М., Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, 2004
6. Пантелеева М.А., Стромов Ю.А., Поламишев А.М. «В лаборатории театрального педагога», М.: «Русский Миръ», 2011
7. Станиславский К.С. Собрание сочинений. В 8-ми томах. МЛ 954 — 1961.
8. Чехов М.А. Литературное наследие, в двух томах. М.: «Искусство», 1995
9. Шихматов Л.М., Львова В. «Сценические этюды». М.: 2010

б). Дополнительная

1. Алперс Б.В. «Искания новой сцены», М.: 1985
2. Алперс Б.В. «Актёрское искусство в России» или «Театр Щепкина и Мочалова», М.: 1980
1. Аникст А.А. «Теория драмы в России от Пушкина до Чехова»
2. Бирман С.Г. «Судьбой дарованные встречи», М.: «Искусство», 1971
3. Бирман С.Г. «Путь актрисы», М.: 1962
4. Гиацинтова С.В. «С памятью наедине», М.: 1985
5. Горчаков Н.М. «Режиссёрские уроки Вахтангова», М.: «Искусство», 1957
6. Декада вахтанговской школы, М.: 1998
7. Дикий А.Д. «Повесть о театральной юности», М.: 1957
8. Дубровская А.Л. «Принципы и методы профессиональной подготовки актеров в Вахтанговской театральной школе» (методическое пособие), М.: Изд-во ТИ им. Б.Щукина, 2009
9. Дубровская А.Л. «Пути преодоления стереотипа в процессе создания сценического образа», М.: 2009
10. Дубровская А.Л. «Методика и технология работы над сценическим образом в Вахтанговской театральной школе», М.: 2009
11. Завадский Ю.А. «Учителя и ученики». М. 1975
12. Захава Б.Е. «Современники». М. 1969
13. Зограф Н.Г. «Малый театр конца 19 – начала 20 в.», М.: 1966
14. Зограф Н.Г. «Евгений Богратионович Вахтангов», М.: «Искусство», 1947
15. Иванов В.В. «Русские сезоны Габимы». М. 1999
16. Кнебель М.О. «Поэзия педагогики» М.: «ВТО», 1984
17. Любимцев П.Е., Силаева О.В. «Вахтанговская театральная школа» (методическое пособие), М.: Изд-во ТИ им. Б.Щукина, 2008
18. Марков П.А. «О театре», в четырёх томах. М. 1974
19. Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2-х томах. М.: 1968

20. Немирович – Данченко В.И. «О творчестве актера». Хрестоматия. Вступительная статья Виленкина В.Я. М.: 1973
21. Немирович – Данченко В.И. «Из прошлого» МЛ 936., Театральное наследие. М.: 1952
22. Пансо В. «Труд и талант в творчестве актера», М.: 1972
23. Попов А.Д. «Воспоминания и размышления о театре». М. 1963
24. Поламишев А.М. «Мастерство режиссера: от анализа – к воплощению», М.: 1992
25. Пыжова О.И. «Призвание», М.: Изд-во «Искусство», 1974
26. Симонов Р.Н. «С Вахтанговым», М.: «Искусство», 1959
27. Смирнов – Несвицкий Ю.А. «Вахтангов», Л.: «Искусство», 1987
28. Сулержицкий Л.А. Сборник статей и материалов. М.: 1970
29. Строева М.Н. «Режиссёрские искания Станиславского 1898 - 1917» в двух томах. М.: 1973
30. Таиров А.Я. О театре. Записки режиссёра. Статьи. Беседы. Речи. Письма. МЛ.: 1970
31. Товстоногов Г.А. «Зеркало сцены». Л.: «Искусство», 1980
32. Херсонский Х.Н. «Беседы о Вахтангове», 1940
33. Херсонский Х.Н. «Борис Щукин», М.: «Искусство», 1954
34. Шихматов Л.М. «Сценические этюды (подход к роли)». М.: «ВТО», 1971
35. Шихматов Л.М. «От студии – к театру». М.: «ВТО», 1970.
36. Щукин Б.В. Статьи, воспоминания, материалы. М. 1965.
37. Щепкин М.С. Записки. Письма. Воспоминания современников. В двух томах. М. 1952.
38. Эфрос Н.Е. «Московский Художественный театр, 1898 1923.» М.: 1924.
39. Эфрос А.В. Собрание сочинений в 4-х книгах. М.: «Панас», 1993

8.2. Интернет-ресурсы

1. Портал литературы по актерскому и режиссерскому мастерству <http://biblioteka.portal-etud.ru/>
2. Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>
3. Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>
4. Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>
5. Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>
6. Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>
7. Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>
8. Библиотека по истории <http://historylib.net/>
9. Библиотека Всё для студента <http://www.twirpx.com/>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используется справочно-правовая система «КонсультантПлюс» и

мультимедийные средства.

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	Гримёрный класс и аксессуары для грима (пастижки, клей, парики и т.д.)
3	Костюмерная
4	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
5	реквизит
6	учебная мебель - ученические столы и стулья

7	компьютеры с программным обеспечением
8	веб-камеры
9	проектор и экран для мультимедийного проектора
10	усилитель с колонками
11	настенная или интерактивная доска
12	гарнитуры
13	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
14	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

**Оценочные материалы
для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
«Мастерство актера»**

1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по дисциплине Мастерство актера, соотнесенных с планируемыми результатами освоения дополнительной образовательной программы.

Рабочая программа дисциплины Мастерство актера определяет перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (табл.1).

2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций

Уровень сформированности компетенций в зависимости от полученных результатов оценивания, характеризуется как

- 1. ПОВЫШЕННЫЙ***
- 2. БАЗОВЫЙ***
- 3. ПОРОГОВЫЙ***

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ (признаки, на основании которых, проводится оценка), представлены в табл.2.

3. Шкала оценивания

Промежуточная аттестация по дисциплине Мастерство актера проводится в форме зачетов и экзаменов.

<i>Формы промежуточной аттестации</i>	<i>Шкала оценивания</i>
ЗАЧЕТ	зачтено, не зачтено
ЭКЗАМЕН	отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Мастерство актера»

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
<p align="center">УК-1 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни</p>	<p>- Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания - Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки</p>	<p>Знает: - основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов; Умеет: - планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; - подвергать критическому анализу проделанную работу; - творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; Владеет: - навыками выявления стимулов для саморазвития; - навыками определения реалистических целей профессионального роста</p>
<p align="center">ОПК-1 Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства</p>	<p>Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) Участствует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)</p>	<p>Знает: - основные принципы создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) - основные принципы организации творческой деятельности Умеет: - самостоятельно организовывать творческий процесс и реализовывать творческие проекты Владеет: навыками интерпретации современного культурного контекста</p>
<p align="center">ПК-1 Способен создавать художественные образы актерскими</p>	<p>Создает художественные образы актерскими средствами. Взаимодействует со зрителями в условиях сценического представления.</p>	<p>Знает: - основы театральной этики - главный принцип: «Театр - дело коллективное!»; - теорию актерского мастерства;</p>

<p>средствами, общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой на съёмочной площадке (в соответствии со специализацией)</p>	<p>Исполняет роль перед кино- (теле-) камерой на съёмочной площадке</p>	<ul style="list-style-type: none"> - основные этапы истории студии Евгения Вахтангова; - основные законы и правила Вахтанговской театральной школы; - способы устранения зажимов и напряжения в процессе работы. <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тактично выстраивать отношения со всеми коллегами; - быть взыскательным к себе и доброжелательным к партнёрам; - воспринимать и использовать в работе чужую точку зрения; - точно оценивать круг проблем, связанных с выполнением конкретной задачи - логично и последовательно действовать и взаимодействовать с коллективом или партнёром для достижения поставленной цели; - работать в коллективе в рамках единого замысла; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основами «актёрской грамматики» и использования (Вахтанговских) Щукинских методов актёрской работы в жизни и профессиональной деятельности; - этическими нормами, необходимыми для ответственного и тщательного подхода к выполнению поставленных задач; - своими эмоциями; - навыками чувственно-художественного восприятия мира, образного мышления; - богато развитым художественным вкусом;
<p>ПК-2 Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла</p>	<p>Работает над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве с другими исполнителями ролей</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - качества себя как «актёрского материала»; - примерные рамки своего «амплуа»; - общие основы теории актёрского мастерства в правилах Вахтанговской (Щукинской) школы; <p>Умеет:</p>

		<ul style="list-style-type: none">- точно дать, воспринять и выполнить задание- предлагать собственные творческие решения тех или иных задач;- проявлять творческую инициативу во время работы в сфере своей профессиональной деятельности; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none">- профессиональной актёрской терминологией;- владеть навыками общения со зрительской аудиторией;- развитым художественным вкусом, чувством соразмерности и сообразности;- комплексом элементов актёрской школы;
--	--	---

Таблица 2. Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания

УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ	Результат обучения	КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
ПОВЫШЕННЫЙ (ОТЛИЧНО)	Знать	Обучающийся продемонстрировал безупречное знание общих основ теории актёрского мастерства; методов тренинга и самостоятельной работы над ролью; основных законов и правил Вахтанговской театральной школы
	Уметь	Обучающийся обладает яркими и определёнными внешними данными, наделён эмоциональной подвижностью и богатым воображением, проявляет в каждодневной работе творческую дисциплинированность и настойчивое трудолюбие, взыскателен к себе и товарищам, имеет острый ум и чувство юмора.
	Владеть	Обучающийся продемонстрировал наличие опыта выполнения практических заданий, в том числе, - нестандартных; свободное исполнение сложного драматического материала; опыт творческого роста
БАЗОВЫЙ (ХОРОШО)	Знать	Обучающийся продемонстрировал твердое знание общих основ теории актёрского мастерства; методов тренинга и самостоятельной работы над ролью; основных законов и правил Вахтанговской театральной школы
	Уметь	Обучающийся продемонстрировал хорошую дисциплинированность, трудолюбие и ум при изначально ограниченных актерских возможностях (внешние и внутренние данные).
	Владеть	Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, в том числе, - нестандартных, художественные и технические достоинства исполнения; опыт творческого роста.
Пороговый (УДОВЛЕТВОРИ- ТЕЛЬНО)	Знать	Обучающийся продемонстрировал наличие знаний общих основ теории актёрского мастерства; методов тренинга и самостоятельной работы над ролью; основных законов и правил Вахтанговской театральной школы
	Уметь	Обучающийся продемонстрировал леность и умственную ограниченность при неплохих внешних и внутренних данных или старательность при весьма скромной одарённости.
	Владеть	Обучающийся продемонстрировал наличие некоторого опыта выполнения практических заданий, исключая нестандартные, при слабой внутренней подвижности и восприимчивости.
КОМПЕТЕНЦИЯ НЕ СФОРМИРОВАНА (НЕУДОВЛЕТВОРИ- ТЕЛЬНО)	Знать	Обучающийся не знает общих основ теории актёрского мастерства; методов тренинга и самостоятельной работы над ролью; основных законов и правил Вахтанговской театральной школы
	Уметь	Обучающийся продемонстрировал: отсутствие комплекса необходимых актёрских данных, безобразную нетрудоспособность, этическую глухоту, полное неумение воспринимать и исполнять задания педагогов
	Владеть	Обучающийся не продемонстрировал опыта выполнения практических заданий

4. Процедуры и методика оценивания результатов обучения по дисциплине Мастерство актера

Уровень сформированности компетенций в процессе освоения дисциплины Мастерство актера оценивается, главным образом, по профессиональным умениям и навыкам обучающихся, а также по степени и динамике развития их актерской одаренности (способностей) и преодоления имеющихся природных недостатков.

Промежуточная аттестация слушателей, позволяющая оценить результаты обучения, осуществляется в форме контрольных уроков, зачётов, и экзаменов по пройденным разделам.

Итоговая аттестация уровня сформированности профессиональных компетенций актеров проводится в процессе итоговой аттестации на выпускной квалификационной работе.

Процедура оценивания: для оценивания результатов обучения в виде умений или владений в процессе промежуточной аттестации используются типовые (примерные) задания, которые различаются на каждом этапе обучения.

Оценку умений и навыков слушателей осуществляет комиссия из всех педагогов кафедры, каждый из которых выставляет определенный балл из 4х (2, 3, 4, 5) каждому слушателю.

Методика оценивания: показателем уровня сформированности компетенций является среднее арифметическое оценок, полученных обучающимся в ходе контрольного урока и зачета/экзамена, то есть среднее арифметическое значение всех полученных студентом в ходе промежуточной аттестации.

При проведении промежуточной аттестации могут учитываться результаты текущего контроля, то есть результаты работы слушателя в течение обучения.

Если при сдаче зачета слушатель демонстрирует уровень сформированности компетенций **«повышенный»**, **«базовый»** или **«пороговый»**, то выставляется оценка **«зачтено»**.

В противном случае, если компетенция не сформирована, то выставляется оценка **«не зачтено»**.

Если при сдаче экзамена среднее арифметическое полученных оценок находится в интервале:

4.5-5.0, то уровень сформированности компетенции **«повышенный»** и выставляется оценка **«отлично» (5)**;

3.5-4.5 *исключительно*, то уровень сформированности компетенции **«базовый»** и выставляется оценка **«хорошо» (4)**;

2.5-3.5 *исключительно*, то уровень сформированности компетенции **«пороговый»** и выставляется оценка **«удовлетворительно» (3)**.

Если при сдаче экзамена среднее арифметическое полученных обучающимся оценок составило менее **2.5**, то компетенция не сформирована и выставляется оценка **«неудовлетворительно» (2)**.

5. Типовые контрольные вопросы и задания для оценки результатов обучения

Первый курс

Типовые практические задания к контрольному уроку и зачетам «Память физических действий» («Беспредметные действия»).

Выполнение этюдов:

1. «Работает на токарном станке»
2. «Моеет окно»
3. «Печёт блины»
4. «Вешает на стенку зеркало»
5. «Меняет колесо на велосипеде»
6. «Готовит салат»
7. «Заваривает чай»
8. «Совершает утренний туалет»
9. «Доит корову»
10. «Моеется под душем»
11. «Пересаживает цветок»
12. «Составляет букет»
13. «Меняет струну на гитаре»
14. «Клеит обои на стену»
15. «Одевается в спортивный костюм»
16. «Одевается в праздничный костюм» и др.

«Элементы школы. Этюды на общение в условиях органического молчания».

Одиночные этюды на оценку факта:

7. «Телефонный звонок»
8. «Письмо»
9. «Находка»
10. «Потеря»
11. «Известие в телевизионных новостях»
12. «Неожиданное препятствие в прогулке на природе» и так далее...

Групповые этюды на общение в условиях органического молчания:

6. «Мы в ссоре» - «Мы помирились»
7. «Мы незнакомы» - «Мы познакомились»
8. «Мы разделены стеклом окна (витрины)» - «Мы завязали общение»
9. «Кто-то тяжело болен» - «Кризис болезни преодолён»
10. «Рядом кто-то спит» - «Мы бесшумно выполняем необходимое действие».

«Этюды на общение с импровизированным тестом»

Слушатели не должны отходить в этюдах «от себя» и должны работать по правилу: «Я в предлагаемых обстоятельствах».

Оценивается освоение обучающимися элементов:

1. «Внимание»
2. «Мышечная свобода»
3. «Вера в предлагаемые обстоятельства»
4. «Физическое самочувствие»
5. «Перемена отношения к предмету»

6. «Перемена отношения к месту действия и к партнёру»
7. «Оценка факта»
8. «Целесообразное сценическое действие, связанные с поведением партнёров»
9. «Активное выполнение сценической задачи».

«Наблюдения за профессиями (профнавыки)»

«Наблюдения за животными»

Слушатели делают первые шаги *от себя к образу*.

В **профнавыках** важно точно и коротко сымитировать какую-нибудь профессию, подметив, какой отпечаток она накладывает на того, кто ею занимается:

7. «Чистильщик обуви»
8. «Массажист»
9. «Парикмахер»
10. «Стеклодув»
11. «Бармен»
12. «Горничная в отеле»
13. «Повар»
14. «Банщик»
15. «Сапожник»
16. «Работник почтового отделения»
17. «Кузнец»
18. «Сборщик мебели» и др.

В **наблюдениях за животными** главный предмет усилий слушателя - «характер» животного, который надо «присвоить» и создать короткую зарисовку, подготовив себя деталями костюма, реквизита и грима:

1. «Котёнок»
2. «Гриф»
3. «Пантера»
4. «Карась»
5. «Крокодил»
6. «Козёл»
7. «Оленёнок»
8. «Филин»
9. «Попугай»
10. «Бегемот»
11. «Краб»
12. «Паук»
13. «Опоссум»
14. «Курица»
15. «Утка»
16. «Верблюд»
17. «Фламинго»
18. «Пиранья»

19. «Сурикат» и др.

«Наблюдения за людьми. Музыкальные наблюдения.

Упражнения на развитие фантазии (одушевление предметов)»

Основная задача для слушателя в *наблюдениях за людьми* – взять «зерно» характера другого человека. Подобрать точные детали костюма, реквизита, грима, студент должен показать:

1. запомнившегося ему соседа
2. прохожего
3. товарища по институту
4. педагога
5. эстрадную звезду
6. известного актёра
7. телеведущего и др.

Музыкальные наблюдения за известными эстрадными исполнителями и звёздами кино иногда исполняются *под фонограмму* (в таком случае очень важна синхронность артикуляции и дыхания), а иногда – *своим голосом* (в случае, если студент обладает пригодными вокальными данными).

В обоих случаях важно добиться сходства с оригиналом, «*точно попасть в его темперамент*», точно спародировать объект.

«Самостоятельные отрывки»

В самостоятельных отрывках слушатели должны показать освоение первых элементов актёрского мастерства (внимание, мышечную свободу, веру в предлагаемые обстоятельства и т. д.).

Слушателям предоставляется полная свобода в выборе драматического материала и формах работы над ним, при этом необходимо соблюдать следующие условия:

- а) отрывки должны быть короткими (5-7 минут);
- б) не следует брать в работу слишком сложные классические произведения;
- в) не рекомендуется перегружать работы «саморежиссурой» - сложными выгородками, музыкальным оформлением, гримами и др.

Второй курс

«Этюды к образу на литературном материале»

Слушатели этюдно разрабатывают образы из двух-трёх прозаических произведений под руководством педагогов. Каждый учащийся получает по одному (в некоторых случаях два) персонажа.

Используемые литературные произведения:

1. Вячеслав Кондратьев «Встречи на Сретенке»
2. Фазиль Искандер «Сандро из Чегема»
3. Юрий Трифонов «Студенты»
4. Валентин Катаев «Время, вперёд!»
5. Юрий Герман «Подполковник медицинской службы»
6. Александр Солженицын «Раковый корпус»
7. Михаил Рощин «Шура и Просвирняк»
8. Борис Васильев «Жила-была Клабочка»

9. Владислав Пьецух «Новая московская философия»
10. Людмила Улицкая «Искренне ваш Шурик»
11. Дина Рубина «На солнечной стороне улицы»
12. Василий Аксёнов «Звёздный билет»
13. Юрий Бондарев «Тишина»
14. Виктория Токарева «Ни жене, ни сыну, ни брату» и др.

«Выпускная квалификационная работа»

Для впускной квалификационной работы художественным руководителем курса выбирается наиболее подходящий для слушателей литературный материал и на его основе выпускается работа (Отрывки, спектакль, класс-концерт и т.д.). Выпускная квалификационная работа может быть поставлена по: русской классике (драматургия и проза), русской литературе XX в. и произведениям современных авторов, а также зарубежной классики и произведениям, созданным в XX в. .

Разработчик:

Старший преподаватель

В.В. Стасюк

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Театральный институт имени Бориса Щукина при
Государственном академическом театре
имени Евгения Вахтангова»

Кафедра сценической речи

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной, научной
и методической работе
_____ И.С. Морозова
«31» августа 2025 г.

ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Сценическая речь

(наименование дисциплины)

по дополнительной образовательной программе
профессиональной переподготовки «Мастерство актера»
форма обучения - очно-заочная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
Протокол № 29 от «03» июля 2025 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
Протокол № 1 от «31» августа 2025 г.*

Москва 2025 г.

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины	3
2. Место учебной дисциплины в структуре ДОП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	4
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	5
5. Содержание учебной дисциплины.....	5
5.1. Тематический план.....	5
5.2. Содержание тем дисциплины.....	6
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	10
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	10
6.2. Задания для самостоятельной работы	11
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	11
6.4. Методика и критерии оценивания самостоятельной работы обучающихся.....	13
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	13
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	14
8.1. Перечень учебной литературы.....	14
8.2. Интернет-ресурсы.....	20
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....	20
9. Описание материально-технической базы.....	20
Приложение. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине.....	22

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Сценическая речь» разработана на основании Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 24.03.2025 г. № 266 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 16 ноября 2017 г. N 1128, учебного плана подготовки слушателей, одобренного Ученым советом и утвержденного ректором Института.

Специфика слушателей этого отделения (возраст, профессиональная подготовка, исполнительский опыт), степень освоения ими разделов предмета «Сценическая речь», предполагает прохождение их с самого начала в единой методологической установке, с более сложными (по сравнению с процессом обучения совсем юных студентов - актеров) творческими задачами и осмысленным закреплением полученных навыков в практической работе.

Отсутствие ежедневных занятий (слушатели занимаются два раза в неделю) требует углубленной самостоятельной работы и всемерного развития творческой инициативы.

Трудоемкость курса «Сценическая речь» составляет 520 академических часов.

Формы итогового контроля – контрольный урок, зачет, экзамен.

Данный вариант программы подготовлен для слушателей Театрального института имени Бориса Щукина.

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цели:

- усовершенствование и развитие индивидуальных речевых и голосовых возможностей будущих выпускников;
- воспитание дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры;
- освоение метода действенно-смыслового анализа произведений художественной прозы, поэзии, драматургии, публицистики; применение этих знаний и навыков в практике.

Задачи:

- развитие навыков профессионального дыхания и голосоведения;
- овладение правилами и нормами классической орфоэпии, а также, нормами произношения и ударения в современном русском языке;
- освоение методов работы по исправлению технических недостатков речи (комплексы дикционных, дыхательных упражнений, щадящих голосовых разминок);

- овладение основополагающими принципами метода художественно-смыслового анализа содержательной, действенной, стилевой природы авторского текста;

2. Место учебной дисциплины в структуре дополнительной образовательной программы

Основной принцип обучения по дисциплине – комплексность преподавания всех аспектов сценической речи.

Освоение законов и норм сценической речи осуществляется на материале лучших образцов отечественной и зарубежной литературы и драматургии.

Курс занимает важнейшее место в профессиональной подготовке выпускника. Речевая культура, выносливый голос, внятность и логика изложения мыслей, владение методом действенно-событийного анализа авторского текста – неотъемлемые качества будущего выпускника.

Изучение предмета «Сценическая речь» включает следующие разделы: свобода мышц и сценическое внимание; дыхание; голосоведение; дикция; логика речи; стихосложение. Занятия по сценической речи проводятся в группах. Слушателям необходимо научиться самостоятельно отрабатывать отдельные навыки сценической речи по индивидуальному заданию педагога.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей профессиональной компетенции (табл.1).

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Сценическая речь»

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Описание результатов обучения
ПК-3 <i>Владеет сценической речью, способен использовать все возможности речи при создании и исполнении роли</i>	Использует технику сценической речи при создании и исполнении роли Использует выразительные возможности речи в создании речевой характеристики роли	Знает: - теоретические и методические основы сценической речи; - специфику речевой выразительности в работе с различными литературными жанрами; - особенности речевой выразительности на сцене и в кадре; Умеет: - пользоваться выразительными возможностями речи в создании речевой характеристики роли и во взаимодействии с партнерами; - поддерживать профессиональный уровень состояния речевого аппарата; Владеет: - техникой сценической речи; - теорией и практикой

		художественного анализа и воплощения литературного произведения.
--	--	--

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 520 академических часов.

Виды учебных занятий	Всего часов
Аудиторные занятия (всего)	120
В том числе:	
Практические занятия	120
Самостоятельная работа (всего)	386
Зачет	8
Экзамен	6
Общая трудоемкость	520

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем дисциплины	Всего Часов	Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)	
			Контактная работа	Самостоятельная работа
			4	16
1 курс				
1.	Тема 1. Введение в дисциплину. Предмет «Сценическая речь»	20	4	16
2.	Тема 2. Индивидуальные недостатки речи (неточности произношения)	20	4	16
3.	Тема 3. Основы дыхания и голосообразования.	20	4	16
4.	Тема 4. Основы артикуляции и дикции.	20	4	16
5.	Тема 5. Гигиена и профилактика голосоречевого аппарата	20	4	16
6.	Тема 6. Дыхание. Голосообразование	22	6	16
7.	Тема 7. Артикуляция. Дикция.	24	8	16
8.	Тема 8. Орфоэпия	22	6	16
9.	Тема 9. Работа над темп- ритмом	24	8	16
10.	Тема 10. Голосоречевой тренинг	22	6	16

11.	Тема 11. Основы логического разбора текста	24	8	16
12.	Зачет	22	4	18
2 курс				
13.	Тема 12. Усложненный голосовой тренинг	24	6	18
14.	Тема 13. Характерность речи	24	6	18
15.	Тема 14. Логический разбор текста	24	6	18
16.	Тема 15. Практическая работа над прозаическим художественным текстом	28	6	22
17.	Зачет	26	4	22
18.	Тема 16. Комплексный рече-голосовой тренинг	30	8	22
19.	Тема 17. Основы стихосложения	30	8	22
20.	Тема 18. Литературная композиция	40	18	22
21.	Экзамен	34	6	28
ИТОГО:		520	134	386

5.2 Содержание дисциплины

1 курс

Тема 1. Введение в дисциплину. Предмет «Сценическая речь»

Цели, задачи и место предмета в дополнительной образовательной программе. Смысловая и художественная функции звуковой речи. Основные требования к произношению на сцене.

Тема 2. Индивидуальные недостатки речи (неточности произношения)

Выявление индивидуальных недостатков речевого аппарата и неточностей произношения. Параметры исследования голосоречевых особенностей речи:

- исследование типа дыхания;
- проверка остроты слуха;
- исследование качеств и возможностей голоса;
- определение степени мышечного напряжения в области речеобразующих органов;

- выявление дикционных недостатков;

- выявление в речи отклонений от норм современного русского произношения: наличие акцента, говора или диалектного оттенка, вычурной речевой манеры, просторечья.

Понятие «профессиональная речь». Выработка критериев оценки речи учащихся.

Тема 3. Основы дыхания и голосообразования

Изучение строения и физиологии голосоречевого аппарата. Основные принципы тренировки голосоречевого аппарата:

- снятие телесных зажимов
- снятие мышечных зажимов в области речеобразующих органов;
- укрепление дыхательной мускулатуры;
- развитие навыка фонационного дыхания;
- активизация речевой моторики;

- дыхательно-голосовой тренинг в статике;
- динамический голосовой тренинг;
- понятие «темпо-ритм речи»;
- индивидуальные и коллективные речевые и голосовые упражнения.

Типы дыхания (грудное, реберное, диафрагмальное, смешанно-диафрагмальное). Опора звука. Посыл звука. Основы резонаторного звучания голоса. Определение и укрепление центра голоса. Выявление характера индивидуальных проблем ритмики речи отдельных студентов (органическое нарушение нервно-моторной регуляции речи; раскоординация слухового ритмовосприятия или ритмовоспроизведения речи).

Тема 4. Основы артикуляции и дикции

Укрепление артикуляционной мускулатуры речевого аппарата: артикуляционная гимнастика для активизации работы губ, языка, мягкого неба, релаксации нижней челюсти, ликвидации зажимов шейно-плечевой группы мышц, препятствующих свободной работе артикуляционного аппарата.

Дикция как неотъемлемый элемент профессиональной культуры речи, средство художественной выразительности сценического образа. Классификация гласных и согласных по месту и способу их образования. Изучение правильных артикуляционных укладов для формирования чистого произнесения звуков русской речи.

Дикционная отработка произнесения гласных и согласных звуков в слоговых и многосоставных звукосочетаниях, в отдельных словах, коротких фразах (сочетания согласных с твердыми и мягкими (йотированными) гласными в разнообразных вариантах, труднопроизносимые слова; пословицы, поговорки, афоризмы, речёвки, чистоговорки).

Автоматизация верных навыков на учебных текстах (пословицы, поговорки, афоризмы, чистоговорки).

Тема 5. Гигиена и профилактика голосоречевого аппарата

Комплекс мер личной гигиены и профилактики заболеваний носоглотки, полости рта, дыхательных путей, средства доврачебной помощи.

Тема 6. Дыхание. Голосоведение.

Продолжение работы над укреплением мышц дыхательно – голосовой опоры. Дальнейшая активизация речевого аппарата. Понятия: «дыхание в речи» и «дыхание в движении». Работа по приобретению дыхательных навыков на материале классической литературы, русского фольклора, античной литературы, произведения для детей и юношества и т.п. Практические упражнения, направленные на закрепление полученных навыков.

Нахождение и укрепление голосового центра. Психологическая адаптация к своему природному звучанию. Развитие голосового диапазона голоса. Развитие диапазона голоса. Использование трех голосовых регистров. Динамический диапазон (сила звука, громкость звука, полетность звука). Темпо-ритмический диапазон (смена темпа и ритма речи). Использование прозаических и стихотворных текстов для индивидуального голосового выявления.

Тема 7. Артикуляция. Дикция.

Артикуляционно-дикционные тренировки с использованием дыхательных, ритмических, интонационно-мелодических навыков. Индивидуальная и групповая отработка ясного произнесения звуков русского языка в упражнениях и речевом потоке. Завершение установки согласных звуков. Дикционная тренировка усложненных звукосочетаний и текстов (многоговорки, скороговорки) в разнообразном темпо-ритме).

Тема 8. Орфоэпия

Нормативность речи – основополагающий признак культуры произношения актера.

Нормы произношения и ударения в современном русском языке. Навык орфоэпического разбора текста (транскрибирование). Работа по выявлению и ликвидации индивидуальных неточностей произношения (акцента, говора, просторечья и т.п.). Закрепление орфоэпических норм произношения на тренировочных текстах и в процессе работы с литературным материалом (сказка).

Понятие мелодики русского языка. Русская народная интонация (русские народные сказки, былины).

Упражнения по пройденным темам выносятся на контрольные уроки.

Тема 9. Работа над темп- ритмом

Удержание и смена темпо- ритма речи. Индивидуальные и парные этюды. Ансамблевое разноритмичное звучание. Кантилена в групповых упражнениях.

Осознанное разнообразие темпо-ритмических конструкций в упражнениях и художественных текстах. Координация и разкоординация тела и речи.

Тема 10. Голосоречевой тренинг

Совершенствование верных речевых навыков по всем пройденным разделам предмета (дикция, дыхание и голос, орфоэпия). Расширенный групповой тренинг по всем разделам предмета. Речь в движении на материале детских стихотворений. Дикционно-ритмические упражнения на материале чистоговорок.

Помощь в составлении индивидуальной разминки (с учётом сложностей речевого аппарата каждого студента) для самостоятельного тренинга перед голосовой нагрузкой.

Тема 11. Основы логического разбора текста

Законы логики разговорной речи. Чтение знаков препинания. Речевая пауза (смысловая пауза, психологическая, техническая). Речевой такт – смысловой блок. Виды речевых тактов. Смысловое ударение (тактовое, фразовое, главное ударение смыслового куса, подчеркивающее ударение). Инверсия (место смыслового ударения при нарушении прямого порядка слов в речевом такте, речевых тактов – в предложении). Дифференциация частей текста по смыслу. Логическая перспектива развития мысли. Работа над публицистикой.

Упражнения по пройденным темам выносятся на зачет.

Тема 12. Усложненный голосовой тренинг

Закрепление и совершенствование речевых навыков по всем разделам предмета. Совершенствование голосовых возможностей каждого студента.

Ансамблевое и индивидуальное звучание. Проверка дыхательных, голосовых, дикционных и орфоэпических навыков.

Тема 13. Характерность речи

Использование элементов сценической речи для создания образа. Работа с говорами, акцентами, голосовые наблюдения.

Тема 14. Логический разбор текста

Элементы словесного Личностное восприятие произведения, ассоциативный ряд. Видения, кинолента видений, внутренние и внешние объекты. Предлагаемы обстоятельства. Событие (исходное, основное, главное). Задача, сверхзадача словесного действия. Приспособления в процессе реализации словесного действия. Понятие «сквозного действия» (подтекст). Логическая перспектива. Сверхзадача. Кинолента видений. Подтекст. Контекст. Предлагаемые обстоятельства.

Тема 15. Практическая работа над прозаическим художественным текстом

Содержательность прозаической речи. Текст. Контекст. Ритмика прозаической речи. Фраза. Период. Смысловой кусок. Логика художественного прозаического текста. Элементы словесного действия в работе над прозаическим текстом. Выразительные средства прозаической речи (интонация, темпо-ритм, манера речи). Разбор текстов из русской классической литературы. Чтение с листа. Контроль сценической речи студентов на предмете «мастерство актера».

Упражнения по пройденным темам выносятся на зачет.

Тема 16. Комплексный рече-голосовой тренинг

Закрепление и совершенствование речевых навыков по всем разделам предмета. Совершенствование голосовых возможностей каждого студента

Тема 17. Основы стихосложения

Понятие ритма. Ритмика стихотворного текста. Логика стихотворного текста. Элементы словесного действия в работе над стихом.

- Системы стихосложения (метрические и диссметрические, количественные и качественные). Истоки русского классического силлабо-тонического стихосложения.

- Ритмообразующие элементы в русском классическом стихосложении. Межстиховая пауза. Стихотворные размеры. Цезура (виды цезур). Система клаузул (виды клаузул). Рифма (точная, неточная (ассонансная, диссонансная, составная). Способы рифмовки (смежная или парная; перекрестная; опоясывающая). Строфика (двустишие, терцины, катрены; составные: от 5- до 14-стишья).

- Работа с гизаметром.

Тема 18. Литературная композиция

Составление композиции (подбор литературного материала на усмотрение педагога) с учетом особенностей слушателей.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Методические указания по освоению содержания дисциплины

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью процесса формирования профессиональных компетенций, так как без настойчивого систематического самообучения, обдумывания (рефлексии) и применения полученных знаний и умений невозможно стать квалифицированным профессионалом. В процессе самостоятельной работы формируются навыки рефлексии, умение правильно и полно отражать результаты своей самостоятельной работы в устной и письменной речи, слушатели имеют возможность продемонстрировать культуру мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации.

Практические занятия. Система практических занятий позволяет каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе проведения занятий данного вида. Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения знаний, формирования практических умений и навыков в самостоятельной подготовке и непосредственно на занятии. При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать соответствующую тему дисциплины.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по предложенным вопросам и формулирование ответов;
- выполнение заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений во внеаудиторной деятельности;
- приобретение навыков научной организации труда.

Контроль внеаудиторной самостоятельной учебной работы (вид текущего контроля) реализуется в ходе каждого занятия.

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования слушателей, по результатам практических занятий.

Формы текущего контроля знаний и умений: проверка домашних заданий на занятиях, выраженная в подборе необходимых литературных примеров, в демонстрации приготовленных этюдов (на заданные педагогом темы), в самостоятельном изучении и понимании теоретических основ предмета.

6.2. Примерный перечень заданий для самостоятельной работы обучающихся:

1. Личная гигиена и профилактика заболеваний голосового аппарата.
2. Дыхательная гимнастика.

3. Артикуляционная гимнастика.
4. Подбор, сочинение и отработка текстов для исправления индивидуальных дикционных недостатков.
5. Дикционная тренировка сложных звуко сочетаний для совершенствования артикуляции и дикции.
6. Тренировка звуко сочетаний, текстов, скороговорок в разнообразном темпоритме для совершенствования дикции.
7. Подбор тренировочных текстов для голосовых упражнений, направленных на укрепление силы и выносливости голоса, развитие звуковысотного, динамического и темпо-ритмического диапазона, укрепление центра, координации посылы звука (данные упражнения отрабатываются самостоятельно только после проверки педагогом правильности установки голосоведения).
8. Орфоэпический разбор рабочих текстов.

6.3. Задания для подготовки к практическим заданиям

Тема 1. Введение в дисциплину. Предмет «Сценическая речь»

Практическое задание:

Сформулируйте цели, задачи и место дисциплины в основной образовательной программе.

Тема 2. Индивидуальные недостатки речи (неточности произношения)

Практическое задание:

Определите понятие «профессиональная речь».

Тема 3. Основы дыхания и голосоведения.

Практическое задание:

Приведите примеры упражнений на снятие мышечных зажимов

Критерии диагностика индивидуальных дыхательных нарушений.

Тема 4. Основы артикуляции и дикции.

Практическое задание:

Составьте артикуляционную гимнастику.

Тема 6. Дыхание. Голосоведение

Приведите примеры упражнений на «рождение звука»

Приведите пример упражнений, направленных на закрепление полученных навыков.

Тема 7. Артикуляция. Дикция.

Приведите пример текстов необходимых для отработки ясного произнесения звуков русского языка в упражнениях и речевом потоке.

Тема 8. Орфоэпия

Сформулируйте отличия устной и письменной речи, опираясь, на правила литературного произношения

Транскрибирование художественных текстов.

Тема 9. Работа над темп- ритмом

Приведите примеры упражнений, направленных на сочетание интонационно – мелодических и темпо – ритмических конструкций

Тема 10. Голосоречевой тренинг

Практическое задание:

Составьте расширенный групповой и индивидуальный тренинг по всем разделам предмета.

Тема 11. Основы логического разбора текста

Практическое задание:

Определите понятия: «логика речи», «значение» и «смысл», «действенность слова».

Тема 12. Усложненный голосовой тренинг

Практическое задание:

Составьте расширенный индивидуальный тренинг по всем разделам предмета.

Тема 13. Характерность речи

Сформулируйте различие между понятиями: «диалект», «говор», «акцент», «манерность речи».

Тема 14. Логический разбор текста

Практическое задание:

Сформулируйте основные правила устной речи

Тема 15. Практическая работа над прозаическим художественным текстом

Практическое задание:

Прочитайте текст с листа с использованием законов и правил устной речи

Тема 16. Комплексный рече-голосовой тренинг

Практическое задание:

Составьте расширенный групповой и индивидуальный тренинг по всем разделам предмета.

Тема 17. Основы стихосложения

Практическое задание:

Перечислите основные темы раздела стихосложение

Тема 18. Литературная композиция

Практическое задание:

Проведите практическую работу над текстом на материале русской классической и современной поэтической литературы

6.4. Методика и критерии оценивания самостоятельной работы обучающихся

В ходе текущего контроля оценка по 5–тибалльной шкале выставляется следующим образом:

оценка **«отлично»** выставляется, если слушатель усвоил весь программный материал: исчерпывающее, последовательно, грамотно его излагает, увязывает с практикой в соответствующей предметной области, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями (при их наличии), правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно излагать и обобщать материал;

«хорошо» - если слушатель знает программный материал: грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответах, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми

умениями и навыками при выполнении практических заданий. Как правило, оценка «хорошо», выставляется студентам, показавшим достаточные знания по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, усвоившим основную литературу.

«удовлетворительно» - если слушатель усвоил только основной материал, знаком с основной литературой, но допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий.

«неудовлетворительно» - если слушатель не знает основной части программного материала, допускает существенные ошибки при ответе на поставленные вопросы, с большими затруднениями выполняет практические задания.

Результаты текущего контроля могут учитываться при промежуточной аттестации.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включают:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Перечень основной литературы

1. Лобанова, О.Г. Правильное дыхание, речь и пение. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 140 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/75538>
2. Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос + DVD. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 176 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/71790>

Дополнительные материалы для углубленного освоения дисциплины

1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. М., Просвещение. 1972.

2. Актуальные вопросы преподавания сценической речи: Межвузовский сборник / Сост. И науч. Ред. А. М. Бруссер. – М., Издательская группа «Граница», 2013. 480 с.
3. Алферова Л. Д. Исправление говоров. СПб.: СПбГАТИ, 2002.
4. Алферова Л. Д. Речевой тренинг: дикция и произношение: Учебно-методическое пособие. СПб.: СПбГАТИ, 2003.
5. Алферова Л. Д., Васильева Л. Н. Нормативное сценическое произношение в условиях диалектного окружения. Петрозаводск: ПетрГУ, 2005.
6. Алферова Л. Д. Коррекция говорного произношения в сценической речи: Учеб. пособие (с приложением CD аудиодиска). СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2006. 60 с. + CD.
7. Алфёрова, Л. Д. Артистизм и речевая выразительность оратора: [учебное пособие] / Л. Д. Алфёрова; Российский государственный институт сценических искусств. – Санкт-Петербург: ИПК Береста, 2016. – 272 с.
8. Багрова, Е. О. От техники речи к словесному действию: учебнометодическое пособие / Е. О. Багрова, О. В. Викторова. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург: Лань: ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2021. – 248 с. – Текст: непосредственный.
9. Актуальные вопросы преподавания сценической речи: Межвузовский сборник / Сост. И науч. Ред. А. М. Бруссер. – М., Издательская группа «Граница», 2013. 480 с.
10. Бруссер А. М. Как помочь думающей голове стать говорящим человеком: Учебное пособие. М.: «Имидж-пресс», 2002.
11. Бруссер А.М. Основы дикции (практикум). М., 2003.
12. Бруссер А. М., Оссовская М. П. 104 упражнения по дикции и орфоэпии (для самостоятельной работы). М.: Реглант, 2005.
13. Бруссер А. М., Оссовская М. П. Глаголим.ру. Аудиовидео уроки по технике речи. Часть 1. М.: ИПЦ «Маска», 2007. 56 с. + CD.
14. Бруссер А.М., Оссовская М. П. Правильная речь — путь к успеху. 104 упражнения для самостоятельной работы. М.: Арт Хаус медиа, 2009.
15. Бруссер, А.М. Основы дикции. Практикум: Учебное пособие. – 4-е издание, испр. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2018. – 88 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).
16. Бруссер, А. М., Оссовская М. П. 104 упражнения по дикции и орфоэпии (для самостоятельной работы): Учебное пособие. — 2-е издание, исправленное. — СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2019. – 136 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).
17. Васильев Ю. А. Ритмы сценической речи: Учебное пособие. СПб.: «Школа русской драмы», 2003.
18. Васильев Ю. А. Сценическая речь: ощущение — движение — звучание. Вариации для тренинга: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2005.
19. Васильев Ю. А. Сценическая речь: восприятие — воображение — воздействие. Вариации для творчества: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2007.
20. Васильев Ю. А. Сценическая речь: ритмы и вариации: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2009.

21. Васильев, Ю. А. Дикция. Актуальное: Монография – СПб.: Издательство РГИСИ, 2015. – 304 с.
22. Васильев, Ю. А. Уроки сценической речи: музыкально-ритмический тренинг: Научно-методическое пособие / Ю. А. Васильев, Д. А. Лагачёв. – СПб.: СПбГАТИ, 2012. – 180 с.
23. Васильев, Ю. А. Уроки сценической речи: народные скороговорки (из собрания Вл. И. Даля): Учебное пособие. Изд. 2-е. — СПб.: РГИСИ, 2016. – 136 с. : ил. Волкова, Г.А. Логопедическая ритмика: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. - 272 с. - (Коррекционная педагогика).
24. Волконский, С. М. Выразительное слово: Опыт исследования и руководства в области механики, психологии, философии и эстетики речи в жизни и на сцене. Изд. 3-е. – М.: ЛЕНАНД, 2015. – 216 с. (Школа сценического мастерства.)
25. Волконский, С. М. Человек на сцене. СПб.: Аполлон, 1912. – 183 с.
26. Вербовая Н.П., Головина О.М., Урнова В.В. Искусство речи: учебное пособие для театральных вузов / Сост. О.Н. Бойцова. – М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2013. – 380 с.
27. Винокур Г.О. Русское сценическое произношение. М., Русские словари, переиздание 1997.
28. Волконский С. Выразительное слово. СПб., 1913.
29. Галендеев В. Н. Не только о сценической речи. Монография. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2006.
30. Галендеев, В. Н. Сценическая речь – Школа – Театр: Избранные работы о сценическом искусстве. – СПб.: РГИСИ, 2016. – 528 с.: ил. Гегелия, Н. А. Исправление недостатков произношения у школьников и взрослых: Пособие логопеда. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 240 с. – (Коррекционная педагогика).
31. Дружникова, Е. Ю. РИТМ. Словарь (для актёров, режиссёров, студентов и педагогов театральных вузов). – М.: ООО «АрсисБукс», 2020. – 368 с.
32. Егорова А. Д., Радченко А. М. Логика сценической речи: Учебное пособие для студентов актерского и режиссерского факультетов. М.: ВГИК им. С. А. Герасимова, 2001.
33. Ермолаев В.Г., Лебедева Н.Ф., Морозов В. И. Руководство по фонииатрии. М., Медицина, 1970.
34. Жак-Далькроз, Э. Ритм. – М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2020.– 248 с., ил. Запорожец Т.И. Логика сценической речи. М., Просвещение, 1974.
35. Захава Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра. М., Просвещение. 1978.
36. Захава, Б. Е. Мастерство актёра и режиссёра: Учебное пособие. 5-е изд. – М.: РАТИ - ГИТИС, 2008. – 432 с., илл. Искусство сценической речи: [Сб. статей] / Сост. и отв. ред. И. Ю.
37. Промптова. М.: Российская академия театрального искусства —ГИТИС, 2007.
38. Калинина Н.И. Логично мыслить – логично говорить. Правила русской речи. М. 2003.

39. Кнебель М. О. Слово в творчестве актера. [Изд. 4-е]. М.: Изд-во ГИТИС, 2009.
40. Ковалева Н. Л. Стихосложение для студентов театральных вузов в теории и упражнениях: Учебное пособие. М.: ArsisBooks, 2009.
41. Козлянинова И.П., Чарели Э.М. Тайны нашего голоса. Екатеринбург, 1992.
42. Комарова, О. А. Дикция на основе ритмической организации слова / О.А. Комарова. – М.: Издательство театрального института имени Бориса Щукина, 2019. – 126 с.
43. Кристи Г.В. Воспитание актера школы Станиславского. М., Искусство, 1968
44. Куракина К. В. Восемнадцать упражнений вокального характера по воспитанию голоса и дикции драматического актера. СПб.: СПбГАТИ, 2003.
45. Ласкавая Е. В. Сценическая речь: Методическое пособие. М.: ВЦХТ, 2005.
46. Ласкавая Е. В. Речеголосовой тренинг. М.: ИПЦ «Маска», 2006.
47. Ласкавая, Е. В. Дыхание – Голос – Дикция. Практикум. – М.: Издательство «Индрик», 2012. – 118 с.
48. Леонарди Е. И. Дикция и орфоэпия. М., Просвещение, 1967.
49. Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. М., Просвещение, 1978.
50. Любимцев П.Е. Актерское мастерство. Рабочая программа учебной дисциплины очной и заочной форм. Театральный институт имени Бориса Щукина. 2013.
51. Методическое пособие по сценической речи. Вып. 1 / Под общ. ред. И. Ю. Промптовой. М.: РАТИ — ГИТИС, 2007.
52. Методическое пособие по сценической речи. Вып. 2 / Под общ. ред. И.Ю. Промптовой. М.: РАТИ — ГИТИС, 2007.
53. Методическое пособие по сценической речи. Вып. 3 / Под общ. ред. И. Ю. Промптовой. М.: РАТИ — ГИТИС, 2007.
54. Моисеев Ч. Г. Дыхание и голос драматического актера: Методическое пособие по совершенствованию работы речевого аппарата в условиях самостоятельной тренировки. М.: Изд-во «ГИТИС», 2005.
55. Немирович-Данченко В.И. О творчестве актера. М., Искусство. 1973.
56. Осовская М.П. Орфоэпия. Теория и практика. М., 1998.
57. Осовская М.П. Русские диалекты (наречия и говоры): Учебно-методическое пособие по устранению произносительных диалектных ошибок. М., 2000.
58. Осовская М. П. Русские диалекты (наречия и говоры): Учебно-методическое пособие по устранению произносительных диалектных ошибок. М.: Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания, 2000.
59. Осовская М. П. Московский говор в жизни и на сцене. М.: Изд-во Театрального института им. Б. Щукина. 2003.
60. Осовская М. П. Практическая орфоэпия: Учебное пособие. М.: Изд-во «Реглант», 2005.
61. Осовская М. П. Уроки орфоэпии (практическая орфоэпия). М.: «ИЦП Маска», 2007.
62. Осовская М. П. Как исправить говор? 10 основных произносительных ошибок (практикум для самостоятельной работы). М.: Граница, 2009.

- 63.Оссовская, М.П. Учимся говорить без говора: учебное пособие / М. П. Оссовская. – Санкт-Петербург: Лань : Планета Музыки : 2019. – 124 с. : ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Текст : непосредственный.
- 64.Оссовская, М. П. Как исправить говор? 10 основных произносительных ошибок (практикум для самостоятельной работы). – М.: Граница. 2016.– 110 с.
- 65.Оссовская, М.П.Практическая орфоэпия: Учебное пособие. – 4-е изд., стер. – СПб.: Издательство«Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2018. – 124 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).
- 66.Петрова А.Н. Сценическая речь. М., Искусство, 1981.
- 67.Петрова, А. Сценическая речь. Учеб. пособие. – М.: Искусство, 1982. –191 с.
- 68.Петрова А. Н. Искусство речи. М.: Аспект Пресс, 2008.
- 69.Петрова, А. Н. Искусство речи для радио- и тележурналистов / А. Н. Петрова. – 2-е изд., испр. и перераб. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2019. – 144 с.
- 70.Пилюс А. И. Техника сценической речи. Произношение и произнесение: Методическое пособие для студентов I курса режиссерского факультета заочной формы обучения. М.: Издательство Театрального института им. Б. Щукина, 2007.
- 71.Пилюс А.И. Путь от привычного слова – к профессиональному: Техника сценической речи. Учебное пособие для студентов режиссерских и актерских факультетов театральных вузов. – М., Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2012.
- 72.Проблемы сценической речи. Сб. М., Просвещение, 1968.
- 73.Промптова И. Ю. Диалектное и акцентное произношение как выразительное речевое средство драматического актера. М., ВТО, 1972.
- 74.Рудин Л. Б. Основы голосообразования: Учебное пособие для студентов вокальных, актерских и дирижерско-хоровых факультетов. М.: Граница, 2009.
- 75.Савкова, З. В. Искусство оратора: Учебное пособие. – 3-е изд., доп. – СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2007. – 246 с.
- 76.Саричева Е.Ф. Сценическая речь. М., Искусство, 1955.
- 77.Саричева Е.Ф. Работа над словом. М., Искусство, 1956.
- 78.Саричева Е.Ф. Сценическое слово. М., Советская Россия, 1963.
- 79.Савкова З.В. Энергия живого слова. Спб., 1991.
- 80.Савкова З. В. Удивительный дар природы. Голосо-речевой тренинг: Учебное пособие. СПб.: ИВЭСЭП, 2009.
- 81.Сладкопевцев В.В. Искусство декламации. Спб., 1910
- 82.Сладкопевцевъ, В. В. Искусство декламации.
- 83.Энциклопедіясценическагосамообрання. Томътретій. – М.: Изданіе журналу «Театр и искусство», 1910. – 367 с.
- 84.Смирнова М. В. 2500 скороговорок. СПб.: Изд. Дом «Нева»; М.: «ОЛИМП-ПРЕСС Образование, 2003.

85. Смирнова М. В. Что нужно знать о стихах: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2006.
86. Смирнова М. В. Скороговорки в речевом тренинге: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2007.
87. Смирнова М. В. Дикционный тренинг: от звуко сочетания к скороговорке: Учебное пособие. СПб.; Ташкент. 2008.
88. Смоленский Я.М. В союзе звуков чувств и дум. М., Советская Россия, 1976.
89. Смоленский Я. М. Чудо живого слова. Теория чтецкого искусства: Учебно-методическое пособие. М.: РА Арсис-Дизайн, 2009.
90. Сценическая речь: Учебник / Под ред. И. П. Козляниновой и И. Ю. Промптовой. Изд. 2-е. М., 2000.
91. Сценическая речь: Учебник \ Под. Ред. И. П. Козляниновой и И. Ю. Промптовой. 6-е изд., испр. и доп. М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2011. – 558 с.
92. Сценическая речь: Программа для студентов театральных вузов / [Сост.: И. Ю. Промптова, А. М. Кузнецова, В. Н. Галендеев, А. Д. Егорова, Т. И. Васильева]. М., 2002.
93. Сценическая речь в театральном вузе: Сб. статей / Сост. и отв. ред. И. Ю. Промптова. Вып. 1. М.: Изд-во «ГИТИС», 2006.
94. Сценическая речь в театральном вузе: Сб. статей / Сост. и отв. ред. И. Ю. Промптова. Вып. 2. М.: Российская академия театрального искусства — ГИТИС, 2007.
95. Сценическая речь: прошлое и настоящее: Избранные труды кафедры сценической речи Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства: Коллективная монография / Ред.-сост. Ю. А. Васильев; науч. ред. В. Н. Галендеев. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2009.
96. Сценическая речь в системе Вахтанговской школы: сборник статей и материалов / Сост. и науч. ред. А.М. Бруссер. – М., 2012.
97. Станиславский К.С. Работа актера над собой. Собрание сочинений, том 3. М., Искусство, 1954.
98. Станиславский, К. С. Работа актёра над собой, ч.1: Работа над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика. – М.: Искусство, 1985. – 479 с., 1 л. портр.
99. Станиславский, К. С. Учебник актёрского мастерства. Работа над собой в творческом процессе воплощения / К. С. Станиславский. – М.: АСТ; Владимир: ВКТ, 2011. – 374, [10] с.
100. Теория и практика сценической речи. Коллективная монография / Отв. ред. В. Н. Галендеев – СПб.: СПбГАТИ, 2005. – 135 с.
101. Теория и практика сценической речи: Коллективная монография / Отв. ред. В. Н. Галендеев. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2007.
102. Ушакова В. А. Орфоэпия. М., 1976.
103. Хватцев М.Е. Логопедия. М., Учпедгиз, 1951.
104. Чарели Э.М. Как работать над дикцией и голосом актеру. Иркутск, 1969.
105. Чарели Э.М. Учитесь говорить. Урал, 1991.

106. Чарели, Э. М. Как развить дыхание, дикцию, голос. 2-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург: Издательство Дома учителя, 2000. – 300с., ил. Чёрная, Е. И. Воспитание фонационного дыхания с использованием принципов дыхательной гимнастики «йоги». – М.: Граница. 2009. – 146 с.
107. Чёрная, Е. И. Сценическая речь классического восточного театра и её уроки. – СПб.: Изд-во РГИСИ, 2016. – 308 с. : 16 л. Ил. Чуковский К.И. Живой как жизнь. М., Молодая гвардия, 1962.
108. Штода Н. Н. Сценическая речь и речевое богатство пьес А. Н. Островского. М.: РА Арсис-Дизайн, 2008.

Словари

1. Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений русского языка (под редакцией Штудинера М.А.), М., 2000.
2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка в 4 т. (Переиздан). М.,1995.
3. Зарва М.В. Русское словесное ударение. М., 2001.
4. Каленчук М.Л., Касаткина Р.Ф. Словарь трудностей русского произношения. М., 1997.
5. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.,1999.
6. Орфоэпический словарь русского языка. (Под редакцией Аванесова Р.И.), М., Русский язык, 1997.
7. Толковый словарь русского языка конца 20-ого века. Языковые изменения. Спб., 2000.
8. Ушаков Д.Н. Русский язык (1928). М., 1995.

8.2. Интернет-ресурсы

1. Национальная электронная библиотека <http://нэб.рф>
2. Портал литературы по актерскому и режиссерскому мастерству <https://sur.ly/i/lib.vkarp.com/>
3. Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/Library/other.html>
4. Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>
5. Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>
6. Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>
7. Библиотека по истории <http://historylib.net/>
8. Библиотека Всё для студента <http://www.twirpx.com/>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используется справочно-правовая система «КонсультантПлюс» и мультимедийные средства.

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

**Оценочные материалы
для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
«Сценическая речь»**

1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по дисциплине Сценическая речь, соотнесенных с планируемыми результатами освоения дополнительной образовательной программы.

Рабочая программа дисциплины «Сценическая речь» определяет перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения дополнительной образовательной программы (табл.1).

2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций

Уровень сформированности компетенций в зависимости от полученных результатов оценивания, характеризуется как

4. ПОВЫШЕННЫЙ

5. БАЗОВЫЙ

6. ПОРОГОВЫЙ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ (признаки, на основании которых, проводится оценка), представлены в табл.2.

3. Шкала оценивания

Промежуточная аттестация по дисциплине «Сценическая речь» проводится в форме контрольного урока, зачета и экзамена.

Форма промежуточной аттестации	Шкала оценивания
ЗАЧЕТ	"зачтено", "не зачтено",
ЭКЗАМЕН	"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно"

**Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Сценическая речь»**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
<p align="center">ПК-3 <i>Владеет сценической речью, способен использовать все возможности речи при создании и исполнении роли</i></p>	<p>Использует технику сценической речи при создании и исполнении роли Использует выразительные возможности речи в создании речевой характеристики роли</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретические и методические основы сценической речи; - специфику речевой выразительности в работе с различными литературными жанрами; - особенности речевой выразительности на сцене и в кадре; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пользоваться выразительными возможностями речи в создании речевой характеристики роли и во взаимодействии с партнерами; - поддерживать профессиональный уровень состояния речевого аппарата; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - техникой сценической речи; - теорией и практикой художественного анализа и воплощения литературного произведения.

Таблица 2. Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания

УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТ И КОМПЕТЕНЦИИ	Результат обучения	КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
ПОВЫШЕННЫЙ (ОТЛИЧНО)	Знать	Обучающийся продемонстрировал безупречное знание общих основ теоретических разделов предмета «Сценическая речь» (орфоэпия, логика речи, стихосложение); методов дикционного, дыхательно-голосового тренингов и самостоятельной работы по исправлению индивидуальных технических речевых недостатков; методику исправления технических речевых недостатков у работающих с ним актеров; основных законов и правил Вахтанговской театральной школы
	Уметь	Обучающийся обладает хорошими речеголосовыми данными (выносливым и гибким голосом, четкой, ненавязчивой дикцией), умением действовать словом, создавать речевую характерность; наделён эмоциональной подвижностью и богатым воображением, проявляет в каждодневной работе творческую дисциплинированность и настойчивое трудолюбие, взыскателен к себе и товарищам, имеет острый ум и чувство юмора.
	Владеть	Обучающийся продемонстрировал наличие опыта выполнения практических заданий; свободное исполнение сложного литературного (прозаического и поэтического) материала; опыт творческого роста
БАЗОВЫЙ (ХОРОШО)	Знать	Обучающийся продемонстрировал твердое знание общих основ теоретических разделов предмета «Сценическая речь» (орфоэпия, логика речи, стихосложение); методов дикционного, дыхательно-голосового тренингов и самостоятельной работы по исправлению индивидуальных технических речевых недостатков; методику исправления технических речевых недостатков у работающих с ним актеров; основных законов и правил Вахтанговской театральной школы
	Уметь	Обучающийся продемонстрировал хорошую дисциплинированность, трудолюбие и ум при ограниченных изначально речеголосовых возможностях
	Владеть	Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, художественные и технические достоинства исполнения; опыт творческого роста.

Пороговый (удовлетворительно)	Знать	Обучающийся продемонстрировал наличие знаний общих основ теоретических разделов предмета «Сценическая речь(орфоэпия, логика речи, стихосложение)»; методов дикционного, дыхательно-голосового тренингов и самостоятельной работы по исправлению индивидуальных технических речевых недостатков; основных законов и правил Вахтанговской театральной школы
	Уметь	Обучающийся продемонстрировал леность и умственную ограниченность при неплохих внешних и внутренних данных или старательность при весьма скромной одарённости.
	Владеть	Обучающийся продемонстрировал наличие некоторого опыта выполнения практических заданий, при слабой внутренней подвижности и восприимчивости.
Компетенция не сформирована (неудовлетворительно)	Знать	Обучающийся не знает общих основ теоретических разделов предмета «Сценическая речь»; методов дикционного, дыхательно-голосового тренингов и самостоятельной работы по исправлению индивидуальных технических речевых недостатков; методику исправления технических речевых недостатков у работающих с ним актеров; основных законов и правил Вахтанговской театральной школы
	Уметь	Обучающийся продемонстрировал: отсутствие комплекса необходимых речеголосовых данных, безобразную нетрудоспособность, этическую глухоту, полное неумение воспринимать и исполнять задания педагогов
	Владеть	Обучающийся не продемонстрировал опыта выполнения практических заданий

4. Методика, критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине.

Степень сформированности компетенций у слушателей в процессе освоения дисциплины «Сценическая речь» определяется в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольного урока, зачета без выставления оценки и практического экзамена в виде показа речеголосовых и дыхательных тренингов, упражнений по голосу, дикции, логики речи на материале художественных произведений.

Оценка работы слушателей осуществляется комплексно с учетом:

- оценки по итогам текущего контроля;
- оценки по итогам зачета;
- оценки итогового освоения практических навыков в ходе экзамена.

Оценка сформированности компетенций по пятибалльной шкале реализуется следующим образом:

Методика оценивания: показателем уровня сформированности компетенций является среднее арифметическое оценок, полученных обучающимся в ходе контрольного урока и зачета/экзамена, то есть среднее арифметическое значение всех полученных студентом в ходе промежуточной аттестации.

При проведении промежуточной аттестации могут учитываться результаты текущего контроля, то есть результаты работы слушателя в течение обучения.

Если при сдаче зачета слушатель демонстрирует уровень сформированности компетенций **«повышенный»**, **«базовый»** или **«пороговый»**, то выставляется оценка **«зачтено»**.

В противном случае, если компетенция не сформирована, то выставляется оценка **«не зачтено»**.

1. Критериями в данном вопросе могут быть признаны в разные периоды обучения:

- природная оснащенность слушателя;
- сложность исполняемого им литературного материала.
- художественные и технические достоинства исполнения. Практическое освоение элементов речеголосовой техники, возникающее умение действовать словом и использовать речевые средства выразительности, крепнущие навыки речевого воздействия и взаимодействия в условиях литературного и драматургического материала.

- творческий рост каждого слушателя, серьезность его отношения к делу и трудолюбие.

2. Слушатель, обладающий определенными речеголосовыми данными, наделенный эмоциональной подвижностью и богатым воображением, проявляющий в каждодневной работе творческую дисциплинированность и настойчивое трудолюбие, как правило, достоин оценки **«отлично»**.

В случае ограниченных изначальных речеголосовых возможностей учащегося (при дисциплинированности и трудолюбии) его успехи не столь безусловны и могут оценены **«хорошо»**.

Способный, но ленивый учащийся (или же весьма скромно одаренный, но старательный) может претендовать на оценку **«удовлетворительно»**.

Слушатель, систематически не посещающий занятия, скептически относящийся к учебному процессу, педагогу и своим однокурсникам, отличающийся отсутствием профессионального роста получает оценку **«неудовлетворительно»**. Данная оценка непосредственно связана с дальнейшим пребыванием слушателя в институте.

При необходимости, для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ может быть использован тест, содержащий не менее 10 заданий. Для получения оценки «зачтено» необходимо правильно выполнить не менее 7 заданий, а также выполнить практическое задание на уровне не ниже базового.

При проведении промежуточной аттестации преподаватель может учитывать результаты текущего контроля, то есть результаты работы слушателя в течение обучения.

5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации)

5.1. Примерный перечень вопросов зачету для оценивания результатов обучения в виде знаний.

1. Что такое речевой такт (смысловой блок)? Назовите виды речевых тактов и приведите примеры.
2. Что такое логическая пауза? Назовите виды логических пауз и приведите примеры.
3. Чтение знаков препинания. Приведите примеры.
4. Расскажите, в каких случаях запятая не читается. Приведите примеры.
5. Перечислите основные законы логики сценической речи (10).
6. Расскажите о законе нового. Приведите примеры.
7. Смысловое ударение. Назовите виды ударений и приведите примеры.
8. Расскажите о законах контекста и подтекста. Приведите примеры.
9. Расскажите о законах сравнения, сопоставления и противопоставления. Приведите примеры.
10. Какие формы движения интонации существуют в русском языке? Приведите примеры.
11. Как может быть прочтено простое нераспространенное предложение? Как может быть прочтено простое распространенное предложение? Приведите примеры.
12. Определения (согласованные, несогласованные, приложения). В каких случаях определение получает ударения? А в каких случаях определение не получает ударения? Приведите примеры.
13. Дополнение. Обстоятельство. Приведите примеры.

14. Как читается сложносочиненное предложение? Как могут быть прочтены обращения? Приведите примеры.
15. Как может быть прочтено сложноподчиненное предложение? Приведите примеры.
16. Как читаются однородные члены предложения, повторяющиеся слова и групповые наименования? Приведите примеры.
17. Как могут быть прочтены вводные слова, деепричастия и деепричастные обороты? Приведите примеры.
18. Как читаются противопоставления, сравнения и сопоставления? Приведите примеры.
19. Что такое период? Как он построен? Как следует читать период?
20. Как Вы понимаете понятие «логическая перспектива»? Какое она имеет значение. Приведите примеры.

5.2. Примерный перечень практических контрольных заданий к зачету для оценивания результатов обучения в виде умений и владений.

1. Индивидуальные и коллективные голосовые упражнения в статике и в движении на свободу звучания голоса и фонационного дыхания.
2. Индивидуальные и групповые дикционные упражнения на специально подобранных текстах (стихотворных и прозаических).
3. Упражнения, демонстрирующие успехи в исправлении индивидуальных недостатков дикции на специальных текстах (поговорки, пословицы, многоговорки, чистоговорки, импровизированные тексты, стихи)
4. Индивидуально отработанные небольшие фрагменты текста на овладение произносительными закономерностями современного русского языка (цитаты о театре, профессии режиссера, сценической речи, русском языке и т.д.)
5. Коллективный рассказ (русская народная сказка или былина), в котором студенты демонстрируют овладение перспективами речи, кантиленой русской народной интонации.
6. Индивидуальные и коллективные речевые и голосовые упражнения
7. Упражнения на темпо-ритм речи (скороговорки, стихи)
8. Парные упражнения на специально подобранных текстах для освоения речевого общения
9. Групповые упражнения на темпо-ритм речи (перемена темпа и ритма в речи) на специально подобранных текстах для выработки навыков ансамблевого звучания
10. Этюды на создание «внешней» речевой характеристики с использованием импровизированного текста или литературного драматургического материала
11. Коллективный рассказ (публицистика), в которых студенты демонстрируют навыки дыхательно-голосовых, дикционных и орфоэпических позиций речи, а также умение анализировать смысловую, интонационно-мелодическую стороны содержания текста. Умения действовать словом от «первого лица».

5.3. Примерный перечень вопросов к экзамену для оценивания результатов обучения в виде знаний.

1. В чем суть реформы Б.Маяковского в стихосложении? (в какой системе написано большинство его стихотворений, какие нововведения он включил в стихи т.д.?).
2. Что такое "Белый стих"? (приведите примеры).
3. Какие Вы знаете трехсложные стихотворные стопы в силлабо-тонической системе стихотворения? (приведите примеры).
4. Что такое "Вольный стих"? Кто из поэтов использовал этот прием в своем творчестве?
5. Что за стихотворная форма «Александрийский стих», каковы его особенности? Назовите поэтов, использующих его в своем творчестве.
6. Что такое "Строфа" и какие виды строф Вы можете назвать? (приведите примеры).
7. Классификация рифм по положению в строфе (способы рифмовки)? (приведите примеры).
8. Что такое "Гекзаметр"? Как он читается? Кто из русских поэтов переводил гекзаметр на русский язык, и всегда ли в этой форме стиха?
9. Какова суть Тонической системы стихосложения? Какая поэзия использует её закономерности? Кто из поэтов, известных Вам писал свои стихи в тонической системе?
10. Какие системы стихосложения Вы знаете? К какой системе относится русское классическое стихосложение?
11. Что такое «цезура»? Что Вы знаете о «Золотой цезуре»? (приведите примеры).
12. Каковы принципы силлабической системы стихосложения? (если сможете приведите пример стихотворения, или автора, который писал в этой системе).
13. Что такое "зашагивание", как технически выполняется на практике этот прием при чтении стиха?
14. Что такое «Онегинская строфа»? Какова система ее построения и особенности рифмовки?
15. Назовите основные виды стоп в русском классическом стихосложении. Что такое стихотворный размер? (приведите примеры).
16. Кто провел реформу русского стиха?
17. Что такое «Верлибр»? Назовите поэтов, использовавших этот прием в своем творчестве.
18. Какие клаузулы Вы знаете? (приведите примеры слов с различными клаузулами).
19. Что такое «Стиховая пауза»? Всегда ли она совпадает с логической?
20. Что такое «Паузный стих», и каковы возможности приема «компенсации»? (приведите примеры).
21. Что за форма строфы - "Сонет"? Какие сонеты Вы знаете? В чем могут быть их различия?

22. Стихи и проза.

23. Классификация рифм по положению в стихе (конечные, начальные, внутренние). Приведите примеры.

24. Классификация рифм и по характеру звучания (точная, неточная, богатая, бедная, ассонансная, диссонансная, составная и т.д.). Приведите примеры.

5.4. Примерный перечень практических контрольных заданий к экзамену для оценивания результатов обучения в виде умений и владений.

1. Коллективные и индивидуальные упражнения:

- на голосоведение

- логику стиха

- темпо-ритм речи

- словесное действие (на материале «Гексаметра» или иного античного стиха с длинной стихотворной строкой)

2. Стихотворные произведения в индивидуальном исполнении

3. Коллективный рассказ (чтение цельного поэтического произведения или поэтической композиции).

Разработчик:

доцент, кандидат наук

Башинская Л.А.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Театральный институт имени Бориса Щукина при
Государственном академическом театре
имени Евгения Вахтангова»

Кафедра пластической выразительности актера

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной, научной
и методической работе
_____ И.С. Морозова
«31» августа 2025 г.

ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Сценическое движение
(наименование дисциплины)

по дополнительной образовательной программе профессиональной
переподготовки «Мастерство актера»
форма обучения - очно-заочная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
Протокол № 7 от «03» июля 2025 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
Протокол № 1 от «31» августа 2025 г.*

Москва 2025 г.

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины	3
2. Место учебной дисциплины в структуре ДОП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	7
5. Содержание учебной дисциплины.....	7
5.1. Тематический план.....	7
5.2. Содержание тем дисциплины.....	8
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	23
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	23
6.2. Задания для самостоятельной работы	24
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	25
6.4. Методика и критерии оценивания самостоятельной работы обучающихся.....	26
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	26
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	27
8.1. Перечень учебной литературы.....	27
8.2. Интернет-ресурсы.....	29
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....	30
9. Описание материально-технической базы.....	30
Приложение. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине.....	32

Введение

Рабочая программа дисциплины «Сценическое движение» разработана на основании Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 24.03.2025 г. № 266 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 16 ноября 2017 г. N 1128, учебного плана подготовки слушателей, одобренного Ученым советом и утвержденного ректором Института.

Программа предусматривает развитие основных физических и психофизических качеств обучающихся, формирование необходимых специфических сценических умений и навыков и приобретение опыта использования всех этих возможностей при создании ярких сценических образов, построении выразительных мизансцен, выполнении сложных движенческих действий и трюков.

Общая трудоемкость дисциплины «Сценическое движение» составляет 212 академических часов.

Формы итогового контроля – зачет, экзамен.

Данный вариант программы подготовлен для слушателей Театрального института имени Бориса Щукина.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели и задачи данной учебной дисциплины predetermined взглядами классиков русского театра на роль телесного аппарата и пластической культуры в творчестве актёра.

А.Н. Островский утверждал: *«Актёр есть пластический художник, и, не изучив техники своего искусства или ремесла, он не может быть не только художником, но и порядочным ремесленником».*

А реформатор русской сцены К.С. Станиславский уточнял: *«Для того, чтобы внешне выявить тончайшую и часто подсознательную жизнь нашей органической природы, необходимо обладать исключительно отзывчивым и превосходно разработанным голосовым и телесным аппаратом».*

Цели:

- сформировать у слушателей комплексное представление о роли пластики, пластической культуры в творчестве актёра, о путях её формирования, о связи внешней техники с внутренней техникой актёра;

- сформировать у обучающихся систематизированные знания об основных закономерностях функционирования телесного аппарата;
- выработать у будущего выпускника потребность поддерживать высокий уровень своих психофизических качеств;
- воспитать у слушателей творческое мышление: наблюдательность, фантазию, изобретательность и творческую инициативу в области движения.

Задачи:

всестороннее развитие тела путём разнообразной тренировки:

- устранение индивидуальных физических и психофизических недостатков;
- совершенствование физических и психофизических качеств;
- расширение диапазона двигательных возможностей;
- повышение общего тонуса, развитие легкости движения, ловкости и подвижности;
- повышение ритмичности, координации и контрастности движений;

приобретение опыта «продуктивного действия» на базе простейших действий, психический компонент которых упрощён до предела, а физический достаточно сложен:

- приобретение опыта интеграции всех психофизических качеств при решении сложных двигательных задач,
- воспитание умения быстро овладевать новыми движениями, умениями, навыками;
- выработка специальных сценических умений и навыков, требующих специальной двигательной техники и тренировки;

воспитание творческих качеств:

- быстроты ориентировки в предлагаемых обстоятельствах, во времени и пространстве, в меняющейся сценической обстановке;
- умения использовать приобретённые знания и навыки в творческой работе;
- чувства пространства, чувства времени, чувства ритма;
- чувства партнёрства и ансамблевости;
- чувства формы и чувство стиля;

освоение основных законов сценической выразительности.

2. Место дисциплины в структуре дополнительной образовательной программы

Выразительным средством актёрского искусства является действие – психофизический процесс, в котором оба начала – психическое и физическое – существуют в неразрывной связи, как две стороны единого целого. Поэтому обучение актёрскому мастерству не может быть сведено к овладению лишь психотехникой и осуществляться в отрыве от совершенствования возможностей «телесного аппарата воплощения» будущего актёра, повышения его пластической культуры.

Предмет «Сценическое движение» создаёт первооснову для формирования актёрского «аппарата воплощения», напрямую связан с предметом «актёрское мастерство».

Программа дисциплины «Сценическое движение» согласована с программами других дисциплин пластического направления, совместно с которыми составляет мегадисциплину «Пластическая культура актёра».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Сценическое движение» направлено на формирование следующих универсальных и профессиональных компетенций (табл.1).

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Сценическое движение»

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Описание результатов обучения
<p align="center">УК-2 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности</p>	<p>Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний. Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни.</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методы сохранения и укрепления физического здоровья в условиях полноценной социальной и профессиональной деятельности; - социально-гуманитарную роль физической культуры и спорта в развитии личности; - роль физической культуры и принципы здорового образа жизни; - влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни; - выполнять индивидуально подобранные комплексы физической культуры; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опытом спортивной деятельности и физического самосовершенствования; - способностью к организации своей жизни в соответствии с

		представлениями о здоровом образе жизни; - большим количеством движений актера.
ПК-4 <i>Владеет сценической пластикой, способен использовать свой развитый телесный аппарат при создании и исполнении роли</i>	ПК-13.1. Использует в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности ПК-13.2. Выполняет базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя и фехтования.	Знает: - особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; Умеет: - настраивать свой психофизический аппарат и управлять им в соответствии с особенностями работы над ролью, самостоятельно поддерживать физическую форму; Владеет: - техникой безопасности в решении творческих задач средствами пластики
ПК-5 <i>Способен поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние</i>	ПК-1.1. Управляет своим состоянием с помощью пластического и психофизического тренинга.	Знает: - возможности и проблемы своего телесного аппарата; - основы пластического и психофизического тренинга; Умеет: - управлять своим состоянием с помощью психофизического тренинга; - поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга; Владеет: - навыками пластического и психофизического тренинга.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 212 академических часов

Виды учебных занятий	Всего часов
Аудиторные занятия (всего)	46
В том числе:	
Практические занятия	46
Самостоятельная работа (всего)	156
Зачет	4
Экзамен	6

Общая трудоемкость	212
---------------------------	-----

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем дисциплины	Всего Часов	Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)	
			Контактная работа	Самостоятельная работа
1.	Тема 1. Введение в дисциплину	12	2	10
2.	Тема 2. Коррекция. Гибкость. Сила. Выносливость. Ловкость. Дыхание	14	4	10
3.	Тема 3. Освобождение мышц. Произвольное управление мышечным напряжением	14	4	10
4.	Тема 4. Суставно–мышечное чувство. Суставно–мышечная память	14	4	10
5.	Тема 5. Координация движений	16	6	10
6.	Тема 6. Индивидуальные акробатические упражнения	16	6	10
7.	Зачет	24	6	18
8.	Тема 7. Балансы. Равновесие	16	6	10
9.	Тема 8. Парные акробатические упражнения. Освоение основных элементов парной акробатики	16	6	10
10.	Тема 9. Упражнения парной акробатической дорожки	16	6	10
11.	Экзамен	54	6	48
ИТОГО:		212	56	156

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину

Дисциплина состоит из разделов и частей, которые, в свою очередь, разбиваются на темы.

Слушатели осваивают разделы в формате индивидуальных и парных упражнений.

Тема 2. Коррекция. Гибкость. Сила. Выносливость. Ловкость. Дыхание «Знакомство»

Ознакомление слушателя с собственным телом: с его анатомией, с его физическими и психофизическими качествами, с его двигательными (биомеханическими и биодинамическими) возможностями и ограничениями. Вычленение индивидуальных проблем данного студента. Разработка стратегии исправления устранимых недостатков и компенсации, смягчения или прикрытия тех из них, которые не могут быть устранены.

При необходимости – консультация врача-специалиста по ФРиР («Физическая реабилитация и рекреация»).

Коррекция веса

Осуществляется с помощью рациональной диеты и с помощью физических нагрузок: бег, прыжки со скакалкой, динамические упражнения с отягощениями и без отягощений.

Коррекция пропорций тела

Осуществляется за счёт увеличения или уменьшения объёма необходимых мышечных групп по методикам, разработанным наиболее результативными школами «атлетизма», «аэробики» и «шейпинга».

Возможные коррекции:

- увеличение ширины плеч;
- увеличение объёма грудной клетки и изменение формы груди;
- уменьшение объёма талии и бёдер;
- повышение тонуса мышц живота;
- улучшение формы рук;
- исправление и улучшение формы ног.

Коррекция осанки

Осуществляется по методикам, разработанными специалистами по спортивной медицине и «Физической реабилитации и рекреации», а также с использованием Александер-метода (Alexander technique).

Используемые средства:

- активные – разнообразные физические упражнения, элементы спорта и спортивной подготовки, ходьба, бег и другие циклические упражнения, работа на тренажёрах и др. (смотри раздел «физический тренинг»);
- пассивные – массаж, мануальная терапия, физиотерапия, естественные и преформированные природные факторы;
- технические приспособления – пояса, воротники, жилеты;
- психорегулирующие – аутогенная тренировка, мышечная релаксация и др. (смотри раздел «аутогенная тренировка»).

Возможные коррекции:

- восстановление натуральных физиологических изгибов позвоночника – исправление изгиба шеи, плоской, круглой, седлообразной спины, боковых искривлений позвоночника;
- устранение отклонений в положении плечевого пояса – крыловидных лопаток, разновысоких плеч;
- установление правильного баланса напряжений мышц, обуславливающих изгибы позвоночника и положение связанных с ним частей тела;

- исправление плоскостопия.

Коррекция походки

Используются упражнения, служащие формированию правильной походки (смотри раздел «различные способы передвижения», пункт первый).

Возможные коррекции:

- устранение жёсткого удара пяткой о землю, приземления ноги на всю стопу, приземления стопы с носка, шлепанья стопой, подпрыгивания, ходьбы на согнутых ногах, шаркающей походки, куцевого шага, «загребаящего» шага, вихляния бёдрами,

- нарушения перекрестной организации, излишнего усиления перекрестной координации за счёт движения плеч, косолапости, чрезмерной выворотности ног, излишнего напряжения мышц корпуса, вялости мышц корпуса, излишне активных движений рук, вялых движений рук и т. д.

Выработка установки на поддержание правильной осанки и походки

Воспитание потребности в правильной осанке и походке.

Освоение приёмов и упражнений, необходимых для самостоятельной работы по совершенствованию осанки и походки.

Чувственное осознание правильной осанки и походки и закрепление его в мышечной памяти.

Выработка «мышечного контролёра» для периодического контроля за своей осанкой и походкой.

Гибкость

Цель упражнений – повышение подвижности отдельных частей тела и общей гибкости.

Осуществляется с помощью всевозможных сгибаний и разгибаний, отведений и приведений, поворотов вправо и влево (внутри и наружу), круговых движений, «скручиваний» и «смещений» отдельных частей тела; чередования и сочетания этих движений в различных комбинациях.

В работу включаются:

- движения головы в сложном затылочном суставе;
- движения туловища (позвоночного столба) в шейном, грудном и поясничном отделах;

- движения верхних конечностей: между плечевым поясом и туловищем (движения лопаток), в плечевом суставе, в локтевом суставе, движения кисти в лучезапястном суставе, движения большого и четырёх остальных пальцев в пястно-фаланговых суставах;

- движения нижних конечностей: в бедренном суставе, в коленном суставе, стопы в голеностопном суставе, пальцев в плюснефаланговых суставах.

Упражнения для развития пассивной гибкости

1. Упражнения с использованием собственной силы – например, притягивание туловища к ногам.

2. Упражнения с использованием собственного веса – например, «вис сзади» (вис с вывернутыми назад руками).

3. Упражнения, выполняемые с помощью различных отягощений (штанга, гантели), – например, разведение прямых рук с гантелями в стороны лёжа спиной на скамейке.

4. Упражнения, при которых часть тела зафиксирована с помощью дополнительной внешней опоры, – например, сидя на стуле и зацепившись ногами за передние ножки, повернуться в сторону, наклониться и дотянуться до какого-то предмета на полу.

5. Упражнения, при которых часть тела зафиксирована с помощью «изолирующей» позиции, – например, повороты корпуса в стороны из положения сидя на полу между ступнями согнутых в коленях ног.

6. Статические упражнения, при которых производится удержание конечностей или корпуса в положении, требующем предельного проявления гибкости, – например, фиксированные наклоны или шпагаты.

7. Упражнения, выполняемые с активной помощью партнёра, в которых партнёр может выступать в любой из следующих функций: давящей, тянущей, изолирующей или фиксирующей силы, дополнительной внешней опоры и т. д.

Упражнения для развития активной гибкости

1. Различного рода маховые, маятникообразные движения отдельными частями тела с постепенным увеличением амплитуды и скорости движения – например, маховые движения ног.

2. Пружинящие движения отдельными частями тела с постепенным увеличением амплитуды движений – например, пружинистые движения корпусом вверх-вниз в положении выпада

3. Рывковые движения – например, резкое разведение рук в стороны в горизонтальной плоскости.

4. Растяжение мышц за счёт медленного напряжения мышц-антагонистов – например, медленное разведение рук в стороны до предела.

5. Упражнения с использованием простейшего реквизита: скакалок, резиновых жгутов, гимнастических палок.

6. Локомоторные упражнения – например, ползание на спине за счёт поочерёдных перемещений плеч и бёдер – «гусеница».

7. Простейшие упражнения на изолированную работу отдельных частей тела.

Дальнейшее освоение изолированных движений отдельных частей тела, так называемой “изоляции”, осуществляется в дисциплине «джаз-данс».

Сила

Целью упражнений является укрепление мышц рук, плечевого пояса, шеи, спины, брюшного пресса и ног.

Динамические упражнения

Упражнения, в которых силовые качества проявляются при уменьшении длины мышц (преодолевающий характер работы) или при их увеличении (уступающий характер работы).

1. Различные виды отжиманий, подтягиваний, приседаний, отведений в сторону и приведений рук и ног, наклонов, прогибаний, поворотов и круговых движений корпусом:

- без отягощений;
- с отягощениями;
- с использованием снарядов.

2. Парные упражнения со всевозможными видами сопротивления движениям занимающегося со стороны партнёра:

- партнёр в качестве отягощения – например, приседание с партнёром на плечах;
- партнёр в качестве снаряда – например, подъём корпуса из положения лёжа на спине (партнёр фиксирует положение ног занимающегося);
- партнёр в качестве уступающей силы – например, партнёр держит занимающегося за локоть и кулак выпрямленной руки и не даёт ему согнуть руку в локтевом суставе.

3. Локомоторные упражнения – например, ползти по дорожке из матов, подтягивая себя руками (без помощи ног).

Упражнения для развития взрывной силы

Упражнения, повышающие способность преодолевать сопротивление с высокой скоростью мышечного сокращения.

1. Упражнения для развития взрывной силы ног, так называемой прыгучести – например, опорные и безопорные прыжки.

2. Упражнения для развития взрывной силы рук – например, отжимания от пола с хлопками.

3. Упражнения для развития взрывной силы мышц живота – например, быстрый подъём ног из положения лёжа на спине с динамическим сопротивлением партнёра.

Статические (изометрические) упражнения

Кратковременные напряжения ограниченных в движениях мышц и частей тела – например, упершись руками в стенку, пытаться отодвинуть её.

«Волевая гимнастика»

Произвольное напряжение и расслабление изолированных мышц и мышечных групп (упражнения без отягощений, имитирующие преодоление того или иного сопротивления):

1. Упражнения в динамическом режиме – например, медленное сгибание руки с волевым напряжением бицепса.

2. Упражнения в статическом режиме – например, напряжение бицепса при неподвижном положении руки.

Сочетание силы и гибкости

1. Статические упражнения – например, равновесные позы и стойки типа «скорпион» или «саранча».

2. Динамические упражнения – например, медленное силовое опускание в «мостик» и такой же медленный подъём.

3. Локомоторные упражнения, требующие сочетания гибкости и силы в сложных динамических условиях – например, проход под низко натянутой верёвкой с согнутыми коленями и сильно прогнутой спиной.

4. Упражнения, имитирующие (в биомеханическом и биодинамическом плане) движения животных – например, «крокодил».

Выносливость

Повышение выносливости и устойчивости по отношению к интенсивным или длительным нагрузкам.

1. Повышение выносливости с помощью упражнений анаэробного, аэробного или смешанного характера:

- бег без отягощений и с отягощениями;

- прыжки без отягощений, с отягощениями, со скакалками;

- циклически повторяющиеся силовые упражнения, втягивающие в работу большое количество мышц с постоянным наращиванием количества повторений и скорости выполнения;

- длительное сохранение статических или близких к статическим напряжений.

2. Подвижные игры с неоднократными повторениями активных, энергично выполняемых действий, связанных с непрерывными, интенсивными движениями.

3. Повышение плотности и интенсивности уроков по сценическому движению.

4. Выработка психической устойчивости по отношению к чувству усталости.

5. Простейшие способы восстановления сил после интенсивных физических нагрузок:

- релаксационно-концентрирующие и дыхательные упражнения из йоги;

- психо-мышечная тренировка (ПМТ) по А.В. Алексееву – смотри раздел «Аутогенная тренировка».

Ловкость

Приобретение опыта интегрирования различных физических и психофизических качеств при решении сложных двигательных и действенных задач.

Телесная ловкость

Интегральное проявление физических и психофизических качеств.

1. Сочетание высокого уровня гибкости, силовой подготовки и хорошей координации движений – например, ходьба ногами по кругу вокруг приклеенных к полу ладоней.

2. Чёткая координация мышечных усилий различных частей тела в короткие промежутки времени:

а) упражнения, базирующиеся на взрывной силе и чувстве равновесия, – например, подъём разгибом из положения лёжа на спине или опорные прыжки через препятствие с устойчивым приземлением;

б) упражнения, базирующиеся на чувстве равновесия и скорости ориентировочных реакций, – например, всевозможные виды балансировки на неустойчивой опоре.

3. Точность учёта пространственных параметров движения:

а) упражнения, базирующиеся на гибкости и координации движений, – например, всевозможные ползания между преградами, подлезания под преграды, перелезания через преграды с предельно возможной скоростью;

б) упражнения, базирующиеся на чувстве динамического равновесия и координации движений, – например, бег и прыжки по сложным пространственным конструкциям из столов, стульев, кубов, скамеек, ступенек, пандусов и т. д.;

в) упражнения, базирующиеся на чувстве пространства и координации движений рук, – например, упражнения на меткость (броски мячами в цель и т.д.).

4. Точный учёт сочетания пространственных и временных параметров движения:

а) упражнения, базирующиеся на сенсорно–мышечной координации, требующие согласования движений во времени и в пространстве в соответствии с движениями спортивного снаряда и партнёра – например, подвижные парные или групповые игры с мячами;

б) акробатические упражнения с дополнительными заданиями – например, каскадный прыжок с захватом в момент приземления лежащей на полу палки.

5. Воспитание способности приспосабливаться к фактору новизны.

Достигается выполнением ранее освоенных упражнений, усложнённых с помощью следующих приёмов:

а) изменение пространственных границ, в которых выполняется упражнение (как в сторону уменьшения, так и в сторону расширения);

б) применение необычных исходных положений;

в) изменение ритмического рисунка движений;

г) изменение скорости движений;

д) введение в упражнение дополнительных задач;

е) выполнение упражнений в левой стойке, левой рукой;

ж) периодическая смена партнёров в парных упражнениях.

з) работа с “неудобным” партнёром (по росту, по весу) и т. д.

6. Воспитание мобильности – легкости включения психофизического аппарата в действие и переключения на новые действия:

а) упражнения, базирующиеся на способности быстро переходить от напряжения работающих мышц к их расслаблению и наоборот, – например, падение за счёт расслабления мышц и мгновенный резвый подъем на ноги;

б) упражнения, базирующиеся на управлении инерциями тела при больших скоростях движения и частых сменах направления, – например, бег с резкой сменой направлений (по команде педагога или самостоятельно);

в) упражнения, предполагающие изменение структуры, – например, характера движений – по внезапной команде педагога;

г) подвижные игры с постоянным, в значительной мере случайным, изменением ситуации на игровой площадке.

Ручная ловкость

«Ручная (или предметная) ловкость» выделена в самостоятельный раздел, исходя из концепции ловкости, принадлежащей Н.А. Бернштейну.

1. Моторные упражнения для развития гибкости и подвижности рук, особенно кистей.

2. Координационные упражнения для развития автономности движений каждого пальца и взаимного согласования движений пальцев в различных сочетаниях.

3. Упражнения с мелкими предметами действенного типа, базирующиеся на высоком уровне координации движений рук, обострённом суставно-мышечном чувстве и гибкости суставов, – например, завязывание узлов на шнурке одной рукой.

4. Эксцентрически-концентрические упражнения для рук (по Дельсарту).

5. Упражнения для рук на развитие «внутренней ловкости» (по Михаилу Чехову).

6. Образные упражнения.

7. Этюды для рук, театр рук.

Дальнейшее развитие «ручной ловкости» продолжается в разделе «взаимодействие с предметом» («предметная ловкость»).

Дыхание

Укрепление дыхательной мускулатуры. Восстановление естественной формы дыхания. Повышение устойчивости дыхания при физических нагрузках.

Подготовительные упражнения

1. Выработка навыков, необходимых для приведения организма в исходное положение; освобождение тела от излишних напряжений в мышечной системе, дающее дыхательному аппарату необходимую настройку.

Осуществляется по мере освоения раздела «Произвольное управление мышечным напряжением».

2. Укрепление мускулатуры дыхательного аппарата, развитие подвижности, гибкости, выносливости мышц, участвующих в дыхании.

3. Освоение трёхфазного дыхания:

- упругий выдох;
- пауза (ожидание);
- естественный вдох.

4. Координация дыхания с простейшими движениями.

Тренировочные упражнения

Дыхательные упражнения по принципу их выполнения разбиты на четыре группы:

1. Упражнения, отличающиеся повышенной интенсивностью выдоха (выдох толчком.).

- динамические упражнения, вовлекающие в дыхательный акт некоторые дополнительные группы мышц – например, «рубка дров»;

- йоговские упражнения, интенсифицирующие выдох.

2. Упражнения, характеризующиеся углублённым вдохом и выдохом.

- сочетания грудного и брюшного дыхания;

- освоение «полного дыхания» йогов.

3. Упражнения, характеризующиеся определённым ритмом: стабильным, замедленным или ускоренным:

- ознакомление с «ритмическим дыханием» йогов;
- ознакомление с системой дыхательных упражнений Бутейко.

4. Упражнения, основанные на изменении просвета воздухоносных путей, – например, «дыхание через одну ноздрю»:

- ознакомление с «Парадоксальной дыхательной гимнастикой» А.Н. Стрельниковой.

Образные дыхательные упражнения и этюды

Движенческие упражнения и этюды образного характера с акцентированным дыханием, иногда озвученным – «буран», «море», «парящая птица» и т. д.

Дальнейшая работа по данной теме может быть продолжена в сотрудничестве с педагогами по сценической речи и вокалу.

Тема 3. Освобождение мышц.

Произвольное упражнение с мышечным напряжением

Осознание разницы в ощущении растянутой, напряжённой и расслабленной мышцы, целой группы мышц или всего тела.

Воспитание умения снять излишнее напряжение, рассчитать то количество энергии, которое необходимо для выполнения данной двигательной задачи.

Развитие тонкого и мастерского владения работой всех мышц.

Выработка «мышечного контролёра», внедрение его в «физическую природу» актёра (К.С. Станиславский).

Статические упражнения

1. Расслабление мышц после силовых нагрузок с помощью самомассажа.
2. Попеременное напряжение и расслабление отдельных групп мышц и частей тела в различных положениях.
3. Расслабление отдельных групп мышц без предварительного их напряжения.
4. Расслабление одних мышц и мышечных групп при одновременном напряжении других.
5. «Переливание» напряжений и расслаблений из одних мышц и мышечных групп в другие.
6. Полное расслабление всех мышц с падением или без падения (из положения стоя, сидя на полу или на стуле, лёжа):
 - техника «дырявого баллона» – вытекание энергии;
 - техника «подводной лодки» – наполнение тяжестью;
 - техника «воздушного шарика» – наполнения лёгкостью.

Динамические упражнения

1. Изолированные движения отдельных частей тела без напряжения других (лёжа, сидя, стоя).
2. Расслабление мышц с помощью встряхивания и раскачивания рук, ног, головы и корпуса (собственными усилиями, с помощью партнёра).

3. Потягивание и следующее за ним расслабление отдельных групп мышц и частей тела (лёжа, сидя на полу или на стуле, стоя).

4. Движения отдельных частей тела и простейшие действия с контролируемым поочерёдным напряжением и расслаблением мышц.

Тема 4. Суставно–мышечное чувство.

Суставно–мышечная память

1. Упражнения на повышение различительных способностей мышечно-двигательных (суставно-мышечных) анализаторов – например, равномерный подъем плеч на 4 счёта, на 8, на 16, или на 3, на 5 и т. д.

2. Упражнения с закрытыми глазами на ощущение плоскостей движения (фронтальной, сагиттальной, горизонтальной), на ощущение основных направлений – вертикали, горизонтали, диагонали – в положении рук, ног и их частей.

3. Упражнения типа «мёртвая точка», при выполнении которых какая-то часть тела – например, кисть руки – фиксируется на воображаемом неподвижном объекте, а все остальные звенья тела смещаются относительно этой точки.

4. Повторение (через временной интервал) собственной позы, зафиксированной по хлопку педагога в ходе выполнения других упражнений.

5. Воспроизведение по памяти предложенной партнёром позы.

6. Точное повторение за партнёром его движений – «дублёр», «зеркало».

7. Упражнения на запоминание двигательной композиции, постепенно удлиняющейся или усложняющейся.

8. Групповые упражнения на синхронность движений.

9. Простейшие упражнения на память физических действий.

Осуществляются параллельно с освоением студентами раздела актёрского мастерства «память физических действий».

Тема 5. Координация движений

Повышение точности организации движений во времени и пространстве, совершенствование многоплоскостного внимания, повышение скорости освоения новых движений, умений и навыков, тренировка двигательной памяти, совершенствование ритмичности.

Подготовительные упражнения.

1. Координационные упражнения для рук, выполняемые в одной, двух, трёх плоскостях и со сменой плоскостей:

а) упражнения циклического характера с перекрёстной координацией, т.е. движения с одновременной работой мышц-антагонистов двух рук при циклическом повторении таких двигательных сочетаний;

б) упражнения поочерёдные, т.е. выполняемые с поочерёдной работой одноимённых мышц двух рук – движения с асимметричной координацией из симметричных исходных положений.

2. Противовращения различных частей тела.

- перед началом занятий – для оценки уровня координационных возможностей занимающихся;

- после прохождения раздела «координация движений» – для оценки достигнутого уровня.

1. Одновременно выполняемые движения обеих рук, различные по характеру, направлению и ритму – например, правая рука рисует на три счёта во фронтальной плоскости треугольник, а левая рука рисует на четыре счёта в горизонтальной плоскости круг.

2. Одновременно выполняемые движения рук и ног, различные по характеру, направлению и ритму.

Тема 6. Индивидуальные акробатические упражнения

Освоение основных элементов индивидуальной акробатики.

Статические положения

Подготовительные упражнения

Специальные упражнения, которые служат дополнением к общему физическому развитию, подготавливая к акробатическому движению.

Элементарные акробатические упражнения в группировке, балансе и темповых поскоках.

Шпагаты – седы с предельно разведенными ногами:

- шпагат левой (правой) ногой;
- шпагат прямой;
- полушпагат;
- шпагат кольцом;
- шпагат с захватом.

Мосты – дугообразные, максимально прогнутые положения исполнителя с опорой на ноги и руки спиной вниз:

- мост с согнутыми коленями;
- мост с выпрямленными коленями;
- мост на предплечьях;
- мост на коленях;
- мост на одну ногу;
- мост на одну руку;
- мост с захватом (мост-складка).

Упражнения в балансировании

Равновесие тела в различных положениях и на различных точках опоры.

Упоры – вертикальные или горизонтальные статические положения с опорой на руки и расположением плеч выше точек опоры:

- упор на локтях коленями согнутых ног – «птица», «лягушка»;
- горизонтальный упор на одном локте – «павлин».

Стойки – статические вертикальные положения, при которых исполнитель находится вверх ногами:

- стойка на лопатках;
- стойка на груди (вариант – поза «саранчи»);

- стойка на голове;
- стойка на предплечьях;
- стойка на руках.

Вращательные движения

Перекаты – вращательные движения тела с последовательным касанием опоры без переворачивания через голову.

Перекаты вперёд:

- из стойки на лопатках;
- прогнувшись из упора лёжа;
- прогнувшись с коленей;
- прогнувшись с коленей без опоры.

Перекаты назад:

- из упора «присев» с группировкой;
- с опорой, опираясь ладонями у плеч;
- прогнувшись из стойки на голове;
- прогнувшись из стойки на руках.

Перекаты в сторону:

- в группировке;
- выпрямившись.

Кувырки – вращательные движения тела через голову вперёд или назад с последовательным касанием опоры.

Кувырки вперёд:

- из упора присев толчком ног;
- длинный кувырок – с более далёкой постановкой рук (без прыжка) из стойки на голове;
- из стойки на руках;
- кувырок прыжком (каскад-кувырок) – толчком ног, с разбега;
- лёт-кувырок – с разбега, с прогибанием тела в полёте.

Кувырки назад:

- из упора присев;
- согнувшись из седа с выпрямленными ногами;
- согнувшись – из основной стойки наклоном вперёд;
- через плечо с перекатом назад прогнувшись;
- через голову прогнувшись;
- через стойку (с фиксацией стойки или перекатом в упор лёжа).

«Сценические» кувырки:

- с опорой на одну руку;
- без опоры рук;
- проходной с опорой на обе руки;
- проходной с опорой на одну руку;
- с опорой на предплечье;
- проходной без опоры рук
- «восточный» – через одно плечо, «восточный» кувырок прыжком – толчком с двух ног, с разбега.

Перекидки – вращательные движения тела вперёд или назад прогнувшись через стойку на руках без фазы полёта.

Перекидки вперёд:

- махом одной и толчком другой ноги, с приходом на обе ноги, на одну – через стойку шпагатом на одну ногу.

Перекидка назад:

- махом одной и толчком другой, с приземлением на обе ноги;

- на одну – через стойку шпагатом на одну ногу;

- из моста – махом или толчком ног;

- назад в шпагат;

- с опорой на одну руку.

Перевороты колесом – вращение тела вперёд, назад или в сторону через стойку на руках с последовательной и равномерной опорой каждой рукой и ногой:

- колесо;

- колесо через одну руку – разноимённую или одноимённую с толчковой ногой;

- колесо вперёд прыжком, с фазой полёта до постановки рук.

Элементы акробатики с использованием гимнастических снарядов, мебели и реквизита

Кувырки и кувырки-каскады:

- вперёд и назад на столе, на скамье;

- через кубы, стулья, столы;

- со стула из положения сидя – вперёд, назад, в сторону;

- из положения стоя на стуле с опрокидыванием стула;

- из положения лёжа на столе – вперёд, в сторону, с опорой на одну руку, на две;

- с использованием гимнастических палок, обручей и мячей;

- с бытовыми предметами или реквизитом в руках – например, со шпагой.

Перевороты колесом по стульям, кубам, столам.

Бег

Разные виды бега. Бег со сменой направлений. Бег по конструкциям.

Прыжки

Прыжки в длину, высоту, глубину, через препятствия (опорные и безопорные).

Различные приемы лазания, ползания, подлезания, пролезания; висы, упоры.

Передвижения с различными техническими задачами.

Аффективная ходьба – ходьба по вымышленной поверхности.

Тема 7. Балансы Равновесие

Цель тренинга – обострение чувства равновесия (повышение чувствительности вестибулярного аппарата) и повышение устойчивости тела.

Совершенствование чувства равновесия.

1. Тренировка подвесных (амортизирующих) систем мозга – всевозможные резкие движения головой (рывки, встряхивания, раскачивания) в различных плоскостях и направлениях.

2. Тренировка вестибулярного анализатора:

а) Упражнения с преимущественным воздействием на полукружные каналы (с угловыми замедлениями и ускорениями):

- наклоны головы и корпуса вперёд и назад, повороты направо и налево, круговые и маятниковые движения;

- обороты тела вокруг вертикальной оси на 360°;

- прыжки с оборотами, перекаты (лёжа на полу) влево и вправо;

- кувырки вперёд и назад.

б) Упражнения с воздействием на отолитовый аппарат (с элементами прямолинейного движения, ускорениями и замедлениями):

- ходьба и бег с ускорениями и внезапными остановками;

- прыжки на месте и с продвижением в различных направлениях;

- быстрые приседания из основной стойки в упор «присев»;

- ходьба приставным шагом лицом вперёд, спиной вперёд, правым и левым боком вперёд и т. д.

Повышение устойчивости тела (оперирование центром тяжести).

1. Статическое равновесие (с открытыми или закрытыми глазами).

Удержание равновесия:

- на уменьшенной опоре (стоя на носках, стоя на одной ноге);

- на возвышении (кубы, стулья, скамейки, столы);

- на неустойчивой опоре («катушке», бутылке);

- при значительных смещениях частей тела относительно площади опоры;

- упражнения с использованием «перевёрнутых» позиций (стойки на голове и на руках);

- упражнения с использованием равновесных поз («птица», «павлин»).

2. Динамическое равновесие – произвольное управление инерциями тела и его частей:

- упражнения на сохранение равновесия при перемене позы или действии возмущающих сил за счёт компенсаторных движений, нейтрализующих действие возмущающих сил на центр тяжести тела – например, парные упражнения на сталкивание партнёра с места или перетягивании его;

- упражнения на сохранение устойчивости за счёт амортизирующих движений, тормозящих движение тела по направлению к опорам, замедляющим начавшееся отклонение – например, всевозможные прыжки вперёд, в сторону, в глубину с мгновенной остановкой движения в устойчивой позе;

- упражнения на сохранение устойчивости за счёт восстанавливающих движений, направленных на возвращение центра тяжести в зону сохранения положения путём перемещения точки опоры, «подведения» её под центр тяжести тела – например, опускание на пол и подъём с пола без помощи рук.

3. Парные упражнения на равновесие, в которых партнёр выступает в качестве возмущающей силы,

4. Парные упражнения на равновесие системы тел, в которых партнёры выступают в качестве сообщников, помогающих друг другу удерживать равновесие.

5. Подвижные игры – например, «салочки» на одной ноге.

Основной курс

Авторская методическая разработка А.Б. Дрознина

1. Базовые упражнения: координационные упражнения для рук, одновременно разнонаправленные, т.е. выполняемые одновременно двумя руками в разных направлениях с одновременной работой неоднородных мышц – движения с асимметричной координацией из асимметричных исходных положений, выполняемые в одной, двух, трёх плоскостях и со сменой плоскостей:

2 Усложнённые упражнения:

а) упражнения, при которых правая и левая рука одновременно выполняют разные базовые упражнения;

б) разноритмичные движения, во время выполнения которых одна рука прекращает движение, а потом включается в него снова – движения с нарушением ритма, как с симметричными, так и асимметричными движениями и исходными положениями.

3. Сочетание освоенных движений рук с движениями других частей тела:

а) со сгибаниями и разгибаниями рук в локтевых суставах;

б) с движениями кистей рук.

4. Сочетание освоенных движений рук и других частей тела с движениями ног:

а) шагами, бегом и прыжками на месте;

б) шагами и бегом с перемещением в пространстве

Движения ног осуществляются:

а) в одном ритмическом рисунке (ритмически синхронизированы с движениями рук),

б) в разных ритмических рисунках (ритмически десинхронизированы).

Координационные упражнения–тесты.

Используются в ходе занятий по координации движений в двух целях:

Тема 8. Парные акробатические упражнения

Освоение основных элементов парной акробатики

1. Поддержка под бёдра верхнего партнера

2. Поддержка под живот на ступнях нижнего.

3. Поддержка под спину на ступнях нижнего.

4. Сед верхом на ступнях лежащего на спине нижнего.

5. Стойка плечами на руках нижнего с поддержкой за его колени.

6. Перевороты назад по спине партнёра:

7. Сальто назад в руках партнёра

Тема 9. Упражнения парной акробатической дорожки

1. Парные и групповые кувырки вперёд и назад: «трактор», «транспортёр», «колобок», «тяни-толкай» и т. д.
2. Парные игровые упражнения: «барашки», «двуликий Янус», «самолётики», «рюкзак», «карусель», и т. д.
3. Элементы акробатического рок-н-ролла «Обмотки», перевороты, броски.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Практические занятия. Система практических занятий позволяет каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций как «уметь» и «владеть», а также стимулируют познавательную, творческую и профессиональную активность студентов.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации;
- выполнение разнообразных заданий, направленных на развитие телесного аппарата; решение двигательных задач, требующих высокого уровня гибкости, силы, чувства равновесия, координации движений, выразительности, пластичности и других.

6.2. Задания для самостоятельной работы

1. Практическое задание по теме 2. Коррекция. Гибкость. Сила.

Выносливость. Ловкость дыхание

В ежедневной жизни наблюдать за своей походкой. Стремиться к устранению жёсткого удара пяткой о землю, приземления ноги на всю стопу, приземления стопы с носка, шлепанья стопой, подпрыгивания, ходьбы на согнутых ногах, шаркающей походки, куцега шага, «загребаящего» шага, вихляния бёдрами. Комплекс зоологических упражнений («Ящерица», «Сфинкс», «Скорпион»). Различного характера отжимания руками от различных поверхностей, меняя угол воздействия на мышцы спины, рук, ног (от стола, стула, пола). Локомоторные упражнения («Крокодил», «Прыгающий крокодил», «Лягушка», «Кенгуру»). «Гусеница», «Летающая гусеница», «Восточный кувырок». Упражнения на гибкость с фиксацией на выдохе при доведении движения до его предела (комплекс зоологических упражнений).

2. Практическое задание по теме 3. Освобождение мышц. Произвольное управление мышечным напряжением.

Расслабление мышц с помощью встряхивания и раскачивания рук, ног, головы и корпуса (собственными усилиями, с помощью партнёра).

3. Практическое задание по теме 4. Суставно–мышечное чувство. Суставно–мышечная память.

Упражнение 1.

«Волна туловищем».

Упражнение 2.

Работа с закрытыми глазами на ощущение плоскостей движения (фронтальной, сагиттальной, горизонтальной), на ощущение основных направлений – вертикали, горизонтали, диагонали – в положении рук, ног и их частей.

4. Практическое задание по теме 5. Координация движений.

Упражнение 1.

«Противовращение руками»

Упражнение 2.

Блок упражнений на координацию.

Сочетание освоенных движений рук с движениями других частей тела:

а) со сгибаниями и разгибаниями рук в локтевых суставах;

б) с движениями кистей рук.

5. Практическое задание по теме 6. Индивидуальные акробатические упражнения.

Упражнение 1.

Стойка на голове.

Упражнение 2.

Стойка на плече.

Упражнение 3.

Стойка на руках.

6. Практическое задание по теме 7. Равновесие. Балансы

Статическое равновесие на одной ноге с закрытыми глазами («Ласточка», «Обратная ласточка»).

7. Практическое задание по теме 8. Парные акробатические упражнения. Освоение основных элементов парной акробатики

Упражнение 1.

Парные стойки.

7. Практическое задание по теме 9. Упражнения парной акробатической дорожки

Парные акробатические упражнения.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Для подготовки к практическим занятиям слушатели должны самостоятельно выполнять упражнения, игры и техники, которые они освоили во время работы с педагогом.

Самостоятельная работа слушателей предполагает выполнение всех тех элементов каждой темы дисциплины, которые содержатся в п. 5.2. ***Содержание тем дисциплины.***

Текущий контроль степени сформированности компетенций осуществляется в ходе учебного процесса на каждом занятии. Контрольные упражнения, незначительные усложнения заданий, упражнения игрового характера, требующие владения пройденным материалом, дают достаточные основания для суждений о степени овладения содержанием практического курса.

Текущий контроль является для преподавателя ориентиром в корректировке последующего материала, в поиске более эффективных путей преподавания, в поиске более индивидуализированного подхода к каждому из слушателей. Для слушателей эти контрольные действия оказываются существенной помощью в более точном понимании данной дисциплины, что повышает эффективность учебного процесса.

6.4. Методика и критерии оценивания самостоятельной работы обучающихся

В ходе текущего контроля оценка по 5–тибалльной шкале выставляется следующим образом:

оценка **«отлично»** выставляется, если слушатель усвоил весь программный материал: исчерпывающее, последовательно, грамотно его излагает, увязывает с практикой в соответствующей предметной области, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями (при их наличии), правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно излагать и обобщать материал;

«хорошо» - если слушатель знает программный материал: грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответах, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий. Как правило, оценка «хорошо», выставляется студентам, показавшим достаточные знания по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, усвоившим основную литературу.

«удовлетворительно» - если слушатель усвоил только основной материал, знаком с основной литературой, но допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий.

«неудовлетворительно» - если слушатель не знает основной части программного материала, допускает существенные ошибки при ответе на поставленные вопросы, с большими затруднениями выполняет практические задания.

Результаты текущего контроля могут учитываться при промежуточной

аттестации.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине включают:

- перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования;
- описание шкал оценивания;
- критерии и процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;
- типовые практические задания, необходимые для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена.

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине представлены в приложении.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Перечень учебной литературы

1. Физический тренинг актёра по методике А. Дрознина. – М., ВЦХТ 2004
2. Сценическая акробатика в физическом тренинге актёра по методике А. Дрознина. – М., ВЦХТ, 2005
3. Григорьянц, Т.А. Сценическое движение. Трюковая пластика : учебное пособие / Григорьянц Т.А., Т.А. Григорьянц .— Кемерово : КемГУКИ, 2010 .— 130 с. <http://rucont.ru/efd/237162>

Дополнительные материалы для углубленного освоения дисциплины

Теория пластической культуры актёра

1. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 9 томах. Т. 3, 4. – М., Искусство, 1989
2. Евгений Вахтангов (Сборник). – М., ВТО, 1984
3. Захава Б.Е. Мастерство актёра и режиссёра. – М., «Просвещение», 1973
4. Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. – М., Искусство, 1968
5. Островский А.Н. «О театре. Записки, речи и письма». – М-Л., «Искусство», 1947
6. Таиров А.Я. Записки режиссёра. Статьи. Беседы. Речи. Письма. – М., ВТО, 1970
7. Чехов Михаил. Литературное наследие в двух томах. Т.2 – М., Искусство, 1986

Практика формирования пластической культуры актёра

1. Бернштейн Н.А. «О ловкости и её развитии». – М., ФиС, 1991
2. Иванов И.С. и Шишмарева Е.С. Воспитание движения актёра. – М., Худ. лит-ра, 1937
3. Иванов И.С. «250 гимнастических упражнений» – М., Госкиноиздат, 1951
4. Карпов Н.В. Уроки сценического движения. – М., ГИТИС, 1999
5. Кох И.Э. Основы сценического движения. – Л., Искусство, 1970 (или Санкт-Петербург–Москва–Краснодар, «Планета музыки», 2010)
6. Морозова Г.В. Сценический бой. – М., Искусство, 1975
7. Немировский А.Б. Пластическая выразительность актёра. – М., ГИТИС, 2010
8. Основы сценического движения. Пособие под редакцией И.Э. Коха. – М., ФиС, 1973
9. «Беседы К.С. Станиславского в студии Большого театра». – М., Искусство, 1952
10. Броневский (Боянус) С. «О форме в сценическом творчестве». – М., Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011
11. Волконский С.М. «Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста (по Дельсарту)». – М., Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011
12. Волконский С. М. «Отклики театра. О естественных законах пластики». – М., Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011
13. Волконский С.М. «Художественные отклики. Статьи о театре, музыке, пантомиме». – М., Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011
14. Голубовский Б. Пластика в искусстве актёра. – М., Искусство, 1986
15. Дроздин А.Б. Дано мне тело, что мне делать с ним? – М., Навона, 2011
16. Эрик Бэнтли. «Жизнь драмы». – М., Айрис-прес, 2004
17. Морозова Г.В. Пластическое воспитание актёра. – М., Терра-спорт, 1998
18. Морозова Г.В. «Светские манеры и этикет русского общества (XVII-XIX вв.). – М., «Я вхожу в мир искусств», 2007
19. Морозова Г.В. «Бытовой этикет и манеры поведения в странах Западной Европы (X-XI, XVI-XIX вв.). – М., «Я вхожу в мир искусств», 2007
20. Пластическое воспитание актёра в театральном вузе (Сборник). – Л., ЛГИТМиК, 1987
21. Ж. д'Удин «Искусство и жест». – М., Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011
22. Миловзорова М.С. Анатомия и физиология человека. Учебник для хореографических училищ. – М., «Медицина», 1972
23. Лесгафт П.Ф. Собрание сочинений. – М., ФиС. Том 1, 1951; том 4, 1953
24. Круглова А.Г. «Сценическое движение. Педагогика телесного воспитания актёра». – М., 2008
25. Боген М.М. «Обучение двигательным действиям». – М., «ФиС», 1985
26. Гротовский Е. «От бедного театра к искусству-проводнику» (Глава «Упражнения»). – М., «Артист. Режиссёр. Театр», 2003

27. Смирнов Б.А. Место «сценического движения» в системе театрального образования. Сборник «О воспитании актёра». Школа-студия им. Немировича-Данченко. – М., ВТО, 1982

28. Филимонова Р. «Культура тела». – М., ГИТИС, 1992

Шевченко А.А., Перевозчиков Ю.А. Основы физического воспитания. – Киев, Высшая школа, 1984

Зарубежные методики телесной подготовки актёра «Техника Александра» («Александр-метод»)

1. Ричард Крейз. «Александр-метод. К здоровью через естественную осанку». – М., «ФАИР-ПРЕСС», 1999

2. Ричард Бреннан. «Метод Александра». – Киев, «София», 1997

«Метод Пилатеса»

3. Линн Робинсон, Гордон Томсон. «Управление телом по методу Пилатеса». – Минск, Попурри, 2003

4. Линн Робинсон, Гордон Томсон. «Пилатес. Путь вперёд». – Минск, «Попурри», 2003

«Осознание через движение»

5. М. Фельденкрайз. «Осознание через движение». – М., 1994

6. Мойше Фельденкрайз «Искусство движения. Уроки мастера». – М., ЭКСМО, 2003

«Биоэнергетика»

7. А. Лоуэн. «Биоэнергетика». – С-Пб., «Ювента», 1998

8. Александр Лоуэн, Лесли Лоуэн «Сборник биоэнергетических опытов». – М., Издательство АСТ, 2003

«Метод Лабана»

9. Laban R. The mastery of movement (2nd ed.). (L.Ullman, Ed.). – London: MacDonald & Evans, 1960

Справочные и информационные издания

1. Морозова Г.В. Пластическая культура актёра. Словарь терминов. – М., ГИТИС, 1999

2. Патрис Павис. «Словарь театра». – М., ГИТИС, 2003

8.2. Интернет-ресурсы

1. Национальная электронная библиотека <http://нэб.рф>

2. Портал литературы по актерскому и режиссерскому мастерству <https://sur.ly/i/lib.vkarp.com/>

3. Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/Library/other.html>

4. Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>

5. Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>

6. Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>

7. Библиотека по истории <http://historylib.net/>

8. Библиотека Всё для студента <http://www.twirpx.com/>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Регулярный просмотр через интернет наиболее интересных пластических номеров.

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	акробатические дорожки
4	трюковые столы и стулья
5	компьютеры с программным обеспечением
6	веб-камеры
7	проектор и экран для мультимедийного проектора
8	усилитель с колонками

9	настенная или интерактивная доска
10	гарнитуры
11	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
12	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

**Оценочные материалы
для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
«Сценическое движение»**

1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по дисциплине «Сценическое движение», соотнесенных с планируемыми результатами освоения дополнительной образовательной программы.

Рабочая программа дисциплины Сценическое движение определяет перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения дополнительной образовательной программы (табл.1).

2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций

Уровень сформированности компетенций в зависимости от полученных результатов оценивания, характеризуется как

**ПОВЫШЕННЫЙ
БАЗОВЫЙ
ПОРОГОВЫЙ**

Критерии оценки уровня сформированности компетенций (признаки, на основании которых, проводится оценка), представлены в табл.2.

3. Шкала оценивания

Промежуточная аттестация по дисциплине «Сценическое движение» проводится в форме зачета и экзамена.

Форма промежуточной аттестации	Шкала оценивания
ЗАЧЕТ	"зачтено", "не зачтено",
ЭКЗАМЕН	"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно"

**Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Сценическое движение»**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
<p align="center">УК-2 <i>Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности</i></p>	<p>-Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний. - Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни.</p>	<p>Знает: - методы сохранения и укрепления физического здоровья в условиях полноценной социальной и профессиональной деятельности; - социально-гуманитарную роль физической культуры и спорта в развитии личности; - роль физической культуры и принципы здорового образа жизни; - влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; Умеет: - организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни; - выполнять индивидуально подобранные комплексы физической культуры; Владеет: - опытом спортивной деятельности и физического самосовершенствования; - способностью к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни; - большим количеством движений актера.</p>
<p align="center">ПК-4 <i>Владеет сценической пластикой, способен использовать свой развитый телесный аппарат при создании и исполнении роли</i></p>	<p>Использует в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности Выполняет базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического</p>	<p>Знает: - особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; Умеет: - настраивать свой психофизический аппарат и управлять им в соответствии с</p>

	<p>боя и фехтования.</p>	<p>особенностями работы над ролью, самостоятельно поддерживать физическую форму; Владеет: - техникой безопасности в решении творческих задач средствами пластики</p>
<p><i>ПК-5</i> <i>Способен поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние</i></p>	<p>Управляет своим состоянием с помощью пластического и психофизического тренинга.</p>	<p>Знает: - возможности и проблемы своего телесного аппарата; - основы пластического и психофизического тренинга; Умеет: - управлять своим состоянием с помощью психофизического тренинга; - поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга; Владеет: - навыками пластического и психофизического тренинга.</p>

Таблица 2. Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания

<i>ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ</i>	Результат обучения	<i>КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ</i>
ПОВЫШЕННЫЙ	<i>Знать</i>	Обучающийся продемонстрировал: глубокие, системные знания анатомии и физиологии двигательной системы человека, общих основ теории сценического движения, методов проведения тренинга и форм самостоятельной работы; базового набора тренинговых упражнений (индивидуальных и парных).
	<i>Уметь</i>	Обучающийся продемонстрировал хорошо сформированное умение: выполнять предложенные педагогом двигательные задачи, требующие различных сочетаний и интеграции всех психофизических качеств; использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, свободно выполнять двигательные задачи, требующие высокого уровня гибкости, силы, чувства равновесия, координации движений, выразительности, пластичности, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох
	<i>Владеть</i>	Обучающийся продемонстрировал навыки свободного владения: базовыми элементами индивидуальной и парной акробатики, всевозможными видами перемещения, переносок партнёров, падений, элементами сценического боя без оружия, манерами и этикетом основных драматургически важных эпох; всеми компонентами выразительного сценического действия
БАЗОВЫЙ	<i>Знать</i>	Обучающийся продемонстрировал: систематизированные, но содержащие отдельные пробелы знания анатомии и физиологии двигательной системы человека, общих основ теории сценического движения, методов проведения тренинга и форм самостоятельной работы; базового набора тренинговых упражнений (индивидуальных и парных).
	<i>Уметь</i>	Обучающийся показал в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение: выполнять предложенные педагогом двигательные задачи, требующие различных сочетаний и интеграции всех психофизических качеств; использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, свободно выполнять двигательные задачи, требующие высокого уровня гибкости, силы, чувства равновесия,

		координации движений, выразительности, пластичности, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох
	<i>Владеть</i>	Обучающийся продемонстрировал навыки владения: базовыми элементами индивидуальной и парной акробатики, всевозможными видами перемещения, переносок партнёров, падений, элементами сценического боя без оружия, манерами и этикетом основных драматургически важных эпох; всеми компонентами выразительного сценического действия
ПОРОГОВЫЙ	<i>Знать</i>	Обучающийся продемонстрировал: содержащие пробелы знания анатомии и физиологии двигательной системы человека, общих основ теории сценического движения, методов проведения тренинга и форм самостоятельной работы; базового набора тренинговых упражнений (индивидуальных и парных).
	<i>Уметь</i>	Обучающийся показал содержащее пробелы умение: выполнять предложенные педагогом двигательные задачи, требующие различных сочетаний и интеграции всех психофизических качеств; использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, свободно выполнять двигательные задачи, требующие высокого уровня гибкости, силы, чувства равновесия, координации движений, выразительности, пластичности, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох
	<i>Владеть</i>	Обучающийся продемонстрировал навыки частичного владения: базовыми элементами индивидуальной и парной акробатики, всевозможными видами перемещения, переносок партнёров, падений, элементами сценического боя без оружия, манерами и этикетом основных драматургически важных эпох; всеми компонентами выразительного сценического действия
КОМПЕТЕНЦИЯ НЕ СФОРМИРОВАНА	<i>Знать</i>	Обучающийся не продемонстрировал знание: анатомии и физиологии двигательной системы человека, общих основ теории сценического движения, методов проведения тренинга и форм самостоятельной работы; базового набора тренинговых упражнений (индивидуальных и парных).
	<i>Уметь</i>	Обучающийся не показал умение: выполнять предложенные педагогом двигательные задачи, требующие различных сочетаний и интеграции всех психофизических качеств; использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, свободно выполнять двигательные задачи, требующие высокого уровня гибкости, силы, чувства равновесия, координации движений, выразительности, пластичности, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох
	<i>Владеть</i>	Обучающийся не продемонстрировал навыков владения: базовыми элементами индивидуальной и парной акробатики, всевозможными видами перемещения, переносок партнёров, падений, элементами сценического боя без оружия, манерами и этикетом основных драматургически важных эпох; всеми компонентами выразительного сценического действия

4. Методика, критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине.

Для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ и ВЛАДЕНИЙ используются практические контрольные задания (ПКЗ).

Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) включают:

- примерный перечень практических контрольных заданий к зачету и к экзамену.

Указанные перечни в совокупности охватывают все компетенции и заявленные в программе основные результаты обучения по дисциплине для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ используются:

Методика оценивания:

Оценка сформированности компетенций учитываются два фактора:

во-первых, насколько слушатель продвинулся на пути преодоления своих психофизических недостатков, то есть учитываются его субъективные достижения;

во-вторых, уровень его объективных достижений, то есть соответствие достигнутого уровня развития указанным в табл.2 критериям.

При проведении промежуточной аттестации могут учитываться результаты текущего контроля, то есть результаты работы слушателя в течение обучения.

Если при сдаче зачета слушатель демонстрирует уровень сформированности компетенций **«повышенный»**, **«базовый»** или **«пороговый»**, то выставляется оценка **«зачтено»**.

В противном случае, если компетенция не сформирована, то выставляется оценка **«не зачтено»**.

Оценка сформированности компетенций по пятибалльной шкале реализуется следующим образом:

Слушатель, обладающий определенными физическими данными, наделенный развитыми психофизическими качествами, на высоком уровне владеющий всеми компонентами выразительного сценического действия, проявляющий в каждодневной работе творческую дисциплинированность и настойчивое трудолюбие, как правило, достоин оценки **«отлично»**.

В случае ограниченных изначальных физических данных учащегося (при дисциплинированности и трудолюбии) его успехи не столь безусловны и могут оценены как **«хорошо»**.

Способный, но ленивый учащийся (или же весьма скромно одаренный, но старательный) может претендовать на оценку **«удовлетворительно»**.

Слушатель, систематически не посещающий занятия, скептически относящийся к учебному процессу, педагогу и своим однокурсникам, отличающийся отсутствием профессионального роста получает оценку **«неудовлетворительно»**. Данная оценка непосредственно связана с дальнейшим пребыванием слушателя в институте.

При проведении промежуточной аттестации преподаватель может учитывать результаты текущего контроля, то есть результаты работы слушателя в течение обучения.

5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов обучения

5.1. Примерный перечень практических контрольных заданий к зачету для оценивания результатов обучения в виде знаний, умений и владений.

На зачете демонстрируются упражнения, выполняемые индивидуально, в парах или в группах, в зависимости от поставленных перед упражнением задач.

На зачет выносится пройденный материал в форме показа освоенных упражнений по всем пройденным темам. Оцениваются психофизические качества и артистизм, демонстрируемые во время выполнения упражнений. Оценивается объём освоенного материала и глубина его освоения.

1. Упражнения на ознакомление слушателя с собственным телом: с его анатомией, с его физическими и психофизическими качествами, с его двигательными (биомеханическими и биодинамическими) возможностями и ограничениями.

2. Упражнения на коррекцию физических и интеллектуальных возможностей тела, а также исправление индивидуальных физических и психофизических недостатков.

а) Упражнения на коррекцию осанки,

б) Упражнения на коррекцию походки.

3. Упражнения на повышение активности тела.

- гибкость,

- сила,

- «волевая гимнастика»,

- сочетание гибкости и силы,

- выносливость,

- скоростная подготовка,

- ловкость,

- дыхание,

4. Упражнения на осознание тела.

- освобождение мышц и произвольное упражнение мышечным напряжением,

- суставно – мышечное чувство и суставно – мышечная память,

- координация движений,

- равновесие.

1. Индивидуальная акробатика.

- шпагаты,

- мосты,

- упоры,

- стойки,

- перекуты,

- кувырки,
 - перекидки,
 - элементы акробатики с использованием гимнастических снарядов, мебели и реквизита.
2. различные способы передвижения и преодоления препятствий;
 3. элементы индивидуальной акробатики.

5.2. Примерный перечень практических контрольных заданий к экзамену для оценивания результатов обучения в виде умений и владений

На экзамене демонстрируются упражнения, выполняемые индивидуально, в парах или в группах, в зависимости от поставленных перед упражнением задач.

Оцениваются психофизические качества и артистизм, демонстрируемые во время выполнения упражнений. Оценивается объём освоенного материала и глубина его освоения.

1. Парные акробатические упражнения. Освоение основных элементов парной акробатики:

- Поддержка под бёдра верхнего партнера
- Поддержка под живот на ступнях нижнего.
- Поддержка под спину на ступнях нижнего.
- Сед верхом на ступнях лежащего на спине нижнего.
- Стойка плечами на руках нижнего с поддержкой за его колени.
- Перевороты назад по спине партнёра:
- Сальто назад в руках партнёра

15. Упражнения парной акробатической дорожки

1. Парные и групповые кувырки вперёд и назад: «трактор», «транспортёр», «колобок», «тяги-толкай» и т. д.
2. Парные игровые упражнения: «барашки», «двуликий Янус», «самолётики», «рюкзак», «карусель», и т. д.
3. Элементы акробатического рок-н-ролла «Обмотки», перевороты, броски.

Разработчик:
доцент

Цомаева А.Ф.

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Театральный институт имени Бориса Щукина при
Государственном академическом театре
имени Евгения Вахтангова»

Кафедра музыкальной выразительности актера

Утверждаю:
Проректор по УНиМР
_____ И.С. Морозова

«31» августа 2025 г.

ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Музыкальный ансамбль

(наименование дисциплины)

по дополнительной образовательной программе
профессиональной переподготовки «Мастерство актера»
форма обучения - очно-заочная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
Протокол № 18 от «27» июня 2025 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
Протокол № 1 от «31» августа 2025 г.*

Москва 2025 г.

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины	3
2. Место учебной дисциплины в структуре ДОП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	4
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	5
5. Содержание учебной дисциплины.....	6
5.1. Тематический план.....	6
5.2. Содержание тем дисциплины.....	7
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	9
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	9
6.2. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	10
6.3. Методика и критерии оценивания самостоятельной работы обучающихся.....	26
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	11
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	12
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....	12
8.2. Интернет-ресурсы.....	13
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....	13
9. Описание материально-технической базы.....	13
Приложение. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине.....	15

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Музыкальный ансамбль» разработана на основании Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 24.03.2025 г. № 266 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 16 ноября 2017 г. N 1128, учебного плана подготовки слушателей, одобренного Ученым советом и утвержденного ректором Института.

Музыкальность – способность чутко слушать и слышать, чувствовать, образно мыслить и выражать, сопереживать, быть выразительным и эмоционально адекватным сценическим задачам.

В течение всего обучения на занятиях музыкальным ансамблем происходит изучение основ музыкальной грамоты - нотной записи, элементов музыкальной речи. Овладение этими основами необходимо не только для профессиональной культуры будущих выпускников, но реально необходимо и помогает в их практической деятельности.

Освоение приемов вокальной техники происходит в соединении с изучением элементов музыкальной теории, трансформируя теоретические знания в элементы музыкально-сценического языка.

Значительную роль в освоении музыкальных навыков играет прослушивание и просмотр аудио и видео материалов, используемых на занятиях.

Трудоемкость курса «Музыкальный ансамбль» составляет 212 академических часов.

Формы итогового контроля –зачет, экзамен.

Данный вариант программы подготовлен для слушателей Театрального института имени Бориса Щукина.

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цели:

- воспитание музыкальной культуры будущих выпускников;
- формирование профессиональных музыкальных навыков, отвечающих высоким требованиям современной театральной практики.

Задачи:

- развитие музыкального слуха и овладение основами основными элементами музыкальной речи;
- выявление музыкальности и эмоциональной природы слушателей;
- приобретение навыков работы в различных музыкальных стилях и жанрах;
- раскрытие вокально-интонационных возможностей слушателей;
- приобретение навыков сценического общения с партнерами, средствами музыки;

- овладение основами музыкальной интерпретации и элементами импровизации;
- обучение приемам работы над синтезом слова и музыки;
- приобретение навыков самостоятельной работы с музыкальным текстом и выявление действенной природы музыкального сочинения;
- развитие музыкально-исполнительских способностей слушателей.

2. Место учебной дисциплины в структуре дополнительной образовательной программы

Освоение дисциплины «Музыкальный ансамбль» направлено на применение и взаимодействие полученных знаний и умений по разным дисциплинам сценической и исполнительской практики.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных компетенций (табл.1).

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Музыкальный ансамбль»

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Описание результатов обучения
ПК-6 <i>Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения</i>	Использует различные приемы вокальной техники при создании роли. Раскрывает художественное содержание музыкального произведения.	Знает: - основные виды и жанры вокальной музыки, разнообразные средства музыкальной выразительности - особенности развития и постановки голоса, технику дыхания - требования к гигиене и охране голосового аппарата Умеет: - использовать различные приемы вокальной техники при создании роли - грамотно ориентироваться в музыкальном тексте - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения - поддерживать профессиональный уровень состояния голосового аппарата Владеет: - основами вокального искусства - навыками ансамблевого пения
ПК-7 <i>Способен решать</i>	Создает вокальную характеристику	Знает:

<p><i>на сценической площадке различные художественные задачи с использованием певческого голоса</i></p>	<p>образа</p>	<ul style="list-style-type: none"> - принципы работы в актёрском и музыкальном ансамбле; - особенности работы над музыкальной драматургией; Умеет: <ul style="list-style-type: none"> - создать вокальную характеристику образа; - работать с клавиром и партитурой; Владеет: <ul style="list-style-type: none"> - основами вокального искусства; - действенной интонацией в пении и жанровостилистической характеристикой персонажа; - методикой создания образов в музыкальных произведениях.
--	---------------	--

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 212 академических часов.

Виды учебных занятий	Всего часов
Аудиторные занятия (всего)	46
В том числе:	
Практические занятия	46
Самостоятельная работа (всего)	156
Зачет	4
Экзамен	6
Общая трудоемкость	212

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем дисциплины	Всего Часов	Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)

			Контактная работа	Самостоятельная работа
1.	Тема 1 Введение в дисциплину	10	2	8
2.	Тема 2. Основы постановки голоса, вокально-слуховой тренинг	12	4	8
3.	Тема 3. Элементы музыкальной речи. Темп, метр, ритм, пауза.	12	4	8
4.	Тема 4. Мелодия. Интервалы, аккорды, консонанс, диссонанс.	12	4	8
5.	Тема 5. Динамика, исполнительские штрихи	12	4	8
6.	Тема 6. Интонация. Певческая артикуляция и работа со словом.	12	4	8
7.	Тема 7. Начальные навыки вокально - ансамблевого исполнения штрихи	12	4	8
8.	Тема 8. Музыкальная пунктуация и простейшие музыкальные формы.	12	4	8
9.	Тема 9. Музыкальный ансамбль и его разновидности.	12	4	8
10.	Тема 10. Многоголосие – модель музыкального партнёрства.	12	4	8
11.	Тема 11. Исполнительская интерпретация – закономерности и возможности. Вокальные стили	12	4	8
12.	Тема 12. Разновидности музыкальных инструментов.	12	4	8
13.	Зачет	32	4	28
14.	Экзамен	38	6	32
ИТОГО:		212	56	156

5.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину

Роль музыки в драматическом театре и в создании спектакля. Значение актёрского сценического ансамбля. Знания, навыки и умения, получаемые в процессе занятий. Музыкальный ансамбль – действие в музыке, с музыкой, под музыку. Музыка –

импульс к развитию образного мышления и творческой фантазии студентов. В первый год обучения студенты учатся слушать, слышать, исполнять, взаимодействовать.

Тема 2. Основы постановки голоса, вокально – слуховой тренинг.

Строение голосового аппарата. Овладение певческим дыханием. Развитие диапазона голоса и выносливости, раскрытие силы и тембра голоса. Принципы вокальной артикуляции. Простейшие вокальные упражнения, развивающие дыхание, ровность звучания, знакомство с вокальными штрихами и способом их исполнения. Знание основ гигиены голоса.

Тема 3. Элементы музыкальной речи. Темп, метр, ритм, пауза.

Данная тема раскрывает важнейшие элементы музыкального языка в их теоретическом, практическом и художественном значении. Особая роль отводится изучению художественно – образного смысла паузы. С этой целью студенты выполняют упражнения, в которых в игровой форме соприкасаются с действенным значением паузы.

Тема 4. Мелодия. Интервалы, аккорды, консонанс, диссонанс.

Мелодия – основа музыкальной мысли. Мелодия – как соединения элементов музыкальной речи. Отношения между звуками – далёкие и близкие, острые и гармонично звучащие – как взаимодействие персонажей в спектакле.

Тема 5. Динамика, исполнительские штрихи

Динамика в музыке и динамика в театральном спектакле. Динамика и нюансы – важнейшие элементы художественно – смысловой и эмоциональной выразительности. Понятие – «штрих». Разновидности вокальных штрихов. Типы атак звука: мягкая, придыхательная, твердая.

Тема 6. Интонация. Певческая артикуляция и работа со словом.

Чистота и осмысленность музыкальной интонации в единстве со словом. Умение чисто интонировать а саррелла. Вокально-интонационный и слуховой тренинг – ряд упражнений, способствующих развитию внимания, слуховой чуткости, вокальной гибкости и уверенности в правильности воспроизведения услышанного. Особенности вокальной орфоэпии и редуцирования звуков в пении.

Тема 7. Начальные навыки вокально - ансамблевого исполнения

Умение слушать, слышать и чувствовать партнёра; Чистое и выразительно интонирование в 1-2-х голосных музыкальных пьесах с сопровождением; Соединение музыки и текста; Приобретение навыка работы в разных исполнительских составах

Тема 8. Музыкальная пунктуация и простейшие музыкальные формы.

Пунктуация в музыке и в речи. Музыкальное движение от мотива, фразы к возникновению законченной музыкальной формы.

Тема 9. Музыкальный ансамбль и его разновидности.

Мастерство профессионального актёра обусловлено его умением и навыками творческой работы в условиях ансамбля. Музыкальный ансамбль – это всё что рождает совместное действие в музицировании: пение, игра на инструментах, создание этюдов к музыкальным образам и другие виды совместной работы.

Тема 10. Многоголосие – модель музыкального партнёрства.

Развитие гармонического слуха в 2-3-х голосных произведениях. Типы подголосков и определение роли своего звучания в многоголосии. Полифонические приёмы музыкального письма на примере исполнения канонов.

Тема 11. Исполнительская интерпретация – закономерности и возможности.

Вокальные стили

Интерпретация – творческое толкование и раскрытие музыкального произведения с целью выявления художественного смысла в соответствии с драматургическими задачами. Главная закономерность – максимальное сохранение авторского нотного

текста, изменения могут касаться некоторых колебаний темпа, динамики, штрихов, акцента. Различия академического, фольклорного и эстрадно-джазового звукообразования.

Тема 12. Разновидности музыкальных инструментов.

Инструментальная музыка как продолжение развития музыкального слуха и образного видения. Музыкальный инструмент – партнёр и союзник. Аккомпанирующая роль инструмента (гитары, баяна, ударных и др.). Овладение доступным для игры инструментом. Упражнения и этюды – фантазии с «воображаемыми инструментами».

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Методические указания по освоению содержания дисциплины

- Учебные занятия по данному курсу осуществляются с использованием аудио и видео информационных источников.
 - Создана электронная нотная библиотека;
 - Создан фонд звукозаписей по русской и зарубежной музыке.
- Важные методические рекомендации:
- Терпеливая и последовательная работа в классе и дома;
 - Слушать музыкальные произведения в записи;
 - Посещать концерты.

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью процесса формирования профессиональных компетенций, так как без настойчивого систематического самообучения, обдумывания (рефлексии) и

применения полученных знаний и умений невозможно стать квалифицированным профессионалом. Основная цель самостоятельной работы слушателей заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям

Практические занятия. Система практических занятий позволяет каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе проведения занятий данного вида. Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения знаний, формирования практических умений и навыков в самостоятельной подготовке и непосредственно на занятии. При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать соответствующую тему дисциплины.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным вопросам;
- домашние занятия с учебниками по музыкальной грамоте;
- поиск теоретического и практического материала;
- ознакомление с необходимой аудио и видео информацией.
- прослушивание музыкальных произведений и различных исполнителей с целью развития музыкального вкуса, эрудиции.
- посещать концерты.

Контроль внеаудиторной самостоятельной учебной работы (вид текущего контроля) реализуется в ходе каждого занятия.

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования слушателей, по результатам практических занятий.

Формы текущего контроля знаний и умений: проверка домашних заданий на занятиях, выраженная в подборе необходимых литературных примеров, в демонстрации приготовленных этюдов (на заданные педагогом темы), в самостоятельном изучении и понимании теоретических основ предмета.

6.2. Задания для подготовки к практическим занятиям

1.1. Тема 2. Основы постановки голоса, вокально – слуховой тренинг.

1. Дыхательные упражнения на освоение певческого дыхания
2. Артикуляционная гимнастика

1.2. Тема 3. Элементы музыкальной речи. Темп, метр, ритм, пауза

1. Этюды на существование в одном темпе
2. Ритмические этюды

2. Тема 4. Мелодия. Интервалы, аккорды, консонанс, диссонанс.

3. Найти примеры инструментальной и вокальной мелодии
4. Отличать на слух диссонанс от консонанса.

3. Тема 5. Динамика, исполнительские штрихи

1. Развитие ритмических упражнений динамическими оттенками.
2. Вокальные упражнения, исполняемые в разных штрихах и динамике.

4. Тема 6. Интонация. Певческая артикуляция и работа со словом

1. Вокально-артикуляционные упражнения
2. Орфоэпический разбор текста в соединении с вокальными приемами.

5. Тема 7. Начальные навыки вокально - ансамблевого исполнения

1. Упражнения для развития унисонного пения.
2. Исполнение разучиваемых произведений а'capella, как в ансамбле так и по одному.

6. Тема 8. Музыкальная пунктуация и простейшие музыкальные формы.

1. Разбор текста с применением знаков музыкальной пунктуации.
2. Самостоятельно выбрать инструментальные отрывки как примеры законченной музыкальной мысли.

7. Тема 9. Музыкальный ансамбль и его разновидности.

1. Найти примеры различных музыкальных ансамблей
2. Этюды к образам.

8. Тема 10. Многоголосие – модель музыкального партнёрства.

1. Исполнение изучаемого материала в разных составах.
2. Вокально-интонационные упражнения с элементами простейшего многоголосия (каноны, подголоски, аккордовый склад)

9. Тема 11. Исполнительская интерпретация – закономерности и возможности.

1. Привнесение приемов актерского мастерства: оценка факта, физическое самочувствие и других, с дальнейшим определением приемов музыкальной выразительности для отражения их в пении.
2. Создание сценического образа.

10. Тема 12. Разновидности музыкальных инструментов.

1. Этюды с «воображаемыми» инструментами
2. Определение посильного для освоения музыкального инструмента и нахождение в общей партитуре.

6.3. Методика и критерии оценивания самостоятельной работы обучающихся

В ходе текущего контроля оценка по 5–тибалльной шкале выставляется следующим образом:

оценка **«отлично»** выставляется, если слушатель усвоил весь программный материал: исчерпывающее, последовательно, грамотно его излагает, увязывает с практикой в соответствующей предметной области, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями (при их наличии), правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно излагать и обобщать материал;

«хорошо» - если слушатель знает программный материал: грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответах, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми

умениями и навыками при выполнении практических заданий. Как правило, оценка «хорошо», выставляется студентам, показавшим достаточные знания по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, усвоившим основную литературу.

«удовлетворительно» - если слушатель усвоил только основной материал, знаком с основной литературой, но допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий.

«неудовлетворительно» - если слушатель не знает основной части программного материала, допускает существенные ошибки при ответе на поставленные вопросы, с большими затруднениями выполняет практические задания.

Результаты текущего контроля могут учитываться при промежуточной аттестации.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включают:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе

дисциплины.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

1. Бельская, Е.В. Вокальная подготовка студентов театральной специализации. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2013. — 160 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/30432>

2. Делле, С.Э. Вокальное искусство. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2015. — 176 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/67485>
3. Дюпре, Ж.-. Искусство пения. Полный курс: теория и практика, включающая сольфеджио, вокализы и мелодические этюды. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2014. — 288 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/44211>
4. Смелкова, Т.Д. Основы обучения вокальному искусству. [Электронный ресурс] / Т.Д. Смелкова, Ю.В. Савельева. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2014. — 160 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/55708>
5. Батюк, И.В. Современная хоровая музыка: теория и исполнение. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2015. — 216 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/58831>
6. К.С. Станиславский «Работа актёра над собой», М., 1938 г.
7. В. Немирович – Данченко «О творчестве актёра. Хрестоматия», М. 1984 г.
8. В. Вахромеев «Элементарная теория музыки», 1983 г.
9. «Анализ вокальных произведений». Учебное пособие. Отв. Редактор О. Коловский. Музыка, Л., 1988 г.
10. А. Егоров «Гигиена голоса и его физическая основа». М., 19623 г.
11. Б. Муравьёв «От дыхания к голосу». Л., 1982 г.
12. Л. Дмитриев «Основы вокальной методики», М., 2000 г.
13. Т. Вахромеева «Справочник по музыкальной грамоте и сольфеджио», М., Музыка, 2004 г.
14. М. Михайлов «Этюды о стиле в музыке», Л., Музыка, 1990 г.
15. К. Орф «Система детского музыкального воспитания», Музыка, М., 1970 г.
16. В. Соколов «Многоголосное сольфеджио», Музыка, 1962 г.
17. И. Способин «Элементарная теория музыки», Музыка, М., 1985 г.
18. И. Способин «Музыкальная форма», Музыка, М., 1984 г.
19. Т. Сиротина «Подбираем аккомпанемент», М., Музыка, 2010 г.
20. И. Кочневак, А. Яковлева «Вокальный словарь», Музыка, Л., 1986 г.
21. А. Бруссер «Основы дикции» (практикум), Москва, 2003 г.
22. И. Лаврентьева «Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений», Музыка, М., 1978 г.
23. Э. Камкус «О мюзикле», Музыка, Л., 1983 г.
24. В. Цуккерман «Анализ музыкальных произведений. Простые формы.», Музыка, М., 1980 г.
25. А.В. Луначарский «О музыке и музыкальном театре», Музыка, М., 1981 г.
26. Л. Михеева, А. Орелович «В мире оперетты. Путеводитель.», Сов. Композитор, Л., 1982 г.
27. И. Хангельдиева «Музыка в синтетических видах искусства», 1987г.

8.2. Интернет-ресурсы

1. Официальный сайт Национальной электронной библиотеки Российской Федерации [Электронный ресурс] - URL: <https://rusneb.ru/>

2. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний - <http://www.zipsites.ru/>
3. Интернет-библиотека IQlib. - <http://www.iqlib.ru>
4. Российская государственная библиотека (РГБ - <http://www.rsl.ru/>)
5. Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>
6. Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>
7. Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>
8. Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

1. Справочно-информационные сайты
2. Интернет-версии музыкальных спектаклей

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебная аудитория, оснащенная мебелью, аудиоаппаратурой, музыкальными инструментами
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

**Оценочные материалы
для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
«Музыкальный ансамбль»**

1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по дисциплине Музыкальный ансамбль, соотнесенных с планируемыми результатами освоения дополнительной образовательной программы.

Рабочая программа дисциплины «Музыкальный ансамбль» определяет перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения дополнительной образовательной программы (табл.1).

2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций

Уровень сформированности компетенций в зависимости от полученных результатов оценивания, характеризуется как

1. **ПОВЫШЕННЫЙ**
2. **БАЗОВЫЙ**
3. **ПОРОГОВЫЙ**

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ (признаки, на основании которых, проводится оценка), представлены в табл.2.

3. Шкала оценивания

Промежуточная аттестация по дисциплине «Музыкальный ансамбль» проводится в форме зачета и экзамена.

Форма промежуточной аттестации	Шкала оценивания
ЗАЧЕТ	"зачтено", "не зачтено",
ЭКЗАМЕН	"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно"

**Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Музыкальный ансамбль»**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
<p align="center">ПК-6 <i>Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения</i></p>	<p>Использует различные приемы вокальной техники при создании роли. Раскрывает художественное содержание музыкального произведения.</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные виды и жанры вокальной музыки, разнообразные средства музыкальной выразительности - особенности развития и постановки голоса, технику дыхания - требования к гигиене и охране голосового аппарата <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать различные приемы вокальной техники при создании роли - грамотно ориентироваться в музыкальном тексте - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения - поддерживать профессиональный уровень состояния голосового аппарата <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основами вокального искусства - навыками ансамблевого пения
<p align="center">ПК-7 <i>Способен решать на сценической площадке различные художественные задачи с использованием певческого голоса</i></p>	<p>Создает вокальную характеристику образа</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы работы в актёрском и музыкальном ансамбле; - особенности работы над музыкальной драматургией; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать вокальную характеристику образа; - работать с клавиром и партитурой; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основами вокального искусства; - действенной интонацией в пении и жанровостилистической характеристикой персонажа; - методикой создания образов в музыкальных произведениях.

Таблица 2. Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания

УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТ И КОМПЕТЕНЦИИ	Результат обучения	КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
ПОВЫШЕННЫЙ (ОТЛИЧНО)	<i>Знать</i>	Обучающийся продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и понимание программного материала; полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные; свободное владение терминологией, а также глубокое знакомство с учебной литературой.
	<i>Уметь</i>	Обучающийся продемонстрировал: умение свободно выполнять практические контрольные задания; логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все задания (вопросы), включая дополнительные; свободное владение учебной литературой.
	<i>Владеть</i>	Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически последовательные, полные, правильные и аргументированные ответы в ходе защиты задания, включая дополнительные вопросы (задания); свободное владение учебной литературой
БАЗОВЫЙ (ХОРОШО)	<i>Знать</i>	Обучающийся продемонстрировал: твердые и достаточно полные знания программного материала; правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на вопросы и свободно устранял замечания по отдельным вопросам; достаточное владение учебной литературой
	<i>Уметь</i>	Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять практические контрольные задания; логически последовательные, правильные и конкретные ответы (решения) на основные задания (вопросы), включая дополнительные; самостоятельно устранил замечания по отдельным элементам задания (вопроса); владение учебной литературой
	<i>Владеть</i>	Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически последовательные, достаточно полные, правильные ответы в ходе защиты задания, включая дополнительные; самостоятельно устранил замечания по отдельным элементам задания (вопроса); владение учебной литературой

ПОРОГОВЫЙ (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)	<i>Знать</i>	Обучающийся продемонстрировал: твердые знания и понимание основного программного материала; в основном правильные, без грубых ошибок, ответы на вопросы; устранил неточности и несущественные ошибки в ответах при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное владение учебной литературой
	<i>Уметь</i>	Обучающийся продемонстрировал: умение выполнять практические контрольные задания без грубых ошибок; правильные, без грубых ошибок, ответы (решения) на основные задания (вопросы), включая дополнительные, устранил, при наводящих вопросах преподавателя, замечания по отдельным элементам задания (вопроса); недостаточно полное владение учебной литературой
	<i>Владеть</i>	Обучающийся продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, исключая нестандартные; ответы без грубых ошибок с устранением неточностей и замечаний при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное владение учебной литературой.
КОМПЕТЕНЦИЯ НЕ СФОРМИРОВАНА (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО)	<i>Знать</i>	Обучающийся продемонстрировал: неправильные ответы на основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не владеет учебной литературой
	<i>Уметь</i>	Обучающийся продемонстрировал: неумение выполнять практические контрольные задания; не дал правильных ответов (решений) на основные задания (вопросы), включая дополнительные; не устранил, при наводящих вопросах преподавателя, замечания и грубые ошибки по заданию (вопросу); не владеет учебной литературой
	<i>Владеть</i>	Обучающийся продемонстрировал: отсутствие опыта выполнения практических заданий; допустил множество неточностей и ошибок при объяснении хода выполнения задания; на наводящие вопросы преподавателя дал неправильные ответы; не владеет учебной литературой

4. Методика, критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине.

Степень сформированности компетенций у слушателей в процессе освоения дисциплины «Музыкальный ансамбль» определяется в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета без выставления оценки и практического экзамена в виде исполнения произведений в различных музыкальных стилях.

Оценка работы слушателей осуществляется комплексно с учетом:

- оценки по итогам текущего контроля;
- оценки по итогам зачета;
- оценки итогового освоения практических навыков в ходе экзамена.

Оценка сформированности компетенций по пятибалльной шкале реализуется следующим образом:

Методика оценивания:

1. Критериями в данном вопросе могут быть признаны в разные периоды обучения:

- природная оснащенность слушателя;
- сложность исполняемого им музыкального материала.
- вокальные достоинства исполнения. Практическое освоение элементов вокальной техники, возникающее умение использовать музыкальные средства выразительности, навыки воздействия и взаимодействия в условиях музыкального материала.
- творческий рост каждого слушателя, серьезность его отношения к делу и трудолюбие.

Если при сдаче зачета слушатель демонстрирует уровень сформированности компетенций «повышенный», «базовый» или «пороговый», то выставляется оценка «зачтено».

В противном случае, если компетенция не сформирована, то выставляется оценка «не зачтено».

Оценка сформированности компетенций по пятибалльной шкале реализуется следующим образом:

Слушатель, обладающий определенными вокальными, наделенный эмоциональной подвижностью и богатым воображением, проявляющий в каждодневной работе творческую дисциплинированность и настойчивое трудолюбие, как правило, достоин оценки **«отлично»**.

В случае ограниченных изначальных вокальных возможностей учащегося (при дисциплинированности и трудолюбии) его успехи не столь безусловны и могут оценены **«хорошо»**.

Способный, но ленивый учащийся (или же весьма скромно одаренный, но старательный) может претендовать на оценку **«удовлетворительно»**.

Слушатель, систематически не посещающий занятия, скептически относящийся к учебному процессу, педагогу и своим однокурсникам, отличающийся отсутствием профессионального роста получает оценку

«неудовлетворительно». Данная оценка непосредственно связана с дальнейшим пребыванием слушателя в институте.

При проведении промежуточной аттестации преподаватель может учитывать результаты текущего контроля, то есть результаты работы слушателя в течение обучения.

5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации)

5.1. Примерный перечень практических заданий к зачету для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ.

1. Знание текста
2. Знание партий и места в ансамбле.
3. Соответствие эмоционально-образному наполнению
4. Знание базовых элементов музыкального языка.

5.2. Примерный перечень практических заданий к экзамену для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ.

1. Знание музыкального и литературного текста
2. Знание своего места в ансамбле
3. Знание правил вокальной орфоэпии
4. Знание строения голосового аппарата

5.3. Примерный перечень практических заданий к зачету/экзамену для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ, ВЛАДЕНИЙ.

1. Уметь работать в различных ансамблях (дуэты, трио, квартеты и т.д.).
2. Исполнять музыкальные произведения в сопровождении инструментальном или фонограммы) и a cappella;
3. Слушать, слышать, исполнять, взаимодействовать с партнёрами;
4. Чисто и выразительно интонировать;
5. Самостоятельно анализировать несложные музыкальные произведения, необходимые для исполнения;
6. Владеть различными вокальными стилями соответственно поставленным сценическим задачам.
7. Владеть певческой артикуляцией, осмысленным соединением слова и музыки и музыкальной интерпретацией – необходимым условием в создании сценических образов и характеров;
8. Владеть основами постановки голоса и вокальной техники;

Разработчик:
доцент

Е.В. Комарова

**Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Театральный институт имени Бориса Щукина при
Государственном академическом театре
имени Евгения Вахтангова»**

Кафедра искусствоведения

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной, научной
и методической работе
_____ И.С. Морозова
«31» августа 2025 г.

**ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

История зарубежного театра
(наименование дисциплины)

по дополнительной образовательной программе
профессиональной переподготовки «Мастерство актера»
форма обучения - очно-заочная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
Протокол № 10 от «26» июня 2025 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
Протокол № 1 от «31» августа 2025 г.*

МОСКВА – 2025

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины	3
2. Место учебной дисциплины в структуре ДОП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	4
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	5
5. Содержание учебной дисциплины.....	6
5.1. Тематический план.....	6
5.2. Содержание тем дисциплины.....	6
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	16
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	16
6.2. Задания для самостоятельной работы	17
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	17
6.4. Методика и критерии оценивания самостоятельной работы обучающихся.....	20
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	21
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	21
8.1. Перечень учебной литературы.....	21
8.2. Интернет-ресурсы.....	24
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....	24
9. Описание материально-технической базы.....	24
Приложение. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине.....	26

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «История русского театра» разработана на основании Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 24.03.2025 г. № 266 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 16 ноября 2017 г. N 1128, учебного плана подготовки слушателей, одобренного Ученым советом и утвержденного ректором Института.

Трудоемкость курса «История зарубежного театра» составляет 94 академических часа.

Форма итогового контроля – экзамен.

Данный вариант программы подготовлен для слушателей Театрального института имени Бориса Щукина.

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины

Цель:

- подготовить слушателей, как специалистов, знающих историю зарубежного театра и драматургии, умеющих читать текст пьесы, как текст театральный, понимающих основные законы развития театрального процесса.

Задачи:

- научить слушателей самостоятельно анализировать текст пьесы, видеть в нем заложенные драматургом мизансцены, понимать сценическую стилистику автора;
- привить слушателям навыки анализа театральной культуры изучаемой эпохи;
- добиться овладения слушателями знания европейской драматургии и театра;
- изучить теоретический опыт великих актеров прошлого;
- познакомить слушателей с историей становления и развития западноевропейской режиссуры, ее основными принципами;
- изучить теоретический и практический опыт великих режиссеров конца XIX – XX веков.

2. Место учебной дисциплины в структуре дополнительной образовательной программы

Изучение истории зарубежного театра позволяет выявить общие тенденции всемирно-исторического развития, определить общее и особенное в развитии отдельных цивилизаций, стран и регионов.

Знание дисциплины необходимо для формирования практических навыков, общих умений, знаний и представлений, необходимых и достаточных для выражения и обоснования своей позиции по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому театрального искусства, использования важнейших достижений театральной культуры в профессиональной деятельности.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций (табл.1).

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История зарубежного театра»

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Описание результатов обучения
УК-3 <i>Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</i>	Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий.	Знает: - различные исторические типы культур; - знает формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования; Умеет: - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности. Владеет: - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
ОПК-2 <i>Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с</i>	Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств. Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями	Знает: - теорию и историю культуры и искусства от древности до современности; - основные виды, жанры, стили искусства (изобразительного, музыкального, художественной литературы и т.д.); - специфические методы анализа произведений различных видов искусства;

<p><i>эстетическими идеями конкретного исторического периода</i></p>	<p>конкретного исторического периода.</p>	<p>Умеет: – проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического периода; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; Владеет: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – методологией анализа произведений искусств; – профессиональной терминологией.</p>
<p>ОПК-3 <i>Способен планировать собственную научноисследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с помощью информационнокоммуникационных технологий</i></p>	<p>Планирует собственную научно-исследовательскую работу Отбирает, анализирует и систематизирует информацию, необходимую для осуществления научноисследовательской работы Использует информационнокоммуникационные технологии при работе над научным исследованием</p>	<p>Знает: - принципы работы с информацией; - основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; - основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; Умеет: - планировать научноисследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; – использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации в ходе научного исследования; Владеет: – навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных;</p>

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 94 академических часа.

Виды учебных занятий	Всего часов
Аудиторные занятия (всего)	22
В том числе:	
Лекции	20

Консультация	2
Самостоятельная работа (всего)	66
Экзамен	6
Общая трудоемкость	94

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем дисциплины	Всего Часов	Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)	
			Контактная работа	Самостоятельная работа
12.	Античный театр. Трагедия в древней Греции	6	2	4
13.	Средневековый Театр	6	2	4
14.	Театр эпохи Возрождения. Италия. Испания	6	2	4
15.	Театр эпохи Возрождения. Англия	8	2	6
16.	Театр 17 века. Французский классицизм	8	2	6
17.	Театр эпохи Просвещения	8	2	6
18.	Театр Романтизма	8	2	6
19.	Новая драма	8	2	6
20.	Происхождение режиссерского театра	8	2	6
21.	Театр XX века.	8	2	6
22.	Консультация к экзамену	8	2	6
23.	Экзамен	12	6	6
ИТОГО:		94	28	66

5.2 Содержание тем дисциплины

I. Античный театр. Трагедия в древней Греции

Историческое значение античной культуры. Греческая мифология, ее значение в европейской культуре. Понятие мифа. Понятие легенды. Особенности развития мифологической культуры Древней Греции и историко – легендарной культуры Древнего Рима. Античное рабовладельческое общество, основные этапы его развития. Основные этапы развития культуры в античности. Закономерность возникновения видов искусств в античности. Возникновение театра в античности.

Культ Диониса и его роль в формировании греческого театра. Театрализация обряда. Одежда мистов и первые театральные состязания. Роль государства в организации театральных состязаний в V в. до н.э., принципы организации театральных состязаний. Архитектура древнегреческого театра. Актер и маска в древнегреческом театре. Хор и спектакль в древнегреческом театре. Роль театра в жизни греческого полиса.

Развитие жанра трагедии до Эсхила.

Эсхил (525-456 гг. до н.э.) - «отец греческой трагедии» /Аристотель/.

Эсхил- реформатор трагедии: введение девтерагониста, увеличение стасимов, усиление драматического действия.

Софокл (ок.496-406 гг. до н.э.) и расцвет афинской демократии. «Век Перикла».

«Царь Эдип» (ок. 429 г. до н.э.) - образец трагического конфликта. Миф об Эдипе и его истолкование Софоклом. Понятие субъективной и объективной вины трагического героя. Личная ответственность трагического героя и свобода выбора. Совершенство композиции трагического конфликта в «Царе Эдипе». Катарсис в «Царе Эдипе».

Софокл – реформатор древнегреческой трагедии.

Еврипид (ок.480 – 400 гг. до н.э.) и кризис афинской демократии. Развитие трагического конфликта у Еврипида. Еврипид – «трагичнейший из поэтов» /Аристотель/. Углубление психологической характеристики героев у Еврипида.

«Медея» (431 г. до н.э.) – образец нового типа трагедии.

Средства театральной выразительности, применяемые Еврипидом в его трагедиях.

Аристофан (ок.446 ~ ок.385 гг. до н.э.) – выразитель патриархальных взглядов. Анализ «Лягушек» (405 г. до н.э.), оценка Аристофаном творчества Еврипида и Эсхила. Анализ комедии «Мир».

Аристотель (384 - 322 гг. до н.э.). «Поэтика» – первое дошедшее до нас систематическое изложение теории поэтического искусства. Учение Аристотеля об искусстве как «подражании» жизни. Учение о трагедии и ее составных элементах.

Истоки римского театра. Первые драматурги: *Ливий Андроник (ум. ок. 204 г. до н.э.)*, *Гней Невий (ок. 280-201 гг. н.э.)*. организация театрального дела в Риме. Строительство первого каменного здания театра в Риме (55 г. до н.э.) Спектакль и актер в древнем Риме. Особенности жанра трагедии в Римском театре.

Общая характеристика эпохи. Положение актера и роль театра в жизни империи.

Значение античного культурного наследия.

II. Средневековый театр

Проблема и особенности изучения средневековой культуры в современной науке. Религия – господствующая форма сознания. Понятие «народного христианства» или «приходского католицизма». Языческие обряды раннего средневековья. Взаимовлияние язычества и христианства в массовом сознании эпохи. Формирование двух взаимозависимых театров: церковного, берущего начало в литургии, и народного, восходящего к языческим обрядам плодородия.

Церковный театр

Особенности развития христианства в раннем и зрелом средневековье. Литургическая драма (IX-XI вв.).

Мистерия – венец всего средневекового театра. Расцвет мистерий в XV веке. Три способа представления мистерии. Пространственно-временные характеристики мистерияльного спектакля. Мистерияльный парад. Мистерияльное представление. Роль комедийных интермедий (дьяблерий, интермедий шутов, фарсов) в мистерияльном спектакле. Эстетика мистерияльного спектакля. Методы и формы организации мистерияльных представлений. «Братство страстей господних» и его судьба в истории театра XV-XVI вв. Упадок мистерияльного жанра в XVI веке.

Народный театр

Истоки народного театра. Языческие обрядовые игры. Жонглеры и их выступления в средневековом городе.

Фарс – самый древний жанр средневекового народного театра. Его происхождение. Долитературный период; литературный период развития. Вершина фарсовой драматургии средневековья – «Фарс об адвокате Патлене». Судьба фарса в XVI-XVII веках. Комические театральные союзы. Базошь.

Профессионализация театрального дела к XV-XVI векам.

Моралите – дидактическая аллегорическая драма. Эволюция моралите от религиозной драмы к светскому представлению.

Нарождение профессионального театра Нового времени.

III. Театр Эпохи Возрождения. Италия. Испания

Понятие Ренессанса. Пространственно – временные характеристики. «Широкий» и «узкий» смысл термина «эпоха Возрождения».

Основные исторические характеристики эпохи. Изобретение книгопечатания. Переводы Библии на национальные языки. Начало движения Реформации. Эпоха великих научных открытий. Двойственность эпохи Возрождения. Ренессансный гуманизм, его эволюция. Соотношение средневековой и ренессансной культуры.

Место театра среди других видов искусств в эпоху Возрождения.

Исторические особенности развития Италии в XIV-XV вв. Этапы развития итальянского Возрождения. Своеобразие развития театра в Италии в XV-XVI вв. Существование двух направлений в итальянском ренессансном театре: «ученого театра» и театра комедии дель'арте.

"Ученый" театр.

Роль гуманистов в его создании. Первые школьные постановки. Переводы римских комедий, формирование итальянской ученой драматургии.

Театральное здание и сцена итальянского Ренессанса (книга Серлио «Об архитектуре»). Изобретение перспективной декорации и телариев, изобретение кулисных декораций, смена стиля спектакля придворного театра.

Комедия дель'арте.

Исторические причины формирования трупп комедии дель'арте в середине XVI века. Маска, импровизация, диалект, буффонада – основные элементы театра комедии дель'арте. Сценарий спектаклей и использование опыта ученой драматургии. Принцип формирования трупп. Северные квартеты: Панталоне, Доктор, Бригелла, Арлекин. Южный квартет: Тарталья, Скарамучча, Ковьелло, Пульчинелла. Маски Капитана, Влюбленных, Серветты. Понятие маски в театре комедии дель'арте. Эволюция отдельных масок: Арлекина, Скарамуччи, Влюбленных. Спектакль труппы комедия дель'арте. Лацци, их значение, их роль в действии спектакля. Основные типы мизансцен и импровизационная техника актеров. Импровизация актеров труппы комедии дель'арте и импровизационное самочувствие актера. Актерский ансамбль.

Эволюция театра комедии дель'арте в XVI-XVII веках. Французский период итальянского театра комедии дель'арте. Комедии Итальян и влияние итальянского театра на французский комедийный театр XVII-XVIII веков. Упадок театра в XVIII веке. Необходимость его реформирования.

Испанский театр

Реконкиста и ее влияние на формирование национального характера. Кодекс чести. Особенности развития испанского театра в средние века. Проникновение гуманистической культуры в Испанию начала XVI века.

Мигель Сервантес (1547-1616) и значение его драматургии в испанском театре XVI-XVII веков. «Нумансия» (1588) – драма, в которой отразился героический дух Реконкисты. Классицистское направление в испанском театре. Особенности композиции пьесы. Представление «Нумансии» на сцене театра. Интермедии Сервантеса,

их жанровая особенность. Роль интермедии в испанском театре XVI-XVII веков.

Лопе де Вега (1562-1635) и «золотой век» испанского театра. Эволюция его творчества. Жанровое многообразие. Понятие высокой ренессансной комедии. Смех высокой ренессансной комедии. Композиция высокой ренессансной комедии. Проблема соотношения характеров и сюжета в пьесе. Анализ комедий «Собака на сене» и «Валенсианская вдова». Драмы Лопе де Вега.

Тирсо де Молина (1583-1648) – создатель маньеристских комедий. Анализ «Дона Хилы Зеленые штаны» и «Севильского озорника». Черты кризиса ренессансного гуманизма в его комедиях. Изображение мира «распавшихся связей». Соотношение сюжета и характеров, тип смеха. Двойственность этических оценок в маньеристской комедии. Виртуозная комедийная техника автора. Усложнение театральной постановочной техники в маньеристском спектакле.

Педро Кальдерон (1600-1681) – крупнейший драматург испанского барокко. Усиление трагических мотивов в творчестве Кальдерона.

IV. Театр Эпохи Возрождения. Англия

Формирование английского профессионального театра. Формирование английского профессионального театра. Придворный, частный и публичный театр. Строительство специальных театральных зданий. Демократический характер устройства публичного зала. Устройство сцены. Принципы постановки и оформления спектакля. Труппа лорда камергера. Труппа лорда адмирала. Театр «Глобус». Состав труппы публичных театров. Ричард Бербедж (1567-1619) – исполнитель ведущих ролей в шекспировских пьесах.

Связь формы английской драмы с устройством театра.

Уильям Шекспир (1564-1616) – величайший драматург эпохи Возрождения. Биография Шекспира. Poleмика по поводу авторства Шекспира и ее научная несостоятельность.

Сценический язык драматургии Шекспира. Художественные особенности его пьес. «Мир есть театр» и театр есть мир. Прием «сцены на сцене». Связь драматургических принципов Шекспира с условиями театра его эпохи.

Периодизация творчества Шекспира. Оптимистическое восприятие Шекспиром действительности в первый период его творчества и его отражение в хрониках и комедиях. Исторические хроники Шекспира, отражение в них политических взглядов автора. Народ и герой в хрониках. Особенности построения конфликта в хрониках. Анализ «Ричарда III», «Генриха IV» и «Генриха V». Великие исполнители роли Ричарда III. Образ Фальстафа и комизм эпохи Возрождения.

Комедии оптимистического периода – высокие ренессансные комедии. Особенности смеха в высоких ренессансных комедиях. Прославление активной свободной личности. Гуманистичность образов. Анализ комедий «Укрощение строптивой» (1593), «Сон в летнюю ночь» (1595), «Венецианский купец» (1596). Знаменитые постановки указанных комедий. Образ Шейлока. Великие исполнители роли Шейлока. Нарастание драматизма в комедиях. «Как вам это понравится» и образ Жака-меланхолика. Шуты в комедиях Шекспира. «Двенадцатая ночь», анализ пьесы. Мальволио, новизна образа и открытие нового типа смеха. «Двенадцатая ночь» – последняя высокая комедия Шекспира. Знаменитые постановки этой комедии.

«Ромео и Джульетта» (1594), художественные особенности конфликта. Оптимистический характер его разрешения. Торжество новой гуманистической морали. Монолог Меркуцио и характер персонажа. Знаменитые постановки пьесы.

Трагический период в творчестве Шекспира. Его общая характеристика. Мрачные комедии. Великие трагедии – вершина творчества Шекспира. Трагическое у Шекспира. Анализ трагедии «Гамлет» (1601). Философский смысл трагедии. Сценический язык «Гамлета». «Гамлет» и значение этой трагедии в истории европейского театра. Великие «Гамлеты» в истории театра. Анализ трагедии «Отелло» (1604). Особенности построения конфликта трагедии. Сценический язык «Отелло». Великие исполнители роли Отелло в истории театра. Анализ трагедии «Король Лир» (1605). Конфликт и развитие характеров в пьесе. Сценический язык пьесы. Великие постановки в истории театра. Анализ «Макбета» (1606). Эволюция героя в творчестве Шекспира. Философский смысл пьесы. «Макбет» в истории театра.

Романтический период в творчестве Шекспира. Переход театра из открытого игрового пространства в закрытое помещение, в сцену-коробку. Художественные особенности пьес третьего периода. Анализ драмы «Буря» (1612). Проблемы, намеченные Шекспиром в «Буре», и их развитие в истории мирового театра.

V. Театр 17 века. Французский классицизм

Особенность французской культуры в эпоху Возрождения.

Кардинал Ришелье и его роль во французской культуре XVII века. Классицизм – ведущее направление во французском искусстве XVII века. Связь классицизма с идеями Декарта.

Сцена классицистского театра. Театральный язык постановок классицистских пьес.

Пьер Корнель (1606 - 1684) – создатель героической трагедии классицизма. Творческая эволюция драматурга. Становление классицизма в его творчестве. История постановки «Сида» (1636) и скандал, разгоревшийся вокруг спектакля. Спор о «Сиде». Анализ «Сида».

Жан Расин (1639-1699) – величайший трагический поэт XVII века. Развитие Расином жанра трагедии. Художественные особенности его трагедии. Анализ трагедии «Федра» (1677). Построение конфликта, исчерпывающего возможности развития трагедии, как жанра.

Жан-Батист Мольер (1622-1673) – великий актер, режиссер и драматург Франции, создатель высокой комедии.

Подлинная биография и легенды о Мольере. Мольер – актер, овладение им фарсовой техникой и техникой актерской игры комедии дель'арте. Фарсы и провинциальный период его творчества. Труппа Мольера, ее состав, принципы организации театра. Реестр Лагранжа и его роль в истории театра. Великие комедии Мольера. «Тартюф» (1664-1669) и история его постановки. Анализ «Тартюфа». Мольер – исполнитель роли Оргона. Анализ комедии «Дон Жуан» (1665). «Скупой» (1668) – «трагичнейшее произведение Мольера» (*Гёте*). Анализ комедии. Соотношение сюжета и характеров. Образ скупого в мировой художественной культуре. Значение этой комедии Мольера для развития жанра в эпоху Просвещения. Комедии – балеты в творчестве Мольера. «Мнимый больной» (1672) – последний спектакль Мольера.

Основание в Париже театра Комедии Франсез в 1680 году.

VI. Театр Эпохи Просвещения

Общая характеристика эпохи Просвещения как эпохи революций. «Естественный человек» как центральное понятие эпохи Просвещения. Культ разума у просветителей. Научная революция XVII века и ее связь с эпохой Просвещения. Утверждение просветителями общественного значения искусства. Роль театра в обществе. Этапы развития просветительского искусства.

Особенности исторического развития Англии в XVIII веке. Восстановление театров в период Реставрации, переход к сцене-коробке. Театр Дрюри-Лейн и Ковент-Гарден. Их устройство и организация деятельности.

Дэвид Гаррик (1717-1779) – крупнейший актер-реформатор. Содержание реформ Гаррика, их значение для европейского театра XVIII века. Реконструкция сцены, декораций, костюмов. Репетиционный процесс подготовки спектакля. Гаррик и драматургия

Шекспира. Гастроли Гаррика по Европе, международный характер этих гастролей, их значение.

Английская комедия середины XVIII века. *Оливер Гольдсмит (1728-1774)* и его комедия «Ночь ошибок» (1773). Развитие традиции комедии нравов. *Ричард Шеридан (1751- 1816)* – крупнейший английский драматург эпохи Просвещения.

Театр Комеди Франсез, устройство сцены и зала, состав труппы, принцип управления.

Реформаторские идеи Вольтера. Ученик Вольтера – *Анри-Луи Лекен*

(1729-1778). Просветительская направленность его творчества. Реформы Лекена. Основные роли – в трагическом репертуаре Вольтера. Его партнерши – Мари Дюмениль (1713-1803) и Ипполита Клерон (1723-1803). Разница актерских индивидуальностей. Реформы Ипполиты Клерон. Оценка современниками их игры. Дени Дидро об игре Дюмениль и Клерон.

Эволюция комедии во французском театре XVIII века.

Дени Дидро (1713-1784) - центральная фигура эпохи Просвещения. Дидро – драматург и теоретик «Среднего жанра». Основные теоретические взгляды Дидро на драму и театр. «Парадокс об актере» (1777-1778) и дискуссия о природе актерского творчества в театре XVIII века. Парадокс «Парадокса об актере».

Бомарше (Пьер Огюстен Карон де) (1732-1799) и его трилогия о Фигаро, как отражение противоречий предреволюционной и революционной Франции.

Особенности театральной ситуации в Италии в XVIII веке. Состояние комедии дель'арте в XVIII веке. Попытки создания литературного театра в XVIII веке.

Реформа комедии и *Карло Гольдони (1707- 1793)*. Реформа комедии дель'арте и комедия «Слуга двух господ» (1749). Гольдони – создатель комедии нравов.

Карло Гоцци (1720- 1806) и его фьябы для театра. Успех первых сказок для театра. «Любовь к трем апельсинам», содержание сказки, ее театральный язык. «Турандот» (1762), анализ фьябы и обращение к ней Е.Б.Вахтангова в 1920 году. Романтическая стилистика пьес Гоцци.

Движение «Бури и натиска» и его роль в немецкой культуре XVIII века.

Драматургия *Иоганна Вольфгана Гете (1749-1832)* и выражение штюрмерских идей в первый ее период.

Фридрих Шиллер (1759-1805) – крупнейший немецкий драматург эпохи Просвещения. «Разбойники» (1781), художественный смысл пьесы. Отношение Шиллера к Великой Французской

Буржуазной Революции. «Коварство и любовь» (1784), анализ пьесы. Веймарский классицизм Шиллера. Теория аналитической драмы. Роль Шиллера в истории немецкой драмы и театра.

VII. Театр Романтизма

Общая характеристика периода. Великая Французская Буржуазная Революция и ее значение для Европы. Основные направления в искусстве изучаемого периода: классицизм и романтизм. Романтизм как реакция на итоги революции. Возникновение реализма. Особенности развития театра. Основные драматические жанры изучаемого периода: мелодрама и романтическая драма.

Возникновение театров на Больших бульварах. Возникновение новых жанров в драматургии революционного периода. Мелодрама, ее связь с театральными представлениями бульварных театров. Сущность мелодрамы. Конфликт мелодрамы. Герой мелодрамы.

Виктор Гюго (1802-1885) Романтическая драма. Композиции романтической драмы, конфликт, романтический герой.

Понятие романтический актер. Актеры бульварных театров. Дуэт Пьер Бокаж (1799-1862) и Мари Дорваль (1798-1849).

Фредерик Леметр (Антуан Луи Проспер Леметр) (1800-1876). Творческий путь актера. Его художественное новаторство в роли Робера Макера. Робер Макер – символ Июльской монархии.

Этапы в развитии немецкого романтизма.

Генрих фон Клейст (1777-1811) – крупнейший драматург немецкого романтизма.

Георг Бюхнер (1813-1837) и революция. Анализ драм «Смерть Дантона» (1835) и «Войцек» (1836-1837). Романтический герой Бюхнера.

Общая характеристика английского театра этого периода.

Джордж Гордон Байрон (1788 -1824) – великий поэт романтизма, его влияние на европейскую культуру. «Манфред» (1817) и «Каин» (1821) – романтические драмы Байрона.

VIII. Новая драма

Общая характеристика периода. Научные открытия середины XIX века, их влияние на мировоззрение человека и на искусство. Импрессионизм в живописи. Натурализм в романе. Возникновение новой драмы. Герой в новой драме. Понятие среды. Определение конфликта в новой драме, его сравнение с конфликтом ренессансной драмы. Зарождение символизма и неоромантизма в искусстве второй половины XIX века.

Генрик Ибсен (1828-1906) – отец «новой драмы», создатель норвежского театра. Биография Ибсена. Его режиссерская деятельность в театре в Христиании. Анализ драм «Бранд» (1865) и «Пер Гюнт» (1866). Поиски нового героя, определение проблематики творчества. Анализ композиции драм. «Кукольный дом» (1879) и «Приведения», анализ действия пьес, особенностей его построения, сходство проблематики и стилистики. Значение этих драм в истории театра и в процессе становления режиссуры. Диализ драмы «Враг народа» (1882). Анализ композиции, конфликта, выявления действия второго плана. Второй план действия в пьесах «Кукольный дом», «Приведения», «Враг народа». Понятие сценической атмосферы и атмосферы действия пьесы. Нарастание символистских приемов в пьесах «Дикая утка», «Строитель Сольнес», «Гедда Габлер». Анализ «драматического эпилога» (определение Ибсена). «Когда мы, мертвые, пробуждаемся». Значение драматургии Ибсена в истории европейского театра.

Эмиль Золя (1840-1902) – крупнейший писатель и теоретик искусства второй половины XIX века. Его роман «Тереза Ракен» и создание драмы «Тереза Ракен» (1873). Превращение эпической формы в драматическую, и формирование новой драмы во французском театре. Развитие театральных идей Золя в теоретических работах: «Натурализм в театре», «Наши драматурги» (1881). Комедия Золя «Наследники Рабурдена».

IX. Происхождение режиссерского театра

Зарождение режиссуры во французском театре.

Гергардт Гауптман (1862-1946) – крупнейший немецкий драматург второй половины XIX века. Эволюция творчества драматурга. Натурализм драмы «Перед восходом солнца» (1889). Анализ драмы «Одинокие» (1891) как пьесы выражающей основные умонастроения эпохи. Гауптман и Чехов. Особенность художественного метода Гауптмана. «Ткачи» (1892) – социальная драма. Символистская драма Гауптмана «Потонувший колокол» (1896). Анализ пьесы Гауптмана «Перед заходом солнца» (1932). Эволюция творчества Гауптмана.

Отто Брам (1856-1912) – немецкий режиссер конца XIX века, значение его постановок в истории немецкого театра. Работа в «Свободной сцене» и «Немецком театре». Режиссер-драматург.

Макс Рейнхардт (1873-1943) – режиссер, создатель немецкой актерской школы XX века. Творческий путь Рейнхардта в Малом театре, Новом театре, Немецком театре. Его режиссерские принципы. Работа

Рейнхардта с актерами. Алессандро Моисеи (1880-1935), Альберт Бассерман (1867-1952). Художественные открытия Макса Рейнхардта.

Символизм во французской режиссуре. Студийные театры Парижа. *Поль Фор* (1872-1960) и Художественный театр. Основные эстетические принципы нового театра. *Жак Руше* (1862-1957), спектакли Театра «Искусство» («Art»). Крупнейший французский режиссер конца XIX века - *Люнье По* (Орельен-Мари Люнье) (1869-1940). Театр «Творчество» («Oeuvre») и постановка в нем в 1896 году «Короля **У**бю» А.Жарри. Новаторский характер постановки. Рождение нового театрального языка. Рождение авангарда в европейском театре. Пьеса *А.Жарри* «Король Юбю» и ее значение в истории театра XX века. Статья А.Жарри «О бесполезности искусства для искусства».

Ромен Роллан (1866-1944) и идеи народного театра.

Эдвард Гордон Крэг (1872-1966) – актер, режиссер, художник, теоретик театра. Творческий путь Крэга. Основные постановки Крэга. Крэг – режиссер музыкальных и драматических спектаклей. Новаторство идей Крэга. Сцена с «подвижным лицом». Постановка «Гамлета» во МХТе (1911), значение этой постановки для МХТа и Крэга. Статьи Крэга. Его теоретические взгляды на театр и драматургию. Станиславский и Крэг.

Х. Театр XX века

Театр 1 половины XX века.

Многообразие художественных направлений в театре. Экспрессионизм в немецком театре.

Бертольт Брехт (1898-1956) и его первые драматургические опыты («Что тот солдат, что этот»). Анализ «Трехгрошевой оперы» (1928) и формирование теории эпического театра. Драматургия Брехта 30-х годов.

Общая характеристика итальянского театра.

Луиджи Пиранделло (1867-1936) и значение его драматургии для Италии и Европы. Художественные особенности его пьес.

Театр США

Общая характеристика. Бродвей и малые театры. Становление национальной драматургии.

Юджин О'Нил (1888-1953) – основоположник американской драмы.

Французский театр

Общая характеристика периода. Бульварные театры.

Жак Копо (1879-1949) – основоположник французской актерской школы XX века. Театр Старой Голубятни. Творческий путь Копо. Развитие идей Копо во французском театре XX века.

Картель четырех. Режиссерская деятельность *Шарля Дюллена (1885-1949)*, *Луи Жюве (1887-1951)*, *Гастона Бати (1887-1952)* и *Жоржа Питоева (1884-1939)*.

Французская драматургия 20-30-х годов: Жак Кокто, Поль Клодель, Жан Жироду, Жан Ануй.

Театр 2 половины XX века. Современные тенденции.

Основные театральные направления. Пути развития драматургии. Основные тенденции европейского театра в конце XX века. Пути развития Театра XXI века.

Интеллектуальная драма и ее связь с экзистенциализмом.

Формирование театра абсурда. Связь драматургии абсурда с экзистенциальной драмой. *Эжен Ионеско*, анализ его драматургии («Лысая певичка», «Носорог»). *Самюэль Беккет*, анализ его драматургии («В ожидании Годо», «Конец игры», «Счастливые дни»). Драматургия *Жана Жене* и ее популярность в 60-е годы.

Жан Вилар – актер, режиссер, театральный деятель. Авиньонский фестиваль, его прошлое и будущее.

Режиссеры 60-70-х годов: *Роже Планшон*, *Марсель Марешаль*, *Ариадна Мнушкина*.

Джорджо Стреллер и Театр Пикколо ди Милано Творческий путь Стреллера. Режиссерские идеи Стреллера. Его книга «Театр для людей». Стреллер и Станиславский. Спектакли Стреллера.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Методические указания по освоению содержания дисциплины

При *самостоятельной работе* по данной дисциплине используются следующие ее формы:

- подготовка и написание рефератов и других письменных работ на заданные темы;

- выполнение заданий разнообразного характера: подбор и изучение литературных источников, иллюстративного и описательного материала по отдельным разделам курса, подготовка компьютерных презентаций и их защита.

При выборе темы слушатель составляет план реферата, который включает: введение, основную часть и заключение.

Во введении обосновывается выбор данной темы с точки зрения её актуальности, излагаются цель и задачи работы, делается библиографическое описание.

В основной части раскрываются вопросы, которые, по мнению автора, целесообразно осветить в работе. При этом следует учитывать особенности изложения материала в рефератах репродуктивных (рефератах-конспектах и рефератах-резюме) и продуктивных (рефератах-обзорах и рефератах-докладах), и не допускать дословной переписки текстов из учебников. Реферирование

предполагает интеллектуальный творческий процесс, включающий осмысление текста, аналитико-синтетическое преобразование информации и создание нового текста. В заключении автор делает выводы по теме. В конце работы приводится список использованной литературы. Реферат должен иметь титульный лист, ссылки (сноски) на справочный материал, нумерацию страниц. Объем реферата 15 – 20 страниц.

Контроль внеаудиторной самостоятельной учебной работы (вид текущего контроля) может быть реализован в формах проверки конспектов первоисточников, обзорных и исследовательских рефератов, оценки подготовленных докладов (компьютерных презентаций) по изучаемой теме.

В рамках лекционных занятий также могут заслушиваться и обсуждаться подготовленные слушателями сообщения, доклады и др.

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования слушателей, по результатам семинарских занятий и выполнения самостоятельных работ. Формы текущего контроля знаний: устный опрос, письменный опрос, тестирование.

Текущий контроль уровня усвоения учебного материала может осуществляться посредством проблемных вопросов, например, в начале лекции даётся задание: письменно сформулировать не менее одного содержательного вопроса проблемно-эвристического или полемического характера по поводу освещённого в предыдущей лекции материала, поставленных научных проблем, изложенных концепций. Необходимость выполнить задание такого рода ставит слушателя в ситуацию внутреннего диалога с преподавателем, концентрирует внимание на содержательных моментах лекции и активизирует процесс усвоения.

Уместность поставленных вопросов, научная корректность их формулировок, глубина проникновения в проблемное поле дисциплины дают достаточные основания для суждений о степени овладения содержанием лекционного курса.

6.2. Задания для самостоятельной работы (темы рефератов)

1. Театр Мольера
2. Театр античности
3. Театр средних веков
4. Театр Комедии Дель'арте
5. Театр классицизма

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

1. Практическое занятие по теме 1: Античный театр. Трагедия в древней Греции.

Вопросы для обсуждения:

1. Происхождение театра из обряда. Миф. Маска
2. Устройство театра в Древней Греции

3. Эволюция трагедии
4. Особенности сценического языка средневекового театра

Практические задания:

1. Дайте общее определение театра.
2. Объясните, чем театр отличается от обряда и ритуала.
3. Объясните, каковы причины эволюции театральной площадки и организации театрального дела.
4. Как отличается развитие театра в Древнем Риме от древнегреческого театра?
5. Перечислите из каких элементов складывается театр в античности.
6. В чем причина расцвета театра в Древней Греции в 5 в. до н.э.

2. Практическое занятие по теме 2: Средневековый театр

3. Практическое занятие по теме 3: Театр эпохи Возрождения. Италия. Испания

Вопросы для обсуждения:

1. Комедия дель арте и её влияние на мировой театр
2. Устройство театра в Италии в 16-17 вв.
3. Театр и публика в Испании в эпоху Возрождения
4. Эволюция театральных стилей в испанском театре

Практические задания:

1. Какова причина возникновения театра комедии дель арте? В чем его особенность? В чем специфика влияния театра комедии дель арте на становление театра в Западной Европе?
2. В чем специфика развития театра в Италии, Испании и Англии в эпоху Возрождения? Каково происхождение сценического пространства испанского театра эпохи Возрождения, его эволюция в 17 в.?
3. Как взаимодействуют категории пространства и времени в средневековом театре?
4. Как развивается народный театр Средних веков?
5. В чем отличие средневекового театра от профессионального театра Возрождения?

4. Практическое занятие по теме 4: Театр эпохи Возрождения. Англия

Вопросы для обсуждения:

1. Устройство театра и спектакль во времена Шекспира
2. Прием театра в театре у Шекспира
3. Высокая ренессансная комедия и её эволюция в творчестве Шекспира
4. Трагедия у Шекспира. Анализ текстов

Практические задания:

1. Каковы причины расцвета театра в Англии времен Шекспира?
2. Охарактеризуйте феномен Шекспира и театра его времени.
3. Что отличает трагедии Шекспира от трагедий его современников и драматургов 17 века?
4. Каково влияние театра Шекспира на мировой театральный процесс?

5. Практическое занятие по теме 5: Театр 17 века. Французский классицизм

Вопросы для обсуждения:

1. Что такое классицистские законы и их роль в истории театра

2. Классицистская трагедия. Анализ конфликта
3. Мольер – актер, режиссер, драматург, директор

Практические задания:

1. В чем сущность феномена французского классицизма и роли театра во Франции 17 века?
2. В чем сущность «высокой комедии» Мольера?
3. Каково влияние комедий Мольера на мировую комедиографию?
4. Объясните суть реформ театра в годы Великой французской буржуазной революции.

6. Практическое занятие по теме 6: Театр эпохи Просвещения

Вопросы для обсуждения:

1. Реформы сцены и зала в театре эпохи Просвещения.
2. Возникновение жанра драмы. Его специфические особенности.
3. Новый тип актера и зрителя в эпоху Просвещения.
4. Развитие комедии в европейском театре 18 века.

Практические задания:

1. Каковы причины расцвета государственных театров в эпоху Просвещения?
2. В чем сущность театральной реформы пространства театра в эпоху Просвещения?
3. Перечислите признаки жанра трагедии и понятия трагический герой в античности и в театре Ренессанса.
4. Возникновение государственных театров в Европе в эпоху Просвещения.

7. Практическое занятие по теме 7: Театр Романтизма

Вопросы для обсуждения:

1. Романтическая драма и мелодрама. Жанровые особенности
2. Актер в романтическом театре
3. Бульварные и частные театры Парижа
4. Особенности развития романтизма в Германии
5. Анализ драматургии Бюхнера
6. Байрон и театр
7. Шелли и театр

Практические задания:

1. Организация театрального дела в Европе в канун Великой французской революции.
2. Организация театрального дела во Франции в конце 18 – первой трети 19 века.
3. Какова природа перемен в театре в эпоху Романтизма во Франции, в Германии, в Англии?
4. Особенности развития театра в Германии 18 в.
5. Охарактеризуйте сходство и различие жанров мелодрамы и романтической драмы.
6. Охарактеризуйте особенности драматургии Байрона.
7. Опишите различие в творчествах Байрона и Шелли.

8. Практическое занятие по теме 8: Новая драма.

Вопросы для обсуждения:

1. Г. Ибсен и реформа драмы

2. Структурные отличия ренессансной драмы и новой драмы

3. Герой в новой драме

Практические задания:

1. Объясните ваше понимание жанра драмы в 18 веке.

2. В чем особенность построения новой драмы?

3. Каковы глубокие перемены в развитии театра после появления пьес Г.Ибсена?

4. Как натурализм и символизм проявляют себя в творчестве Г.Ибсена?

9. Практическое занятие по теме 9: Происхождение режиссерского театра

Вопросы для обсуждения:

1. Антуан Арто и его идеи реформы театра

2. Отто Брам и особенности развития режиссерского театра в Германии

3. Европейское движение «свободных» и «независимых» театров

Практические задания:

1. Охарактеризуйте состояние европейского театра накануне рождения режиссерского театра.

2. Какова причина взаимосвязи и взаимовлияния развития режиссуры и новой драмы?

3. Назовите основные этапы становления и развития режиссерского театра в странах западной Европы.

4. Как можно охарактеризовать переход от натурализма к символизму «новой драмы» и режиссуры?

5. Основные черты движения «Свободных» и «Независимых» театров Европы.

10. Практическое занятие по теме 10: Театр XX века.

Вопросы для обсуждения:

1. Английский театр на рубеже XIX – XX веков.

2. Символизм в европейском театре.

3. Г. Крэг и его роль в становлении режиссуры в европейском театре XX века.

Практические задания:

1. Этапы развития режиссёрского театра в 19-начале 20 в.

2. Влияние идей Крэга на современников и режиссерский театр 20 века.

3. Идеи О.Уайльда в контексте культуры рубежа веков.

4. Охарактеризуйте идеи символизма в европейском театре рубежа XIX – XX веков.

6.4. Методика и критерии оценивания самостоятельной работы обучающихся

В ходе текущего контроля оценка по 5–тибалльной шкале выставляется следующим образом:

оценка «отлично» выставляется, если слушатель усвоил весь программный материал: исчерпывающее, последовательно, грамотно его излагает, увязывает с практикой в соответствующей предметной области, не

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями (при их наличии), правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно излагать и обобщать материал;

«хорошо» - если слушатель знает программный материал: грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответах, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий. Как правило, оценка «хорошо», выставляется студентам, показавшим достаточные знания по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, усвоившим основную литературу.

«удовлетворительно» - если слушатель усвоил только основной материал, знаком с основной литературой, но допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий.

«неудовлетворительно» - если слушатель не знает основной части программного материала, допускает существенные ошибки при ответе на поставленные вопросы, с большими затруднениями выполняет практические задания.

Результаты текущего контроля могут учитываться при промежуточной аттестации.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включают:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень учебной литературы

Обязательные тексты:

1. Ануй Ж. «Антигона»
2. Байрон Л. «Каин»
3. Беккет С. «В ожидании Годо»
4. Брехт Б. «Трехгрошевая опера», «Страх и нищета Третьей империи», «Матушка Кураж и ее дети»
5. Гюго В. «Эрнани»
6. Дюрренматт Ф. «Физики»
7. Еврипид «Медея»
8. Ибсен Г. «Пер Гент», «Кукольный дом», «Привидения», «Враг народа»
9. Ионеско Э. «Носорог»
10. Кальдерон П. «Жизнь есть сон»
11. Кун Н. «Легенды и мифы Древней Греции»
12. Лопе де Вега «Овечий источник», «Валенсианская вдова»
13. Мериме П. «Карета святых даров»
14. Метерлинк М. «Слепые», «Синяя птица»
15. Мольер Ж.Б. «Тартюф», «Дон Жуан», «Скупой»
16. О'Нил Ю. «Любови под вязами»
17. Плавт Т. «Клад»
18. Расин Ж.Б. - «Федра»
19. Софокл «Царь Эдип»
20. Фриш М. «Опять они поют»
21. Шекспир У. «Сон в летнюю ночь», «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Отелло», «Макбет», «Король Лир», «Буря»
22. Шиллер Ф. «Разбойники», «Коварство и любовь»
23. Шоу Б. «Пигмалион»
24. Эсхил «Орестейя»

Теоретические труды и документы:

25. Аристотель "Поэтика"
26. Буало "Поэтическое искусство"
27. Лопе де Вега "Новое руководство к сочинению комедий"
28. Гёте "Правила для актеров"
29. Дидро "Парадокс об актере"
30. Гофман "Необычайные мучения одного директора театра"
31. Гюго, Предисловие к драме "Кромвель".
32. Стендаль "Расин и Шекспир"
33. Антуан "Дневники директора театра"

34. Золя "Наши драматурги", "Натурализм в театре"
35. Коклен "Искусство актера"
36. Крэг "Актер и сверхмарионетка", "Искусство театра", "Искусство режиссера"
37. Брехт "О театре"
38. Дюллен "Воспоминания и заметки актера"
39. Жуве "Мысли о театре"
40. Арто "Театр и его двойник"
41. Барро "Размышления о театре", "Воспоминания для будущего"
42. Гилгуд "На сцене и за кулисами"
43. Вилар "О театральной традиции"
44. Стрелер "Театр для людей"
45. Брук "Пустое пространство", "Блуждающая точка"
46. "Как всегда - об авангарде", сборник

Учебники, учебные пособия, исследования:

1. Аникст "Творчество Шекспира", "Шекспир", "Ремесло драматурга",
2. "Театр эпохи Шекспира"
3. Бартошевич "Шекспир на английской сцене"
4. Бартошевич "Шекспир. XX век"
5. Бартошевич "Мирозданию современный". Шекспир в театре XX века"
6. Бачелис "Шекспир и Крэг"
7. Берковский "Романтизм в Германии"
8. Бояджиев "Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения"
9. Бояджиев "Мольер", "Исторические пути формирования жанра высокой комедии"
10. Булгаков "Жизнь господина де Мольера"
11. Гительман "Из истории французской режиссуры"
12. Головня "История античного театра"
13. Дейч "Тальма"
14. Дживелегов, Бояджиев "История западноевропейского театра от возникновения до 1789 года"
15. Дживелегов "Итальянская народная комедия"
16. Дунаева "Автор - ты"
17. Дунаева "Великий лицедей, или Обманщик"
18. Зангерман "Очерки истории новой драмы"
19. Зингерман "Жан Вилар и другие"
20. Кагарлицкий "Шекспир и Вольтер"

- 23.Макарова "Актерское искусство Германии"
- 24.Минц "Дэвид Гаррик и театр его времени"
- 25.Минц "Эдмунд Кин"
- 26.Мокульский С.С. "История западноевропейского театра", т. 1-8.
Молодцова "Пиранделло"
- 27.Образцова "Драматургический метод Бернарда Шоу"
- 28.Образцова "Современная английская сцена"
- 29.Проскурникова "Авиньон Жана Вилара"
- 30.Проскурникова "Театр Франции. Судьбы и образы"
- 31."Как всегда – об авангарде", сборник
- 32."Театр XX века", Сборник статей
- 33.Сиюнас "Испанский театр XVI-XVII веков"
- 34.Сиюнас "Стиль жизни и стили искусства"
- 35.Смирнов "Театр США"
- 36.Финкельштейн "Бомарше"
- 37.Финкельштейн "Фредерик Леметр"
- 38.Финкельштейн "Картель Четырех"
- 39.Финкельштейн "Копо и театр Старой Голубятни"
- 40.Хейберг "Генрик Ибсен"
- 41.Шкунаева "Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней"

8.2. Интернет-ресурсы

1. Национальная электронная библиотека России НЭБ РФ <http://нэб.рф>
2. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний - <http://www.zipsites.ru/>
3. Интернет-библиотека IQlib. - <https://domenolog.ru/iqlib.ru/>
4. Российская государственная библиотека (РГБ - <https://www.rsl.ru/>)
5. Театральная библиотека <https://sur.ly/i/lib.vkarp.com/>
6. Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>
7. Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>
8. Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используется ЭБС «Руко́нт» <http://rucont.ru/>; ЭБС "Лань" - www.lanbook.com.

9. Описание материально технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

**Оценочные материалы
для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
«История зарубежного театра»**

1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по дисциплине История зарубежного театра, соотнесенных с планируемыми результатами освоения дополнительной образовательной программы.

Рабочая программа дисциплины «История зарубежного театра» определяет перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения дополнительной образовательной программы (табл.1).

2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций

Уровень сформированности компетенций в зависимости от полученных результатов оценивания, характеризуется как

7. ПОВЫШЕННЫЙ

8. БАЗОВЫЙ

9. ПОРОГОВЫЙ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ (признаки, на основании которых, проводится оценка), представлены в табл.2.

3. Шкала оценивания

Промежуточная аттестация по дисциплине «История зарубежного театра» проводится в форме экзамена.

Форма итоговой аттестации	Шкала оценивания
ЭКЗАМЕН	"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно"

**Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
«История зарубежного театра»**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
<p align="center">УК-3 <i>Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</i></p>	<p>Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий.</p>	<p>Знает: - различные исторические типы культур; - знает формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования; Умеет: - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности. Владеет: - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.</p>
<p align="center">ОПК-2 <i>Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода</i></p>	<p>Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств. Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.</p>	<p>Знает: - теорию и историю культуры и искусства от древности до современности; - основные виды, жанры, стили искусства (изобразительного, музыкального, художественной литературы и т.д.); - специфические методы анализа произведений различных видов искусства; Умеет: – проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического периода; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; Владеет: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – методологией анализа произведений искусств; – профессиональной терминологией.</p>
<p align="center">ОПК-3 <i>Способен планировать</i></p>	<p>Планирует собственную научно-исследовательскую</p>	<p>Знает: - принципы работы с информацией; - основные виды современных</p>

<p><i>собственную научноисследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с помощью информационнокоммуникационных технологий</i></p>	<p>работу Отбирает, анализирует и систематизирует информацию, необходимую для осуществления научноисследовательской работы Использует информационнокоммуникационные технологии при работе над научным исследованием</p>	<p>информационно-коммуникационных технологий; - основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; Умеет: - планировать научноисследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; – использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации в ходе научного исследования; Владеет: – навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных;</p>
--	---	--

Таблица 2. Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания

ХАРАКТЕРИСТИК А УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ	Результат обучения	КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
ПОВЫШЕННЫЙ	Знать	Слушатель продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и понимание программного материала; полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные; свободное владение терминологией, а также глубокое знакомство с учебной литературой.
	Уметь	Слушатель продемонстрировал: умение свободно выполнять практические контрольные задания; логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все задания (вопросы), включая дополнительные; свободное владение учебной литературой.
	Владеть	Слушатель продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически последовательные, полные, правильные и аргументированные ответы в ходе защиты задания, включая дополнительные вопросы (задания); свободное владение учебной литературой
БАЗОВЫЙ	Знать	Слушатель продемонстрировал: твердые и достаточно полные знания программного материала; правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на вопросы и свободно устранял замечания по отдельным вопросам; достаточное владение учебной литературой
	Уметь	Слушатель продемонстрировал: умение выполнять практические контрольные задания; логически последовательные, правильные и конкретные ответы (решения) на основные задания (вопросы), включая дополнительные; самостоятельно устранил замечания по отдельным элементам задания (вопроса); владение учебной литературой
	Владеть	Слушатель продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически последовательные, достаточно полные, правильные ответы в ходе защиты задания, включая дополнительные; самостоятельно устранил замечания по отдельным элементам задания (вопроса); владение учебной литературой
ПОРОГОВЫЙ	Знать	Слушатель продемонстрировал: твердые знания и понимание основного программного материала; в основном правильные, без грубых ошибок, ответы на вопросы; устранил неточности и несущественные ошибки в ответах при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное владение учебной литературой
	Уметь	Слушатель продемонстрировал: умение выполнять практические контрольные задания без грубых ошибок; правильные, без грубых ошибок, ответы (решения) на основные задания (вопросы), включая дополнительные,

		устранен, при наводящих вопросах преподавателя, замечания по отдельным элементам задания (вопроса); недостаточное полное владение учебной литературой
	Владеть	Слушатель продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, исключая нестандартные; ответы без грубых ошибок с устранением неточностей и замечаний при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное владение учебной литературой
КОМПЕТЕНЦИЯ НЕ СФОРМИРОВАНА	Знать	Слушатель продемонстрировал: неправильные ответы на основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не владеет учебной литературой
	Уметь	Слушатель продемонстрировал: неумение выполнять практические контрольные задания; не дал правильных ответов (решений) на основные задания (вопросы), включая дополнительные; не устранил, при наводящих вопросах преподавателя, замечания и грубые ошибки по заданию (вопросу); не владеет учебной литературой
	Владеть	Слушатель продемонстрировал: отсутствие опыта выполнения практических заданий; допустил множество неточностей и ошибок при объяснении хода выполнения задания; на наводящие вопросы преподавателя дал неправильные ответы; не владеет учебной литературой

4. Процедуры, методика и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.

Для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ используются:

- устные ответы на вопросы или индивидуальное собеседование,
- письменные ответы на вопросы.

Для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ и ВЛАДЕНИЙ используются практические контрольные задания.

Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) включают:

- примерные вопросы к экзамену по дисциплине.

Указанные перечни в совокупности охватывают все компетенции и заявленные в программе основные результаты обучения по дисциплине «История русского театра».

Методика оценивания: показателем уровня сформированности компетенций является среднее арифметическое значения оценок, полученных за ответ на вопрос и за выполнение практического задания.

Критерии оценивания: если при сдаче экзамена среднее арифметическое полученных оценок находится в интервале:

4.5-5.0, то уровень сформированности компетенции «**ПОВЫШЕННЫЙ**» и выставляется оценка «**ОТЛИЧНО**» (5);

3.5-4.5 **исключительно**, то уровень сформированности компетенции «**БАЗОВЫЙ**» и выставляется оценка «**ХОРОШО**» (4);

2.5-3.5 **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО**, то уровень сформированности компетенции «**пороговый**» и выставляется оценка «**УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО**» (3);

Если при сдаче зачета среднее арифметическое полученных обучающимся оценок составило менее **2.5**, то компетенция не сформирована и выставляется оценка «**НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО**» (2)».

При проведении промежуточной аттестации преподаватель может учитывать результаты текущего контроля, то есть результаты работы слушателя в течение периода обучения.

5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации)

5.1. Основные вопросы к экзамену по дисциплине

1. Театр античности (Устройство, организация спектакля, анализ трагедии);
2. Театр средних веков (жанры, площадка, анализ фарса);
3. Театр комедии дель арте;
4. Театр испанского Возрождения (Устройство, площадка, спектакль, Лопе де Вега);
5. Театр испанского Возрождения (Тирсо де Молина, Кальдерон);

6. Театр английского Возрождения (Устройство, площадка, организация, комедия Шекспира);
7. Трагедии Шекспира;
8. Хроники Шекспира, романтические драмы Шекспира;
9. Театр классицизма (Устройство, площадка, Корнель, Расин);
10. Театр Мольера;
11. Театр эпохи Просвещения (Площадка, организация, спектакль Шеридан, Бормаше);
12. Театр Шиллера;
13. Дидро «Парадокс об актере»;
14. Романтизм в театре (Гюго, Мюссе, Мериме)
15. Романтизм в театре (Байрон, Бюхнер);
16. Ибсен;
17. Метерлинк;
18. Рождение режиссерского театра (Антуан, Брам);
19. Г. Крэг;
20. Символизм и режиссерский театр (Крэг, Жарри);
21. Театр США (О Нил, Уильямс, Миллер);
22. Основные тенденции французского театра XX века (Арто, Вилар, театр абсурда);
23. Театр Брехта;
24. Питер Брук и Дж. Стрелер;

Разработчик:
заведующий кафедрой,
доктор наук, профессор

Е.А. Дунаева

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Театральный институт имени Бориса Щукина при
Государственном академическом театре
имени Евгения Вахтангова»**

Кафедра искусствоведения

Утверждаю:

Проректор по УНиМР

_____ И.С. Морозова

«31» августа 2025 г.

**ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

История изобразительного искусства
(наименование дисциплины)

по дополнительной образовательной программе

профессиональной переподготовки

«Мастерство актера»

форма обучения - очно-заочная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
Протокол № 10 от «26» июня 2025 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
Протокол № 1 от «31» августа 2025 г.*

МОСКВА – 2025

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины	4
2. Место учебной дисциплины в структуре ДОП.....	5
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	6
5. Содержание учебной дисциплины.....	7
5.1. Тематический план.....	7
5.2. Содержание тем дисциплины.....	8
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	24
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	24
6.2. Задания для самостоятельной работы	25
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	26
6.4. Методика и критерии оценивания самостоятельной работы обучающихся.....	29
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	30
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	31
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....	31
8.2. Интернет-ресурсы.....	34
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....	35
9. Описание материально-технической базы.....	35
Приложение. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине.....	37

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «История изобразительного искусства» разработана на основании Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 24.03.2025 г. № 266 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 16 ноября 2017 г. N 1128, учебного плана подготовки слушателей, одобренного Ученым советом и утвержденного ректором Института.

Программа предполагает, как лекционный курс по всеобщей истории изобразительного искусства, так и семинарские занятия и самостоятельную работу по всему курсу, который включает в себя историю крупнейших явлений западноевропейского и отечественного искусства от первобытного до современного. Цель курса – развить у слушателей способность к образному мышлению через показ лучших пластических образцов изобразительного искусства, углубив (развив) в них представление об образе человека в конкретные исторические эпохи и о существовании этого человека в различных пространствах, постепенно накапливая широкую гуманитарную эрудицию.

Чтение лекций и проведение семинаров сопровождается показом иллюстративного материала (слайды, репродукции), а также посещением музеев и выставок, где слушатели могут ознакомиться с подлинниками самих произведений изобразительного искусства. Производится также наглядное ознакомление с памятниками архитектуры и их ансамблями, существующими в конкретном пространстве.

В задачу курса входит также и анализ более общих закономерностей бытия произведений изобразительного искусства на рубеже тысячелетий в изменившемся контексте XXI века. Это связано с той ролью, которую стали играть другие визуальные изображения, имеющие принципиально иную, нежели традиционные виды искусства, природу (кино, телевидение, видео - арт, компьютерная графика и другие). Рассматривается также и возрастающая роль виртуального мира с одной стороны, а с другой влияние массовой культуры с ее гляncем и попыткой рассматривать искусство как «индустрию развлечений». В задачу курса входит привитие вкуса к высокому искусству в противовес потреблению его адаптированных форм.

При подготовке курса, наряду с устоявшимися лекционными формами, использованы также новые методики интерактивного общения со студентами, модернизирующие традиционные методы сравнительного анализа эпох, стилей,

конкретных произведений. Эти методики предполагают использование гораздо большего, нежели раньше, количества зрительного материала для сравнительного анализа. Эти изменения, влияющие на уровень содержания курса, учитывают новый контекст XXI века, когда материал «высокого искусства» противостоит, как уже говорилось выше, массовой культуре. И в начале XXI века - это противостояние обостряется. Соответственно и курс истории изобразительного искусства предполагает сравнительный анализ противоположных культур – высокой и массовой.

При рассмотрении основных периодов развития отечественного и зарубежного искусства, в основном, соблюдены принципы синхронности, принятые как система на кафедре искусствоведения. Этот принцип отвечает также и новым задачам изучения искусства, когда отечественное искусство рассматривается в общем контексте мировой художественной культуры.

Синхронность сознательно несколько нарушена лишь в одном случае, когда речь идет об отечественном искусстве XI-XVII вв., которое в искусствоведческой литературе принято рассматривать общим «блоком», объединенным названием «древнерусское искусство». Обладая стилистическим единством, этот период в России, несмотря на свою протяженность, был менее подвержен эволюционным процессам, нежели западноевропейский. И потому все семь столетий рассматриваются вместе.

Трудоемкость курса «История изобразительного искусства» составляет 94 академических часа.

Форма итогового контроля – экзамен.

Данный вариант программы подготовлен для слушателей Театрального института имени Бориса Щукина.

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цели:

- дать будущим выпускникам фундаментальные знания и представления о высокой пластической культуре, развить в них представление о стилистике различных периодов развития изобразительного искусства, эволюции пространственных представлений в искусстве, образной природе человека в конкретные исторические эпохи и о существовании этого человека в различных пространствах;
- сформировать у слушателей навыки самостоятельной работы с широким спектром шедевров мирового изобразительного, а также и с исследовательской, и справочной литературой.

Задачи:

- обучить пониманию специфики языка визуальных искусств (архитектура, живопись, скульптура, графика, декоративно – прикладное искусство);
- анализ более общих закономерностей бытия произведений изобразительного искусства в изменившемся контексте XXI века;
- показать место изобразительного искусства в обществе, его роль в изучении истории культуры и науки, для осознания поступательного развития мировой цивилизации, ее единства и противоречивости;
- показать органическую взаимосвязь зарубежного и российского изобразительного искусства;
- сформировать творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к мировому изобразительному искусству, его сохранению и преумножению.

2. Место учебной дисциплины в структуре дополнительной образовательной программы

Учебная дисциплина «История изобразительного искусства» занимает важное место в профессиональной подготовке будущих выпускников, так как, прежде всего, способствует формированию образного мировосприятия, необходимого багажа зрительной памяти и пластических метафор, то есть всего того, что входит в понятие высокого профессионализма. Помимо этого, данный курс несет также и большую нагрузку в поднятии уровня общей культуры выпускника.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций (табл.1).

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История изобразительного искусства»

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Описание результатов обучения
УК-3 <i>Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</i>	Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий.	Знает: - различные исторические типы культур; - знает формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования; Умеет:

		<p>- объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности.</p> <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
<p>ОПК-2</p> <p><i>Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода</i></p>	<p>Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств.</p> <p>Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теорию и историю культуры и искусства от древности до современности; - основные виды, жанры, стили искусства (изобразительного, музыкального, художественной литературы и т.д.); - специфические методы анализа произведений различных видов искусства; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического периода; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; - методологией анализа произведений искусств; - профессиональной терминологией.
<p>ОПК-3</p> <p><i>Способен планировать собственную научноисследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с помощью информационнокоммуникационных технологий</i></p>	<p>Планирует собственную научно-исследовательскую работу</p> <p>Отбирает, анализирует и систематизирует информацию, необходимую для осуществления научноисследовательской работы</p> <p>Использует информационнокоммуникационные технологии при работе над научным исследованием</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы работы с информацией; - основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; - основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать научноисследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; - использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации в ходе научного исследования;

		Владеет: – навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных;
--	--	---

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 94 академических часа.

Виды учебных занятий	Всего часов
Аудиторные занятия (всего)	22
В том числе:	
Лекции	20
Консультация	2
Самостоятельная работа (всего)	66
Экзамен	6
Общая трудоемкость /час.	94

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем дисциплины	Всего Часов	Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)	
			Контактная работа	Самостоятельная работа
1.	Виды и жанры изобразительного искусства	8	2	6
2.	Первобытное искусство, Искусство Древнего Египта (3100 г. до н.э. -1085 г. до н.э.), Искусство Эгейского мира, Искусство древней Греции, Искусство Этрусков. Искусство Древнего Рима, Раннехристианское и византийское искусство	8	2	6
3.	Средневековое искусство Западной Европы. Романское искусство (X – XII вв.). Искусство готики (конец XII – XIV вв.), Древнерусское искусство (X – XVII вв.)	8	2	6
4.	Возрождение в Италии. Северное Возрождение	8	2	6
5.	Искусство Италии XVII века, Искусство Фландрии XVII века, Искусство Испании	8	2	6

	XVII века, Искусство Голландии XVII века, Искусство Франции XVII века.			
6.	Русское искусство XVIII века. Европейское искусство XVIII века. Барокко. Классицизм.	8	2	6
7.	Русское искусство XIX века. Европейское искусство XIX века. От Романтизма до эпохи Модерна	13	4	9
8.	Основные направления западноевропейского искусства первой половины XX века: основные «измы» авангарда. Отечественное искусство начала XX века и русский авангард. Конструктивизм. Зарубежное искусство второй половины XX – начала XXI в. Отечественное искусство второй половины XX – начала XXI в.	13	4	9
9.	Консультация	8	2	6
10.	Экзамен	12	6	6
ИТОГО:		94	28	66

5.2 Содержание тем дисциплины

1. Виды и жанры изобразительного искусства

Отличие картины, рисунка, скульптуры от фотографии, стоп-кадра.

Что такое художественная правда и чем она отличается от правдоподобия. Пространство и время в изобразительном искусстве. Отличие пространственных (пластических) и временных искусств. Специфика языка пространственных и временных искусств и связь этих проблем с пространством сцены. Общность и различие подходов к пространству сцены и пространства картины. Перспектива прямая и обратная.

Изображение и слово. Образ в литературе, театре и изобразительном искусстве. Синтетическая природа театра.

Проблема пластического движения на сцене и в пространстве картины, скульптуры. Ритм пластический, музыкальный, сценический - общность и различия.

Знакомство с некоторыми принципами теории изобразительного искусства как способ воспитания взгляда "подготовленного зрителя".

Различные виды архитектуры и их взаимодействие с окружающей средой. Архитектура общественная и гражданская. Пластические особенности скульптуры. Отличие круглой скульптуры и рельефа. Разновидности рельефа. Отличие станковой, монументальной и монументально-декоративной

скульптуры. Проблемы синтеза в монументальной живописи (фреска, мозаика, витраж и их связь с окружающим пространством). Роль станковой живописи и ее различные техники. Жанры живописи. Графика, ее особенности. Графика печатная и уникальная. Оформление книги. Роль плаката. Связь проблем материальной культуры и декоративно-прикладного искусства. Проблемы современного дизайна как нового расширенного вида эстетической деятельности.

Язык архитектуры, скульптуры, живописи, графики, прикладного искусства. Роль материала. Основные принципы построения произведения. Композиция и ее изменение в различные периоды истории искусства. Плоскость и объем. Роль художественных средств выражения: линии, цвета, объема, фактуры и т.д. Красота и красивость. Что такое салонное искусство.

2. Первобытное искусство, Искусство Древнего Египта (3100 г. до н.э. -1085 г. до н.э.), Искусство Эгейского мира, Искусство древней Греции, Искусство Этрусков. Искусство Древнего Рима, Раннехристианское и византийское искусство

Различные гипотезы о происхождении искусства. Основные этапы доисторического периода развития искусства. Пещерные росписи Ласко и Альтамиры. (15 000 – 10 000 гг. до н.э.). Росписи неолитической пещеры Тасилья. Различные типы доисторических архитектурных сооружений. Менгиры, дольмены, кромлехи. Стоунхедж в Англии (2000 г. до н.э.).

Искусство Древнего Египта. Особенности развития. Периодизация.

Сравнительный анализ восприятия мира в Древнем, Среднем и Новом царстве. Комплекс пирамид в Гизе. Большой сфинкс фараона Хефрена. Монументальность портретов Древнего царства, роль веры в бессмертие души ("Писец Каи", Вельможа Ранофер и царевич Каапер, известный как "Деревенский староста"). Портрет Сенусерта III. Искусство Нового царства. Архитектурные комплексы в Карнаке, Луксоре, Дейль-Эль-Бахри. "Амарнский" период Нового царства, связанный с реформами Эхнатона, его утонченность и рафинированность. Портреты Нефертити, Эхнатона, сокровища гробницы Тутанхамона. Поздний Египет.

Искусство Эгейского мира. Крито-микенское искусство как прелюдия античной культуры. Ансамбль Кносского дворца. Фрески: царь-жрец, игры с быком, фрагмент с изображением кносской дамы, прозванной археологами "парижанкой". Пластическая переключка с искусством Египта периода Нового царства. Керамика стиля Камарес. Дворец в Тиринфе. Львиные ворота в Микенах. Так называемая "маска Агамемнона".

Искусство древней Греции. Периодизация.

Искусство Гомеровской Греции (12-8 вв. до н.э.). Появление первых памятников изобразительного искусства. Геометрический стиль. Дипилонская амфора.

Архаика (7-6 вв. до н.э.). Сложение и развитие основных принципов в архитектуре (периптер), скульптуре (куросы и коры). Греческая ордерная система: три греческих ордера: дорический, ионический, коринфский. Система постоянных форм греческих ваз. Эволюция вазовых росписей для композиций сюжетного характера. Чернофигурная вазапись: Мастер Экзекий («Ахилл и Аякс играют в кости»). Аттическая школа в скульптуре: коры с Афинского Акрополя.

Классика (начало 5 - середина 4 в. до н.э.). Периодизация.

Ранняя классика (так называемый строгий стиль 490-450 гг. до н.э.). Краснофигурная вазапись: Ефроний, Бриг. Фронтоны Эгинского храма, храма Зевса в Олимпии. Группа "Тираноубийцы". Рождение нового эстетического идеала: Дельфийский возничий, Посейдон (Зевс?), Рельеф с изображением рождения Афродиты (так называемый "Трон Людовизи"). Утверждение красоты разумной воли, движения в творчестве Мирона: "Афина и Марсий", "Дискобол". Проблемы греческого оригинала и римской копии с оригинала.

Высокая классика (450-410 гг. до н.э.). Афины как образец греческой демократии, разумность, равновесие, вера. Принцип каллокогатии. Идеал атлета-гражданина, воплощенный в бронзовой статуе Поликлета "Дорифор" (Копьеносец). Роль канона у Поликлета. Золотой век Перикла, как правителя Афин. Ансамбль Афинского Акрополя, его основные сооружения: Парфенон, Пропилеи, Эрехтейон. Скульптуры Фидия на Акрополе как вершина высокой классики. Вазапись как возможность изучения несохранившейся древнегреческой живописи. Полигнот как крупнейший живописец высокой классики.

Поздняя классика (4 в. до н.э.). Театр в Эпидавре (360-330 гг. до н.э.), построенный архитектором Поликлетом Младшим. Гробница царя Мавзола в Галикарнасе как одно из чудес света. Скульптуры Скопаса в Галикарнассском мавзолее. Принципы композиционного построения барельефа в Элладе. Пляшущая вакханка Скопаса как пример нарастания драматизма в поздней классике. Женственные образы Праксителя (Афродита Книдская, Гермес с младенцем Дионисом.). Античный реализм в творчестве Лисиппа - статуя Апоксиомена, голова Александра Македонского.

Искусство эллинизма (конец 4 - 1 век до н.э.). Распад державы Александра Македонского и связанные с этим изменения в искусстве - эмоциональная напряженность и патетика. Пергамский алтарь, Лаокоон. Венера Милосская, Ника Самофракийская как примеры сохранения в эллинизме классических

традиций. Искусство древней Эллады - недостижимый образец для подражания в разные периоды развития искусства.

Искусство этрусков (7-4 вв. до н.э.). Терракотовый саркофаг из Черветери с фигурами умерших. Аполлон из Вей. Выразительность движений и жестов на этрусских фресках. Капитолийская волчица. Статуя оратора ("Тогатус").

Искусство Римской республики (4-1 вв. до н.э.). Влияние этрусков и греков. Новые материалы - новые формы архитектуры. "Десять книг об архитектуре" Витрувия. Аппиева дорога. Триумфальные арки. Форум романум. Нарастание интереса к индивидуальному образу человека и возникновение римского портрета. Статуя римлянина с бюстами предков. Портрет так называемого Брута (3 в. до н.э.).

Искусство Римской империи (1-4 вв.). Дальнейшее развитие архитектуры. Колизей, мосты и акведуки как воплощение идей величия Римской империи. Сохранившиеся произведения из Помпей, Геркуланума, Стабий. Фрески так называемой Виллы Мистерий. Пантеон (120-125 гг. н.э.) - первое купольное сооружение, перенос акцента на внутреннее решение пространства, так называемый "глаз" Пантеона. Римские термы. Конная статуя Марка Аврелия. Дальнейшее развитие и эволюция скульптурного портрета. Перенос акцента на духовные стороны человеческой личности в позднеимперских портретах как пластическое свидетельство постепенной подготовки официального принятия Римом христианства (395 г.).

Живопись римских катакомб (II - III вв.). Характерные черты христианского спиритуализма: образ Богоматери Оранты, "Добрый пастырь". Базилики VI - VII вв. в Риме и Равенне. Мозаики в Санта-Мария Маджоре, Санта Пуденциана.

Сложение византийского искусства: влияние греко-эллинистической, а также восточной (Египет и Сирия) традиции. Фаюмские портреты. Расцвет византийского искусства в период царствования Юстиниана (527-565 гг.). Уникальность пространственного решения храма святой Софии Константинопольской (537 г.), построенного малоазийскими зодчими Анфимием из Тралл и Исидором из Милета. Мозаики Софии (IX - XIII вв.). Роль храма Софии Константинопольской в последующей истории принятия Русью христианства. Мозаичные ансамбли Равенны 6 века: мавзолей Галлы Плацидии, базилика святого Аполлинария Нового, центрально-купольной церкви святого Виталия, где наиболее известны изображения Юстиниана со свитой и императрицы Феодоры. Период иконоборчества в 8 и в начале 9 века. Византийское искусство македонской династии и Комнинов (конец IX - XII вв.) - новый подъем византийского

искусства. Собор святого Марка в Венеции. Византийские мозаики и иконы XI – XII веков. Владимирская Богоматерь – византийская икона XII века. Византийское искусство при Палеологах. Мозаики и фрески Кахрие – Джамии. Синтез пластических искусств в Византии.

3. Средневековое искусство Западной Европы. Романское искусство (X – XII вв.). Искусство готики (конец XII – XIV вв.), Древнерусское искусство (X – XVII вв.).

Общая периодизация. Взаимодействие античности, византийского искусства и влияние искусства варваров. Ирландские миниатюры 8 века. Евангелие Эбо.

Романское искусство (X – XII вв.). Каменные базилики, построенные по римскому способу. Основной план храма-крепости, синтез со скульптурным убранством. Развитие сюжетных композиций. Романская архитектура во Франции, Германии: соборы в Ангулеме, Вормсе, Периге.

Сущность новой конструкции, максимальное облегчение стены. Вынесение опор за пределы храма. Собор Парижской Богоматери как образец ранней готики, его скульптурное убранство. Появление витражей. Крупнейший витражный ансамбль в Шартре: сочетание библейских и жанровых сюжетов. Готическая скульптура в соборах Реймса, Шартра, Наумбурга. Портретные образы Уты и Реглинды как своеобразное проявление готического реализма. Собор в Реймсе – вершина готики.

Искусство Киевской Руси (XI – XII вв.). Языческие скульптуры и декоративно – прикладное искусство древних славян. Принятие Русью христианства (988 г.). Храм Софии Киевской. Мозаичные ансамбли храмов Софии и Михайловского Златоверхого монастыря (XI – начало XII вв.), особая роль Богоматери Оранты, прозванной "Нерушимая стена". "Владимирская Богоматерь" как национальная святыня. Процесс обрусения византийского стиля.

Искусство Новгорода Великого и Пскова. Особенности развития. София Новгородская, Георгиевский собор Юрьева монастыря, храм Спаса Преображения на Нередице – основные памятники раннего новгородского зодчества (XII в.). Формирование русского типа крестово-купольного храма. Уникальность фрескового ансамбля Спаса на Нередице. Дальнейшее развитие Новгородского зодчества в XIV веке. Усиление декоративных архитектурных элементов в церквях Федора Стратилата и Спаса на Ильине улице, известной также своим фресковым ансамблем, выполненным Феофаном Греком. Особое место иконописных школ Новгорода и Пскова. Отличительные особенности Псковской архитектуры.

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (XII в.). Троицкий собор в Пскове (XIV в.).

Искусство Владимиро-Суздальской Руси (XII - начало XIII вв.). Воплощение в архитектуре идей объединения русских земель. Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире. Традиции белокаменного строительства и скульптурного убранства храма: Георгиевский собор в Юрьеве Польском, церковь Покрова на Нерли. Суздальский собор Рождества Богородицы.

Искусство Московского княжества XIV – XV веков. Зарождение ранних форм московской архитектуры: Успенский собор в Звенигороде, церковь Спаса Нерукотворного Андроникова монастыря. Сложение московской школы иконописи: высокий иконостас Благовещенского собора. Феофан Грек, Андрей Рублев как выдающийся иконописец конца XIV – начала XV вв. и его самые значительные работы: иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры (из которого происходит прославленная его икона "Троица"), поясной деисусный чин из Звенигорода. Росписи Рублева во Владимире.

Строительство Московского Кремля при Иване III. Ансамбль Соборной площади с тремя основными храмами: Успенским, Благовещенским и Архангельским. Последний крупный представитель московской школы живописи конца XV века Дионисий: житийные иконы митрополитов Петра и Алексея, уникальный богородичный цикл фресок Феррапонтова монастыря.

Древнерусское искусство XVI – XVII века. Новые черты архитектуры: появление каменной шатровой архитектуры (влияние деревянного зодчества): храм Вознесения в селе Коломенском, собор Покрова на Рву (известный как храм Василия Блаженного), колокольня Ивана Великого в Кремле. Централизация различных школ иконописи к XVII веку: школа Оружейной палаты и ее глава Симон Ушаков (икона "Насаждение древа государства Российского"). Сравнительный анализ "Троицы" Рублева и "Троицы" Ушакова. Возникновение портретной живописи – первые парсуны (изображение Ивана Грозного, полководца М. Скопина – Шуйского, царя Алексея Михайловича). Богатство декоративного убранства – одна их характерных черт древнерусского зодчества XVII века. Теремной дворец Московского Кремля, церковь Рождества в Путинках, ярославские храмы XVII века. Так называемое "нарышкинское барокко": церковь Покрова в Филях.

4. Возрождение в Италии, Северное Возрождение

Общая периодизация. **Проторенессанс** как начальная стадия интереса к наследию античности. Рельефы кафедры Николо Пизано. Возврат к готике у Джованни Пизано. Флорентийское треченто и его крупнейший представитель Джотто. Росписи Джотто в церкви святого Франциска в Ассизи и в капелле дель

Арена в Падуе. Сиенское треченто с его готическими и византийскими влияниями: Дуччо, Симоне Мартини, Амброджо Лоренцетти.

Раннее Возрождение в Италии (кватроченто). Интеллектуализм и нарастание роли античности. Признаки нового архитектурного стиля в творчестве Филиппо Брунеллески: купол Флорентийского собора, капелла Пацци, Воспитательный дом. Флорентийские палаццо - новый тип светской архитектуры.

Донателло как основоположник раннего Возрождения, применивший в скульптуре античный принцип перекрестного движения (хиазм): апостол Марк (церковь Ор-Сан-Микеле), Давид. Конная статуя Гатамелаты в Падуе.

Росписи капеллы Бранкаччи, выполненные Томазо Мазаццо как школа для флорентийских художников кватроченто: объединение фигур общим движением, применение принципов воздушной перспективы, изокефалия (равноголовие) во фреске "Чудо со статиром". Перспективист и аналитик Паоло Учелло. Архаизирующие тенденции в тосканской живописи 15 века: фра Беато Анжелико, фра Филиппо Липпи. Скульптор и живописец Андреа Вероккио: Давид, статуя кондотьера Коллеони в Венеции. Утонченность и изысканность культуры при дворе Лоренцо Медичи во Флоренции и ее характерный представитель Сандро Боттичелли. Боттичеллиевские мадонны, "Рождение Венеры", "Весна", "Оплакивание", написанное под влиянием казни Саванароллы. Причины нового открытия творчества Боттичелли, сделанного в 19 веке прерафаэлитами. Умбрийская школа кватроченто: Пьеро делла Франческа (фрески в Ареццо, портреты, "Поклонение волхвов"), Лука Синьорелли. Падуанская школа: Андреа Мантенья. Венецианская школа кватроченто: Пизанелло, семейство Беллини, Антонелло де Мессина.

Высокое Возрождение в Италии. Обобщающе-синтетический характер устремлений основных мастеров.

Новаторство **Леонардо да Винчи**, универсальность его поисков. Ангел, выполненный Леонардо в картине его учителя Вероккио "Крещение". Миланский период (фреска "Тайная вечеря", "Мадонна в гроте"). Система живописи, названная "сфумато". Фреска "Битва при Ангьяри" во Флоренции. Портрет жены флорентийского купца Джокондо Моны Лизы. Роль римских пап Юлия II и Льва X в развитии искусства Возрождения. Творчество **Рафаэля Санти**. Влияние на него Перуджино и Леонардо: "Обручение", "Мадонна Конестабиле", "Мадонна в зелени". Приглашение для работ в Ватикане. Станца делла Сеньятура: Афинская школа, Парнас, Диспута. Станца Илиодора. Античные мотивы: Триумф Галатеи. Рафаэль -портретист. "Сикстинская мадонна".

Архитектура Высокого Возрождения. Браманте и его переосмысление античных традиций. Темплетто, замысел собора святого Петра. Работы Браманте по объединению ватиканских построек. Классические традиции в творчестве архитектора Андреа Палладио.

Микеланжело Буонаротти. Ранние скульптуры: Пьета, Давид. Живописное творчество: титанизм образов в композиции росписей потолка Сикстинской капеллы. Возврат к скульптуре: замысел гробницы папы Юлия II, Моисей, Восставший раб, Умиравший раб. Перелом в творчестве Микеланжело, связанный с разгромом Рима и падением флорентийской республики: гробница Медичи, композиция "Страшный суд" в Сикстинской капелле. Возвращение к теме оплакивания в ее различных модификациях. Проблема «*non finito*». Архитектурная деятельность Микеланжело. Работа над собором святого Петра, вестибюль библиотеки Лауренциана.

Высокий Ренессанс в Венеции. Особенности венецианского колоризма. Творчество **Джорджоне**, своеобразное преломление в нем леонардовского сфумато: "Спящая Венера", "Юдифь", "Гроза". Дальнейшее развитие цветового видения в творчестве **Тициана**, "первого живописца Венецианской республики". "Вознесение Марии", "Мадонна Пезаро" - образцы монументальных композиций Тициана. "Венера Урбинская": чувственная интерпретация темы, начатой Джорджоне. Портретное творчество Тициана. Драматизм мировосприятия позднего Тициана: "Бичевание Иисуса", "Пьета", "Святой Себастьян". Творчество крупнейших учеников Тициана Веронезе и Тинторетто как мастеров Позднего Возрождения. Проблема перехода к маньеризму в Италии. Своеобразие выхода из венецианского маньеризма в творчестве **Эль Греко**, в основном, работавшего в Испании.

Раннее Возрождение в Нидерландах. Особенности развития: близость готики и отсутствие античных образцов. Взаимосвязанность позднеготической живописи и раннего Северного Возрождения. Применение воздушной перспективы и масляной живописи в творчестве нидерландского мастера Яна ван Эйка. Первое изображение солнечного света в композиции "Поклонение агнцу" ("Гентский алтарь"). Особенности портретов Яна ван Эйка. Свадебный портрет четы Арнольфини. Готизирующая сдержанность библейских композиций и портретов Рогира Ван дер Вейдена, Гуго ван дер Гуса, Ганса Мемлинга.

Сочетание фантастических образов Средневековья и реалистичности в изображении природы, а также отдельных деталей в творчестве **Иеронима Босха**. Многофигурные триптихи Босха: "Сад наслаждений", "Воз сена", "Искушение святого Антония".

Питер Брейгель старший (по прозвищу "Мужицкий") – представитель завершающего этапа развития Нидерландского Возрождения, новые ракурсы гуманистической культуры, зарождение жанровой и пейзажной живописи: крестьянская серия, серия пейзажей "Времена года". Трагизм последних картин Брейгеля: "Пляска под виселицей", "Слепые".

Высокое Возрождение в Германии. Влияние итальянской живописи Возрождения на творчество **Альбрехта Дюрера**. "Четыре апостола" Дюрера как образное воплощение четырех темпераментов. Портреты крупнейших деятелей Реформации и гуманистической культуры Германии. Гравюры Дюрера на тему "Апокалипсис". Гармония и архаизм образов **Лукаса Кранаха Старшего**. Экспрессия и мистичность образов "Изенгеймского алтаря" Матиаса Грюневальда. Особенности творчества Луки Кранаха. Портретное творчество **Ганса Гольбейна** Младшего – значительное явление немецкого Возрождения.

5. Искусство Италии XVII века, Искусство Фландрии XVII века, Искусство Испании XVII века, Искусство Голландии XVII века, Искусство Франции XVII века.

Караваджо и караваджизм как антипод величию и монументальности Возрождения. Театральность живописи Караваджо, система "тенеброзо" ("Призвание апостола Матфея", "Успение Марии"). Зарождение барокко, его характеристика и проявление во всех видах искусства. **Лоренцо Бернини** – архитектор барокко: церковь Сант Андреа аль Квиринале, балдахин в соборе святого Петра и колоннада на площади перед этим собором. Скульптуры Бернини: Давид, скульптурные портреты, "Экстаз святой Терезы", "Аполлон и Дафна" (черты аффектации и экзальтированной чувственности).

Отличительные черты. **Питер Пауль Рубенс** – представитель барокко в живописи. Жизнерадостная чувственность картин Рубенса как символ энергии и изобильной силы природы. Античная тема, портрет в творчестве Рубенса. Алтарные триптихи "Воздвижение креста", "Снятие с креста". Цикл композиций, посвященных Марии Медичи. "Сад любви". **Антонис Ван Дейк** – создание аристократической и интеллектуальной портретной линии: "Автопортрет", "Карл I на охоте". Иорданс: серии "Сатир в гостях у крестьянина", "Король пьет". Избыточная жизненная сила фламандских натюрмортов. Снейдерс. Жанровые сценки Браувера.

Диего де Сильва Веласкес. Влияние караваджизма на ранние работы: "Водонос", "Вакх в гостях у крестьянина". Работа при дворе Филиппа IV: портреты членов королевской семьи, карликов и шутов. Разработка проблем света и цвета и новых композиционных решений: "Менины", "Пряхи".

Жизненная энергия картин Франсиско Сурбарана ("Отрочество Марии", "Молитва святого Бонавентуры") и Хусепе Риберы ("Диоген", "Святая Инеса", "Хромоножка").

Исторические предпосылки создания новых жанров живописи: пейзажного, бытового, натюрмортного. Отличительные черты камерной живописи так называемых "малых голландцев". Поэзия бытового жанра. Вермер Дельфтский ("Девушка, читающая письмо", "У сводни", "Вид города Дельфта"). Отличительные черты портретной живописи Франса Хальса ("Малле Боббе", "Цыганка"). Особое место **Рембрандта ван Рейна** в голландской живописи 17 века. Философское постижение действительности и внутреннего мира человека - отличительные черты мастера. ("Жертвоприношение Авраама", "Даная"). Конфликт с заказчиками ("Ночной дозор"). Трагическая окраска офортов Рембрандта на библейские темы. Драматическое мировосприятие в сочетании с новаторскими решениями проблем цвета и света. (Серия автопортретов, портреты стариков, "Ассур, Аман и Эсфирь", "Возвращение блудного сына").

Одновременное сочетание нескольких стилевых тенденций: караваджизма (в его поэтическом, эмоционально окрашенном варианте у Жоржа де Латура), реализма (гравюры Жака Калло, сцены из крестьянской жизни братьев Ленен). Возникновение первой волны классицизма, так называемого "органического классицизма" в творчестве Никола Пуссена. Новые тенденции к осмыслению наследия античности: возвышенный строй мифологических образов ("Аркадские пастухи", "Вдохновение эпического поэта", "Элиазар и Ревекка"). Создание Пуссеном героического идеального пейзажа, в котором через соединение жизни человека и природы возникает стремление к высшей гармонии ("Пейзаж с Полифемом", серия "Времена года"). Идиллические мотивы в классицистических ландшафтах ученика Пуссена Клода Лоррена. Архитектура Франции. Восточный фасад Лувра (Клод Перро), ансамбль Версальского дворца (Луи Лево и Жюль Мансар) и парка (Андре Ленотр) как образцы классицизма. Образная трансформация идей абсолютизма Людовика XIV.

6. Русское искусство XVIII века.

Европейское искусство XVIII века. Барокко. Классицизм.

Стиль рококо (или стиль Людовика XV). Антуан Ватто как создатель жанра "галантных празднеств" ("Отплытие на остров любви", "Затруднительное предложение"). Меланхолические образы актеров комедии дель'арте ("Актеры итальянской комедии", "Жиль"). Развитие стиля рококо в пасторальной живописи Франсуа Буше ("Туалет Венеры"), а также в живописи

Оноре Фрагонара ("Счастливые возможности качелей", "Поцелуй украдкой", портреты актеров). Спокойная простота житейских мотивов в жанровых сценах и натюрмортах Жана Батиста Шардена. Просветительский сентиментализм Ж.Греза. Французская скульптура XVIII века. Этьен Морис Фальконе: от камерных статуэток северской мануфактуры до памятника Петру I в Петербурге (так называемый "Медный всадник"). Реалистические тенденции в творчестве Ж.Гудона: портретная статуя Вольтера. Архитектура второй половины XVIII века. Габриэль: Малый Трианон, площадь Согласия. Суффло: Пантеон. Леду: театр в Безансоне.

Революционный классицизм в живописи Жака Луи Давида. "Клятва Горациев" и ее восприятие накануне Великой французской буржуазной революции. Возвышенность замысла, сценическая торжественность образного строя: "Смерть Марата", "Брут и его сыновья". Давид - "первый художник Наполеона". Классицистическое представление о волевом и деятельном человеке в портретах Давида.

Переход от ранней формы русского портрета XVI – XVII вв., получившего наименование "парсуна" к светскому портрету. Первые портретисты, получившие европейское образование: Иван Никитин ("Напольный гетман", "Канцлер Головкин", "Петр на смертном одре"), Андрей Матвеев ("Автопортрет с женой", портреты И.А. и А.П. Голицыных). Портретное творчество И.Вешнякова (детские портреты семейства Фермор), А.Антропова ("Петр III", "Фрейлина Измайлова"), крепостных Ивана и Николая Аргуновых ("Неизвестная в русском костюме", портрет актрисы П.Ковалевой-Жемчуговой).

Архитектура первой половины XVIII века. И.Зарудный ("Меньшикова башня" в Москве), Д.Трезини (Колокольня Петропавловского собора, здание 12-ти коллегий, Летний дворец Петра).

Русская скульптура XVIII века: Б.Растрелли-старший ("Анна Иоанновна с арапчонком"), портретные бюсты работы Ф.Шубина, «Медный всадник» Фальконе.

Портретная живопись второй половины XVIII века: Ф.Рокотов (Струйская, Новосильцева), Д.Левицкий (Демидов, "Смольнянки"), В.Боровиковский (Куракин, Лопухина, Екатерина II). Жанровая живопись М.Шибанова ("Обед", "Сговор").

Русская архитектура середины и второй половины XVIII века. В.В.Растрелли как представитель русского барокко (Зимний дворец, собор Смольного монастыря, Большой Царскосельский дворец). Строгие формы раннего русского классицизма: Ж.-Б. Валлен-Деламот и А.Кокоринов (Академия

художеств в Петербурге), В.Баженов (модель Большого Кремлевского дворца, дом Пашкова), М.Казаков (Сенат в Кремле, Голицынская больница в Москве, Колонный зал Дворянского собрания). Синтез классицизма и древнерусских традиций в дворцовом комплексе в Царицыно (В.Баженов и М.Казаков). Дальнейшее развитие классицизма в общественных сооружениях Петербурга: Эрмитажный театр Дж.Кваренги, дворец и парк в Павловске, галерея в Царском Селе Ч.Камерона.

Франсиско Гойя. Картоны для королевской мануфактуры – сценки из народной жизни в стиле рококо. Гойя в должности "первого живописца короля" ("Семья Карла IV"). Фантастический реализм офортов Гойи (серии "Капричос", "Дезастрес", "Диспаратес"). Трагизм фресок "Дома глухого".

Сатира и мораль в живописи и графике Вильяма Хогарта: серии "Карьера мота", "Модный брак", "Карьера проститутки". Трактат "Анализ красоты". Демократизм и свобода живописных образов: "Продавщица крестов", портрет в творчестве Хогарта. Два аспекта идей Просвещения (рационалистическая и эмоциональная) в портретной живописи Томаса Гейнсборо и Джошуа Рейндольса. Величественная репрезентативность английских портретов. Уильям Тернер как творец световых эффектов и красочных фейерверков в пейзажной живописи. Опережающие свойства пленерной живописи, передающей состояние световоздушной среды в пейзажах Джона Констебла.

7. Русское искусство XIX века. Европейское искусство XIX века.

От Романтизма до эпохи Модерна

Стиль "ампир" как завершающаяся стадия классицизма первой трети XIX века. Архитекторы Пьер Виньон (церковь Мадлен) и Франсуа Шальгрэн ("Арка победы" на площади Звезды), Клод Никола Леду (застава Ла Виллет). Творчество Жана Доминика Энгра: роль линейного ритма, стремление к классической гармонии и ясной чистоте формы ("Одалиска", "Зевс и Фетида", "Источник"). Портреты Энгра («Банкир Бертен», «Госпожа Ривьер»).

Немецкий Романтизм. Романтизм во Франции как оппозиция классицизму. Культ исключительности в противовес повседневности. "Плот Медузы" Теодора Жерико как манифест романтизма. Серия портретов сумасшедших Жерико. Отражение событий греко-турецкой войны в творчестве Эжена Делакруа ("Резня на Хиосе", "Греция на развалинах Миссолонги"). Развитие колористической традиции в композициях, посвященных восточной теме ("Смерть Сарданапала", "Алжирские женщины", "Охота на львов"). "Свобода, ведущая народ" как отражение темы революции 1830 года.

Реализм во французском искусстве. Сатирическая графика Оноре Домье. Острая характерность образов в сочетании с обобщенностью письма и цветовой экспрессией в живописи Домье ("Прачка", "Вагон третьего класса", серия "Дон Кихот"). Поэтические сцены крестьянской жизни у Франсуа Милле ("Анжелюс", "Сборщицы колосьев", "Человек с мотыгой"). Камилл Коро как один из создателей реалистического пейзажа. Конкретность пейзажных мотивов, созерцательность и камерность в восприятии природы у пейзажистов барбизонской школы (Теодор Руссо, Жюль Дюпре, Шарль Добиньи). Творчество Гюстава Курбе - утверждение материальной значимости природы в сочетании с возрождением общественной роли искусства ("Похороны в Орнане", "Ателье", "Встреча" [второе название - "Здравствуйте, господин Курбе"]).

Завершающий этап русского классицизма (ампир) в архитектуре: мастер петербургских ансамблей Карл Росси (Генеральный штаб на Дворцовой площади, ансамбль Александринского театра с прилегающими корпусами, здание Сената и Синода на Сенатской площади, Михайловский дворец и парк). Синтез архитектуры и скульптуры. Монументальная скульптура. Мартос, памятник Минину и Пожарскому.

Русский романтизм в живописи. Романтическая приподнятость и эмоциональная полнота в раскрытии психологического образа в портретах Ореста Кипренского (портреты А.Пушкина, Е.Давыдова, мальчика А.Челищева, Е.Растопчиной). Романтическая эмоциональность в сочетании с академическим вариантом классицизма в исторической живописи Карла Брюллова ("Последний день Помпеи"). Парадные портреты Карла Брюллова ("Самойлова, возвращающаяся с бала", "Всадница"). "Тихий романтизм" в портретах Василия Тропинина (А.Пушкин, сын художника), тип жанрового, идеализированного изображения человека ("Кружевница", "Гитарист"). Романтизм в пейзажах С.Щедрина и И.Айвазовского. Новая жанровая живопись в сочетании с созерцательностью и поэзией крестьянской жизни в творчестве Алексея Венецианова ("На пашне", "Спящий пастушок", "На жатве. Лето"). Черты школы Венецианова в творчестве самого яркого его ученика Григория Сороки ("Кабинет в Островках", "Рыбаки. Вид на озеро Молдино").

Ранние классицистические композиции Александра Иванова ("Приам, испрашивающий у Ахилла тело Гектора", "Аполлон, Кипарис и Гиацинт"). Монументальная программная картина Александра Иванова "Явление Христа народу", выдвинувшая проблемы философского характера. Подготовительные

пейзажи к "Явлению" как предвосхищение пленерных достижений импрессионистов. Метод "сравнения и сличения" этюдов. Последний величественный замысел А. Иванова – так называемые "Библейские эскизы" – как история духовного и нравственного развития человечества. Первые русские пейзажисты Сильвестр Щедрин, М. Лебедев.

Новый реализм, любовь к своим героям и окружающему миру в творчестве Павла Федотова Сатирическая графика и живопись ("Свежий кавалер", "Сватовство майора"), нарастание ощущения одиночества, трагизм его поздних образов ("Анкор, еще анкор", "Игроки").

Эдуар Сейчас его имя пишут часто с Д, но вообще – он же фразуз, т.е. он – Эдуар) Мане как непосредственный предшественник и один из основоположников импрессионизма. Обращение к современным сюжетам в соединении с картинным мышлением старых мастеров ("Завтрак на траве", "Олимпия"). Работа на открытом воздухе, изгнание так называемого "музейного колорита" и высветление палитры в процессе перехода к этюдному восприятию мира. ("В лодке", "Аржантей"), тема призрачности красочного мгновения ("Бар Фоли-Бержер"). Многообразные переходные состояния природы в пейзажах Клода Моне – работа сериями ("Стога", "Руанский собор", "Поле маков"). Культ мгновенной изменчивости световоздушной среды: пейзажи Камилла Писарро, Альфреда Сислея. Чувственная полнота и радость бытия в композициях Огюста Ренуара ("Бал в Мулен де ла Галетт", "Завтрак гребцов"). Женские образы Ренуара (портреты актрисы Жанны Самари). Зрелищный мир театра, динамичные сцены из городской жизни в пастелях Эдгара Дега ("Голубые танцовщицы", "Площадь Согласия", "Абсент").

Постимпрессионизм во Франции. Раскрытие Полем Сезанном устойчивых закономерностей природы, органического единства ее форм как в пейзаже (серия "Гора Сент-Виктуар"), так и натюрморте ("Персики и груши"), а также в портретах ("Мадам Сезанн в оранжевом"). Изучение законов оптического восприятия цвета с применением точечного мазка в живописи Жоржа Сера ("Воскресная прогулка на острове Гранд-Жат", "Цирк"). Живописно-символический характер образов, интерес к культуре первобытных народов, плоскостно-декоративный характер живописи Поля Гогена (Таитянская серия). Экспрессия, психологическая напряженность, высокие трагические ноты, остро индивидуальная система наложения красочного мазка в живописи Ван Гога (серия автопортретов, "Ночное кафе", "Овер после дождя"). Гротескная динамика в изображении жизни парижской богемы в работах Анри Тулуз-Лотрека ("Жанна Авриль", "Уголок в Мулен де ла Галетт", "Певвица Ивет

Жильбер"). Лapidарная экспрессия театральных плакатов Тулуз-Лотрека ("Аристид Брюан в своем кабаре" и др.).

Импрессионизм в скульптуре: Огюст Роден - создание впечатления сложного рождения форм и заостренных величественных образов из стихийно аморфной материи (комплекс скульптур для "Врат ада", памятники гражданам Кале, Бальзаку, Гюго).

"Модерн" - стиль рубежа столетий. Архитектура как ведущий жанр этого стиля – отказ от ордерной системы, отсутствие разделения на конструктивные и декоративные элементы с усилением текучести и динамики ритма. Творчество Антонио Гауди как пример нового и, вместе с тем, органического усвоения стилей предшествующих эпох. Декоративная плоскостность живописи и графики стиля "модерн" (Густав Климт, Обри Бердслей).

Бунт 14 студентов Академии художеств 9 ноября 1863 г. и рождение "Товарищества передвижных выставок". Основные черты искусства передвижников: метод критического реализма. Василий Перов - создатель обличительных жанровых картин, направленных против уродливых явлений современности ("Сельский крестный ход на Пасхе", "Последний кабац у заставы", "Проводы покойника" и др.). Нарастание обличительного пафоса в картинах Григория Мясоедова ("Земство обедает"), Валерия Якоби ("Привал арестантов"), Константина Савицкого ("Встреча иконы", "На войну"), Николая Ярошенко ("Кочегар", "Всюду жизнь", "Студент"), Владимира Маковского ("На бульваре", "Свидание"). Крестьянская тема у Василия Максимова ("Раздел семейного имущества"). Исторические и батальные композиции передвижников (живопись Василия Верецагина, Виктора Васнецова). Портретное творчество Ивана Крамского. Библейский цикл Николая Ге. Особенности творчества поздних передвижников в работах Ильи Репина ("Бурлаки", "Не ждали", "Крестный ход в Курской губернии") и Василия Сурикова ("Боярыня Морозова", "Утро стрелецкой казни"). Сравнительный анализ портретов актрисы П.Стрепетовой у Н.Ярошенко и И.Репина.

Специфические черты пейзажной живописи второй половины 19 века, связанные с общим отходом от идеализации природы. Камерная поэзия природы среднерусской полосы в пейзажах Федора Васильева ("Мокрый луг", "Оттепель"), Алексея Саврасова ("Грачи прилетели"). Стремление к детальному и "объективному" видению природы у Ивана Шишкина. Непосредственность этюдного восприятия, русский импрессионизм в творчестве Василия Поленова ("Московский дворник", "Золотая осень"). Создание "пейзажа настроения" в

творчестве Исаака Левитана ("Над вечным покоем", "Сумерки. Стога", "Владимирка"). Обобщенность и декоративность в укрупненном видении природы в пейзажах Архипа Куинджи ("Ночь на Днепре", "Украинская ночь").

Религиозная живопись Михаила Нестерова ("Пустынник", "Видение отрока Варфоломея").

Михаил Врубель и близость его творчества символизму. Одновременные поиски Врубелем высокого монументального стиля ("Пан", "К ночи", "Сирень", "Демон поверженный»). Философское осмысление образа человека в портретах Врубеля (С.Мамонтов, Н.Забела-Врубель, В.Брюсов).

Абрамцевский художественный кружок и его роль в развитии русского искусства.

Импрессионистическая живопись раннего Валентина Серова ("Девочка с персиками", "Девушка, освещенная солнцем"). Влияние на В.Серова стиля "модерн" (античная серия, "Похищение Европы", портрет Иды Рубинштейн). Русский импрессионизм Константина Коровина. Импрессионистические тенденции в скульптуре (Паоло Трубецкой, Анна Голубкина).

8. Основные направления западноевропейского искусства первой половины XX века: основные «измы» авангарда. Отечественное искусство начала XX века и русский авангард. Конструктивизм. Зарубежное искусство второй половины XX – начала XXI в. Отечественное искусство второй половины XX – начала XXI в.

Конструктивизм в архитектуре: эстетическая ценность железобетонной конструкции, стремление увидеть эстетические возможности в выявлении функциональной структуры сооружения, использование новых цветовых поверхностей и новые решения внутреннего пространства. Крупнейший архитектор конструктивизма – Константин Мельников и его архитектурные новшества. Шарль Ле Корбюзье: капелла в Роншане, здание Центросоюза в Москве, комплекс правительственных зданий в Чандигархе. Школа органической архитектуры: Френк Ллойд Райт ("Дом над водопадом", музей Гуггенхайма, "Башня" Прайса).

Архитектурная школа в Баухаузе: Вальтер Гропиус.

Социальные мотивы в творчестве раннего Пикассо: голубой и розовый период ("Девочка на шаре", "Семья акробатов").

Основные направления в европейской живописи XX века: *фовизм* (ранний Анри Матисс, Альбер Марке, Морис Вламинк), *экспрессионизм* (Франц Марк, Эмиль Нольде, Отто Дике, Оскар Кокошка), *кубизм* (Пабло Пикассо, Жорж Брак, Альбер Глез, Жан Метценже), *абстрактное искусство* (Василий Кандинский, Пит Мондриан), *футуризм* (Умберто Боччони, Джино Северини), *пуризм*, *орфизм*. *Метафизическая*

живопись Джорджо де Кирико. *Дадаизм*: реди-мейд Марселя Дюшана. Последующее развитие мистифицирующих идей дадаизма в сюрреализме (Рене Магрит, Поль Дельво, Сальватор Дали). Биоморфная абстракция Жоана Миро.

Русский вариант стиля "модерн" в архитектуре и его связь с неоклассицизмом и неорусским стилем. Особняк Рябушинского, Ярославский вокзал в Москве (архитектор Федор Шехтель).

Петербургское объединение *"Мир искусства"*, его пассаизм и общая культурологическая роль. Основоположники объединения: Александр Бенуа, Константин Сомов, Мстислав Добужинский, Евгений Лансере, Лев Бакст и так называемые младшие "мирискусники" (Зинаида Серебрякова, Александр Головин, Иван Билибин, Борис Кустодиев, Николай Рерих): новый элегический тип исторического пейзажа, поиски "целостного искусства" в работах для театра, участие художников этого объединения в дягилевской антрепризе.

Картины – грезы и неоромантизм Виктора Борисова-Мусатова (*"Гобелен"*, *"Водоем"*, *"Изумрудное ожерелье"*). Развитие идей Борисова-Мусатова в символизме художников объединения *"Голубая роза"* (Павел Кузнецов, Мартирос Сарьян, Николай Крымов, Сергей Судейкин). Склонность к ориенталистским образам, близость к символизму большинства художников *"Голубой розы"*.

Василий Кандинский как основоположник абстрактного искусства (*"Импровизация № 7"*).

Живописно-пластические искания русского варианта "сезаннизма" в творчестве художников объединения *"Бубновый валет"*. Влияние народного искусства (Петр Кончаловский, Илья Машков, Аристарх Лентулов, Александр Куприн, Роберт Фальк). Их отказ как от академической школы, так и от символистских тенденций, тяготение к жанрам натюрморта, портрета.

Уход из *"Бубнового валета"* группы более радикальных художников во главе с Михаилом Ларионовым и Натальей Гончаровой, основавших объединения *"Ослиный хвост"* и *"Мишень"*: новая интерпретация традиций вывески и лубка. Лучизм Михаила Ларионова. Крестьянская серия Натальи Гончаровой.

Отечественный вариант кубизма и футуризма – *кубофутуризм* (ранний Казимир Малевич, Владимир Татлин, Любовь Попова, Ольга Розанова). *Романтическая фантастика* в творчестве Марка Шагала. *Супрематизм* К.Малевича и его знаковая картина *"Черный квадрат"*.

Пространственные эксперименты В.Татлина: контррельефы, башня Третьего интернационала.

Аналитическое искусство Павла Филонова. Переосмысление традиций древнерусской живописи, новое сферическое пространство в творчестве Кузьмы Петрова-Водкина (*"Купание красного коня"*, *"Похороны"*).

Вхутемас – как новое и передовое учебное заведение XX века.

Конструктивизм 1920-х годов: стремление к конструированию среды общественного бытия с лозунгом растворения искусства в жизни, активная роль дизайна (Александр Родченко, Варвара Степанова), сценографии (Любовь Попова,

Александр Веснин), плаката (Владимир и Георгий Стенберги, Густав Клуцис), конструирования книги (Лазарь Лисицкий, Алексей Ган).

Неоклассицизм Ивана Жолтовского и Алексея Щусева.

Основные художественные группы 1920-х гг.: "Маковец", "ОСТ", "Четыре искусства" и противостоящий им АХР.

Художники социалистического реализма. Искусство в период Великой Отечественной войны. Значение плаката и сатирической графики.

Живопись после второй мировой войны. Американский *абстрактный экспрессионизм*: Джексон Поллок, Марк Ротко. Идеи универсальной архитектурной формы в творчестве Людвиг Мис ван дер Роэ. Комплексная застройка города Бразилиа (Оскар Нимейер). Постмодернизм (термин Чарльза Дженкса).

Крупнейшие скульпторы XX века - Антуан Бурдель, Аристид Майоль, Генри Мур, Константин Бранкузи, Пабло Пикассо как скульптор, Вера Мухина, Александр Колдер, Ханс Арп. Новые виды скульптуры: ассамбляжи (Роберт Раушенберг), инсталляции.

Поп-арт как направление, учитывающее воздействие на зрителя массовой культуры и переосмысляющее ее в новом контексте: Джаспер Джонс, Рой Лихтенштейн, Энди Уорхол, Клас Олденбург. Учет оптических эффектов и физико-психологических особенностей зрительного восприятия в оптическом искусстве (оп-арт): Джорджо Вазарелли, Бриджитт Райли.

Гиперреализм. Фотореализм: Ричард Эстес, Чак Клоуз.

Отказ от воплощения идеи в материале и фиксация идей в не художественных сферах в концептуальном искусстве. Джозеф Кошут. Илья Кабаков. Стремление новейшего авангарда к спонтанно протекающим жизненным акциям. *Акционизм* как обобщающее название для ряда форм авангардного искусства: организация акций, коротких представлений. Провокация событий: хэппенинг, перформанс. Марина Абрамович. Йозеф Бойс. Минимализм: Тони Смит. Ричард Серра. Ленд-арт. Роберт Смитсон. Уолтер де Мария.

Постмодернизм: слияние разных исторических традиций и национальных школ. Постмодернизм в архитектуре: создание с помощью непривычного исторического контекста новой театрализованной среды. Деконструктивизм. Треш-арт, сайнс-арт, био-арт, видеоарт, цифровое искусство.

Отечественное искусство. Искусство периода "оттепели" – так называемый суровый стиль как стремление в новой форме вернуться к традициям начала века (Николай Андронов, Павел Никонов, Андрей Васнецов). Возникновение оппозиционных групп художников, объединенных позже понятием "*андеграунд*", где доминировали "протестные" и социально окрашенные интонации. "Лианозовская группа" (Оскар Рабин, Лев Кропивницкий). *Соц-арт* как одно из проявлений протеста, где иронично перерабатывались идеи социалистического реализма (Виталий Комар, Александр Меламид).

Отечественный вариант *концептуального искусства* с введением текстов, информировавших о новой социальной ситуации (Илья Кабаков, Эрик Булатов).

Отечественное искусство второй половины XX века.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Методические указания по освоению содержания дисциплины

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью процесса формирования общекультурных и общепрофессиональных компетенций, так как без настойчивого систематического самообучения, обдумывания (рефлексии) и применения полученных знаний и умений невозможно стать квалифицированным профессионалом. В процессе самостоятельной работы формируются навыки рефлексии, умение правильно и полно отражать результаты своей самостоятельной работы в устной и письменной речи, магистранты имеют возможность продемонстрировать культуру мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации, формулированию целей и выбору путей ее достижения (планированию).

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно зафиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые слова, термины. Проверить определение терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников, выписать толкования - составить глоссарий дисциплины. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям дисциплины. Работа над конспектом лекций обеспечивает формирование у обучающихся таких структурных составляющих компетенций как «знать» и «уметь». Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям и промежуточной аттестации. При чтении лекций применяется диалоговая форма с использованием элементов практических занятий, постановкой и решением проблемных задач и т.д. В рамках лекционных занятий могут заслушиваться и обсуждаться подготовленные студентам сообщения, доклады и др.

Практические занятия. Система практических занятий позволяет каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе проведения занятий данного вида.

В современных условиях практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, включает в себя следующие элементы:

- обсуждение теоретических вопросов;
- проверку домашнего задания;
- изучение нового материала;
- рефлексию и др.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся. При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать соответствующую тему дисциплины. Работа над каждой темой предполагает следующий алгоритм действий:

а). составить краткий план-конспект, ориентируясь, в первую очередь, на презентацию лекции и схемы по теме, не забывая использовать и другие источники информации. При этом необходимо фиксировать самую суть вопросов, сжато отражая логическую последовательность материала. Желательно при написании плана-конспекта самостоятельно составлять схемы, таблицы, рисунки, то есть фиксировать информацию, используя различные знаковые системы, что необходимо для глубокого понимания изучаемого материала. Подготовленные материалы можно использовать на практическом занятии, зачете, экзамене;

б). ответить на контрольные вопросы и выполнить практические задания, используя подготовленные материалы и источники информации из раздела 8. При ответе нужно обязательно привести конкретные примеры, если это требуется в задании, в противном случае ответы не будут засчитаны. Учебная литература и дополнительные материалы для углубленного освоения дисциплины представлены в соответствующем разделе программы и являются общими для подготовки к аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, обобщающих опыт отечественных и зарубежных исследователей.

6.2. Задания для самостоятельной работы

При **самостоятельной работе** по данной дисциплине используются следующие ее формы:

- подготовка и написание рефератов и других письменных работ на заданные темы;
- выполнение заданий различного характера: подбор и изучение литературных источников, иллюстративного и описательного материала по отдельным разделам курса, подготовка компьютерных презентаций и их защита.

При выборе темы студент составляет план реферата, который включает: введение, основную часть и заключение.

Во введении обосновывается выбор данной темы с точки зрения её актуальности, излагаются цель и задачи работы, делается библиографическое описание.

В основной части раскрываются вопросы, которые, по мнению автора, целесообразно осветить в работе. При этом следует учитывать особенности изложения материала в рефератах репродуктивных (рефератах – конспектах и рефератах – резюме) и продуктивных (рефератах – обзорах и рефератах – докладах), и не допускать дословной переписки текстов из учебников.

Реферирование предполагает интеллектуальный творческий процесс, включающий осмысление текста, аналитико-синтетическое преобразование информации и создание нового текста.

В заключении автор делает выводы по теме.

В конце работы приводится список использованной литературы. Реферат должен иметь титульный лист, ссылки (сноски) на справочный материал, нумерацию страниц. Объем реферата 15 – 20 страниц.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

1. Практическое занятие по теме 1: Виды и жанры изобразительного искусства

Вопросы для обсуждения:

1. Анализ проблемы отличительных черт художественной правды и правдоподобия.
2. Анализ взаимодействия изображения и слова. Синкретизм театра.
3. Анализ выразительных возможностей архитектуры.
4. Каковы пластические особенности скульптуры.
5. Монументальная и станковая живопись. Жанры. Анализ техник живописи.
6. Проблема красоты и красивости. Что входит в мое понимание "салонного" искусства.

2. Практическое занятие по теме 2: Первобытное искусство. Искусство Древнего Египта (3100 г. до н.э. -1085 г. до н.э.). Искусство Эгейского мира. Искусство древней Греции. Искусство Этрусков. Искусство Древнего Рима. Раннехристианское и византийское искусство.

Вопросы для обсуждения:

1. Гипотезы о происхождении искусства.
2. Нефертити и Неферт. Сравнительный анализ портретов Древнего Египта.
3. Анализ древнеегипетского канона. Роль веры в бессмертие души.
4. Анализ эстетических особенностей критомикенского искусства.
5. Эволюция образа человека в древнегреческом искусстве. Роль пропорций в искусстве.
6. Сложение древнегреческого ордера. Анализ ансамбля Афинского акрополя.
7. Особенности древнеримского портрета.
8. Анализ самых крупных архитектурных памятников Древнего Рима.
9. Влияние греко-эллинистической традиции на искусство Византии.

3. Практическое занятие по теме 3: Средневековое искусство Западной Европы. Романское искусство (X-XII вв.). Искусство готики (конец XII-XIV вв.). Древнерусское искусство (X-XVII вв.)

Вопрос для обсуждения:

1. Романская архитектура.

2. Анализ роли скульптур в романском соборе. Почему романский храм называют «Библией для неграмотных»?
3. Собор Парижской Богоматери как образец ранней готики.
4. Витраж в готическом храме.
5. Сравнить по репродукции «Троицу» А. Рублева и «Троицу» С.Ушакова.
6. Фрески Дионисия в Ферапонтовом монастыре.
7. Анализ произведений древнерусской архитектуры. Основные соборы Московского Кремля.

4. Практическое занятие по теме 4: Возрождение в Италии. Северное возрождение

Вопросы для обсуждения:

1. Сравнительный анализ Проторенессанса и Кватроченто.
2. Анализ самых известных произведений Боттичелли.
3. Новаторство Леонардо да Винчи.
4. Отличительные черты флорентийского и венецианского Возрождения.
5. Сравнительный анализ итальянского и северного Возрождения.
6. Многофигурные композиции Босха и Брейгеля – старшего..
7. Наиболее яркие представители возрождения в Германии.

5. Практическое занятие по теме 5: Искусство Италии XVII века. Искусство Фландрии XVII века. Искусство Испании XVII века. Искусство Голландии XVII века. Искусство Франции XVII века

Вопрос для обсуждения:

1. Караваджо и караваджизм.
2. Бернини архитектор и скульптор.
3. Питер Пауль Рубенс – представитель барокко в живописи.
4. Анализ особенностей фламандских натюрмортов.
5. Лучшие ученики Рубенса.
6. Диего де Сильва Веласкес.
7. Хосе Рибейра и караваджизм.
8. Рембрандт. Драматическое мировосприятие в сочетании с новаторскими решениями.
9. Вермеер Дельфтский в сегодняшнем восприятии.
10. Ансамбль Версальского дворца.
11. Жак Калло и герои комедии дель арте.

6. Практическое занятие по теме 6: Русское искусство XVIII века. Европейское искусство XVIII Барокко. Классицизм

Вопросы для обсуждения:

1. Антуан Ватто как создатель жанра "галантных празднеств".
2. Революционный классицизм в живописи Жака Луи Давида.
3. Переход от ранней формы русского портрета XVI – XVII вв., получившего наименование "парсуна" к светскому портрету.
4. Анализ произведений российских портретистов 18 века. (по выбору)
5. Фантастический реализм и трагизм в живописи и офортах Гойи.
6. Сатира и мораль в живописи и графике Вильяма Хогарта.

7. Практическое занятие по теме 7: Русское искусство XIX века. Европейское искусство XIX века.

Вопрос для обсуждения:

1. Анализ знаковых произведений Жерико и Делакруа (на выбор).
2. Реализм во французском искусстве, 1 половины и середины XIX века.
3. Анализ памятников архитектуры Москвы и Петербурга конца 18 – начала 19 вв. (по выбору)
4. Русский романтизм в живописи.
5. Анализ знаковых произведений Александра Иванова (по выбору).
6. Комическое и трагическое у П.А. Федотова.
7. Импрессионизм во Франции.
8. Женские образы Ренуара.
9. Постимпрессионизм во Франции.
10. Основные черты искусства передвижников: метод критического реализма.
11. Анализ знаковых произведений русских пейзажистов второй половины 19 века. (по выбору)
12. Русский импрессионизм.
13. Особенности творчества В.А. Серова.

8. Основные направления западноевропейского искусства первой половины XX века: основные «измы» авангарда. Отечественное искусство начала XX века и русский авангард. Конструктивизм. Зарубежное искусство второй половины XX – начала XXI в. Отечественное искусство второй половины XX – начала XXI в.

Вопросы для обсуждения:

1. Основные направления в европейской живописи нач. XX века.
2. Западная архитектура нач. XX в.

3. Русский вариант стиля "модерн" в архитектуре и его связь с неоклассицизмом и неорусским стилем.
4. Петербургское объединение "Мир искусства".
5. Живописно-пластические искания русского варианта "сезаннизма" в творчестве художников объединения "Бубновый валет".
6. Конструктивизм 1920-х годов.
7. Неоклассицизм.
8. Художники социалистического реализма и их влияние на укрепление тоталитарного государства.
9. Живопись после второй мировой войны.
10. Крупнейшие скульпторы XX века (по выбору).
11. Поп-арт как направление, учитывающее воздействие на зрителя массовой культуры и представляющее ее в новом контексте.
12. Акционизм как обобщающее название для ряда форм авангардного искусства.
13. Анализ произведений художников «сурового стиля»
14. Отечественный гиперреализм.
15. Метафорическая живопись 1970 гг.

6.4. Методика и критерии оценивания самостоятельной работы обучающихся

В ходе текущего контроля оценка по 5–тибалльной шкале выставляется следующим образом:

оценка **«отлично»** выставляется, если слушатель усвоил весь программный материал: исчерпывающее, последовательно, грамотно его излагает, увязывает с практикой в соответствующей предметной области, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями (при их наличии), правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно излагать и обобщать материал;

«хорошо» - если слушатель знает программный материал: грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответах, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий. Как правило, оценка «хорошо», выставляется студентам, показавшим достаточные знания по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, усвоившим основную литературу.

«удовлетворительно» - если слушатель усвоил только основной материал, знаком с основной литературой, но допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении

программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий.

«неудовлетворительно» - если слушатель не знает основной части программного материала, допускает существенные ошибки при ответе на поставленные вопросы, с большими затруднениями выполняет практические задания.

Результаты текущего контроля могут учитываться при промежуточной аттестации.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включают:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Основная литература:

Введение в предмет. Общие труды по истории искусства:

1. Терминологический словарь. - "Аполлон" - М., 1997.
2. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. - М., 1985.
3. Даниэль СМ. Искусство видеть. - Л., 1990.
4. Гутнов А.Э. Мир архитектуры.
5. Герман М.Ю. Модернизм. Искусство первой половины XX в. Спб 2005
6. Костин В.И., Юматов В.А. Язык изобразительного искусства. -М., 1978.
7. Молева Н.М. Скульптура. - М., 1975.
8. Мочалов Л.В. Пространство мира и пространство картины. - М., 1983.
9. Мурина Е.Б. Проблемы синтеза пространственных искусств. — М.,1982.
10. Турова В.В. Что такое гравюра. - М.,1986.

11. Дмитриева Н.А. Изображение и слово. - М., 1962.
12. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты. - М., 1998.
13. История западноевропейского искусства (XIII-XX вв.). Под ред. Н.Н.Пунина. - Л., 1940.
14. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Выпуски 1-3. — М., 1993.
15. Гомбрих Э. История искусства. - М., 1995.
16. Янсон Х.В. и Янсон Э.Ф. Основы истории искусств. - Спб., 1996.
17. Серия "Малая история искусства" (все вышедшие тома). - М., 1970-е гг.
18. Всеобщая история архитектуры. Т. 1-12. - М., 1966-1977.
19. Всеобщая история искусства. Т. 1-6. - М., 1956-1966.
20. История искусства народов СССР. Т. 1-9. - М., 1971-1984.
21. История русской архитектуры. - М., 1956.
22. История русского искусства. Т. 1-13. - М., 1953-1969.
23. История русского искусства. Т. 1-2. - М., 1978-81.
24. Искусство стран и народов мира. Краткая художественная энциклопедия. Т. 1-5. - М., 1962-1981.
25. История искусства т. I под ред. Е.Федотовой. М., 2012
26. История искусства т. II под ред. Е.Федотовой. М.2013
27. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства М.2007
28. Серия альбомов "Памятники мирового искусства". - М., 1970-е гг.
29. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. - Спб., 1997.
30. Алпатов М.В. Композиция в живописи. - М., 1940.
31. Волков Н.Н. Композиция в живописи. Т. 1-2. - М., 1977.
32. Книги по отдельным периодам истории искусства (в хронологической последовательности материала):
33. Мириманов В.Б. Первобытное и традиционное искусство. — М., 1973.
34. Павлов В.В. Искусство Древнего Египта. - М., 1962.
35. Матье М.Е. Искусство Древнего Египта в кн. "Искусство Древнего Востока". - М., 1968.
36. Колпинский Ю.Д. Великое наследие античной Эллады. - М., 1977.
37. Алпатов М.В. Художественные проблемы искусства Древней Греции. - М., 1987.
38. Блаватский В.Д. Греческая скульптура. - М.-Л., 1939.
39. Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. - М., 1972.

- 40.Соколов Г. Искусство древнего Рима. - М., 1971.
- 41.Соколов Г. Римский скульптурный портрет III века и художественная культура того времени. - М., 1983.
- 42.Лазарев В.Н. История Византийской живописи. Т. 1,2. - М., 1971.
- 43.Лихачева В.Д. Искусство Византии IV-VV вв. - Л., 1981.
- 44.Нессельнтраус Ц. Искусство Западной Европы в средние века. - Л.-М., 1964.
- 45.Овчинников А.Н. Символика христианского искусства. - М., 1999.
- 46.Попова О.С. Искусство Новгорода и Москвы первой половины четырнадцатого века. Его связи с Византией. - М., 1980.
- 47.Плужников В.И. Термины российского архитектурного наследия. - М., 1995.
- 48.Лясковская О.А. Французская готика 12-14 вв. - М., 1973.
- 49.Вельфлин Г. Искусство Италии и Германии эпохи Ренессанса. -М., 1934.
- 50.Вельфлин Г. Классическое искусство. Введение в изучение итальянского Возрождения. - Спб., 1999.
- 51.Вишпер Б.Р. Итальянский Ренессанс 13-16 вв. Курс лекций. Т. 1-2. -М., 1977.
- 52.Дворжак М. История Итальянского искусства в эпоху Возрождения. Т.1-2. - М., 1978.
- 53.Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. - М., 1973.
- 54.Данилова И.Е. Брунеллески и Флоренция. - М., 1991.
- 55.Лазарев В.Н. Происхождение Итальянского Возрождения. Т. 1-3. -М., 1956-1979.
- 56.Лазарев В.Н. Старые итальянские мастера. - М., 1972.
- 57.Сборник: Искусство раннего Возрождения. - М., 1980.
- 58.Ротенберг Е.И. Западноевропейская живопись 17 века. - М., 1989.
- 59.Лазарев В.Н. Старые европейские мастера. - М., 1974.
- 60.Вельфлин Г. Ренессанс и барокко. - Спб., 1913.
- 61.Вентури Л. Художники нового времени. - М., 1956.
- 62.Прокофьев В.Н. Гойя в искусстве романтической эпохи. - М., 1986.
- 63.Турчин В.С. Эпоха романтизма в России. - М., 1981.
- 64.Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М., МГУ, 1993.
- 65.Калитина Н.Н. Французский портрет XIX века. - Л., 1985.
- 66.Сарабьянов Д.В. Русская живопись XIX века среди европейских школ. - М., 1980.
- 67.Алленов М.М., Евангулова О.С, Лифшиц Л.И. Русское искусство X -начала XX века. - М., 1989.

68. Алленов М.М. Русское искусство XVIII – начала XIX века. М.2008.
69. Вентури Л. От Мане до Лотрека. - М., 1958.
70. Ревалд Дж. История импрессионизма. - М., 1959.
71. Ревалд Дж. Постимпрессионизм. - М., 1962.
72. Кон-Винер. История стилей изобразительного искусства. - М., 1998.
73. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. - М., 1989.
74. Кириченко Е.И. Русская архитектура 1830-х - 1910-х годов. -М., 1978.
75. Федоров-Давыдов А.А. Русское и советское искусство. - М., 1975.
76. Пospelов Г.Г. Русское искусство XIX века. - М., 1998.
77. Пospelов Г.Г. Русское искусство начала XX века. - М., 1999.
78. Сарабьянов Д.В. Русский модерн. - М., 1985.
79. Европейское искусство 19-20 вв. Исторические взаимосвязи. (Сборник).- М., 1998.
80. Модернизм. Анализ и критика основных направлений. - М., 1976.
81. Арган Джулио Карло. Современное искусство 1770-1970. - М., 1999.
82. Русский авангард 1910-20-х гг. в европейском контексте. - М., 2000.
83. Хан-Магомедов С.О. Архитектура советского авангарда. - М., 1996.
84. Сборник "Архитектура Запада. Модернизм и постмодернизм". -М.,1987.
85. Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. - М., 1993.
86. Кантор А.М. Изобразительное искусство 20 века. - М., 1973.
87. Современное западное искусство. XX век. Проблемы комплексного изучения. - М., 1988.
88. Наков А.Б. Русский авангард. - М., 1991.
89. Голомшток И. Тоталитарное искусство. - М., 1994.
90. Морозов А.И. Конец утопии (из истории искусства в СССР 1930-х годов). - М., 1995.
91. Козлова О.Т. Фотореализм. - М., 1994.
92. Колейчук В.Ф. Кинетизм. - М., 1994.
93. Деготь Е. Русское искусство XX века. - М., 2000.
94. Бобринская Е.А. Концептуализм. - М., 1993.
95. Сюрреализм и авангард. - М., 1999.
96. Искусство XX века. Итоги столетия. - Спб., 1999.
97. Ортега-и- Гассет. Дегуманизация искусства. М.1999.

98. Дэвид Хокни, Мартин Гейфорд. История картины: от пещеры до Компьютерного экрана.

Дополнительная литература:

1. Гильдебрандт А. "Проблема формы в изобразительном искусстве" М., Логос, 2011
2. Фаворский В.А. "Литературно-теоретическое наследие" М., 1988
3. Зедльмайер Г. "Искусство и истина: Теория и метод истории искусства" Аxiома, 1999.
4. Панофски Э. "IDEA: К истории понятия в теории искусства от античности до классицизма". — СПб.: Аксиома, 1999.
5. Гнедич П. П. История искусства в 3-х томах. СПб.: "Лань" 2013. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"
6. Паниотова Т.С., Коробова Г.А., Корсикова Л.И., Штомпель Л.А. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: Учебное пособие. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"

8.2 Интернет ресурсы

1. Национальная электронная библиотека России <https://нэб.рф>
2. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний Электронный ресурс. - Режим доступа: <https://domenolog.ru/iqlib.ru/>
3. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: <https://domenolog.ru/iqlib.ru/>
4. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. — Режим доступа: <https://www.rsl.ru/>
5. Российский федеральный образовательный портал Электронный ресурс/ Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. — Режим доступа: <http://www.edu.ru/about/>
6. <http://elibrary.ru>
7. <http://www.book.ru>.
8. <http://www.biblioclub.ru/>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используется ЭБС «Рукоонт» <http://rucont.ru/>; ЭБС "Лань" www.e.lanbook.com.

9. Описание материально технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:

Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

**Оценочные материалы
для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
«История изобразительного искусства»**

1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по дисциплине «История изобразительного искусства», соотнесенных с планируемыми результатами освоения дополнительной образовательной программы.

Рабочая программа дисциплины «История изобразительного искусства» определяет перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения дополнительной образовательной программы (табл.1).

2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций

Уровень сформированности компетенций в зависимости от полученных результатов оценивания, характеризуется как

10.ПОВЫШЕННЫЙ

11.БАЗОВЫЙ

12.ПОРОГОВЫЙ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ (признаки, на основании которых, проводится оценка), представлены в табл.2.

3. Шкала оценивания

Промежуточная аттестация по дисциплине «История и теория культуры проводится» в форме зачета.

Форма итоговой аттестации	Шкала оценивания
ЭКЗАМЕН	"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно"

**Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
«История изобразительного искусства»**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-3 <i>Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</i>	Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий.	Знает: - различные исторические типы культур; - знает формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования; Умеет: - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности. Владеет: - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
ОПК-2 <i>Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода</i>	Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств. Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	Знает: - теорию и историю культуры и искусства от древности до современности; - основные виды, жанры, стили искусства (изобразительного, музыкального, художественной литературы и т.д.); - специфические методы анализа произведений различных видов искусства; Умеет: – проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического периода; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; Владеет: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – методологией анализа произведений искусств; – профессиональной терминологией.
ОПК-3 <i>Способен планировать</i>	Планирует собственную научно-исследовательскую	Знает: - принципы работы с информацией; - основные виды современных

<p><i>собственную научноисследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с помощью информационнокоммуникационных технологий</i></p>	<p>работу Отбирает, анализирует и систематизирует информацию, необходимую для осуществления научноисследовательской работы Использует информационнокоммуникационные технологии при работе над научным исследованием</p>	<p>информационно-коммуникационных технологий; - основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; Умеет: - планировать научноисследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; – использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации в ходе научного исследования; Владеет: – навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных;</p>
---	---	--

Таблица 2. Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания

ХАРАКТЕРИСТИК А УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ	Результат обучения	КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
ПОВЫШЕННЫЙ	Знать	Слушатель продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и понимание программного материала; полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные; свободное владение терминологией, а также глубокое знакомство с учебной литературой.
	Уметь	Слушатель продемонстрировал: умение свободно выполнять практические контрольные задания; логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все задания (вопросы), включая дополнительные; свободное владение учебной литературой.
	Владеть	Слушатель продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически последовательные, полные, правильные и аргументированные ответы в ходе защиты задания, включая дополнительные вопросы (задания); свободное владение учебной литературой
БАЗОВЫЙ	Знать	Слушатель продемонстрировал: твердые и достаточно полные знания программного материала; правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на вопросы и свободно устранял замечания по отдельным вопросам; достаточное владение учебной литературой
	Уметь	Слушатель продемонстрировал: умение выполнять практические контрольные задания; логически последовательные, правильные и конкретные ответы (решения) на основные задания (вопросы), включая дополнительные; самостоятельно устранил замечания по отдельным элементам задания (вопроса); владение учебной литературой
	Владеть	Слушатель продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически последовательные, достаточно полные, правильные ответы в ходе защиты задания, включая дополнительные; самостоятельно устранил замечания по отдельным элементам задания (вопроса); владение учебной литературой
ПОРОГОВЫЙ	Знать	Слушатель продемонстрировал: твердые знания и понимание основного программного материала; в основном правильные, без грубых ошибок, ответы на вопросы; устранил неточности и несущественные ошибки в ответах при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное владение учебной литературой
	Уметь	Слушатель продемонстрировал: умение выполнять практические контрольные задания без грубых ошибок; правильные, без грубых ошибок, ответы (решения) на основные задания (вопросы), включая дополнительные,

		устранен, при наводящих вопросах преподавателя, замечания по отдельным элементам задания (вопроса); недостаточное полное владение учебной литературой
	Владеть	Слушатель продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, исключая нестандартные; ответы без грубых ошибок с устранением неточностей и замечаний при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное владение учебной литературой
КОМПЕТЕНЦИЯ НЕ СФОРМИРОВАНА	Знать	Слушатель продемонстрировал: неправильные ответы на основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не владеет учебной литературой
	Уметь	Слушатель продемонстрировал: неумение выполнять практические контрольные задания; не дал правильных ответов (решений) на основные задания (вопросы), включая дополнительные; не устранил, при наводящих вопросах преподавателя, замечания и грубые ошибки по заданию (вопросу); не владеет учебной литературой
	Владеть	Слушатель продемонстрировал: отсутствие опыта выполнения практических заданий; допустил множество неточностей и ошибок при объяснении хода выполнения задания; на наводящие вопросы преподавателя дал неправильные ответы; не владеет учебной литературой

4. Процедуры, методика и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.

Для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ используются:

- устные ответы на вопросы или индивидуальное собеседование,
- письменные ответы на вопросы.

Для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ и ВЛАДЕНИЙ используются практические контрольные задания.

Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) включают:

- примерные вопросы к экзамену по дисциплине.

Указанные перечни в совокупности охватывают все компетенции и заявленные в программе основные результаты обучения по дисциплине «История изобразительного искусства».

Методика оценивания: показателем уровня сформированности компетенций является среднее арифметическое значения оценок, полученных за ответ на вопрос и за выполнение практического задания.

Критерии оценивания: если при сдаче экзамена среднее арифметическое полученных оценок находится в интервале:

4.5–5.0, то уровень сформированности компетенции «**ПОВЫШЕННЫЙ**» и выставляется оценка «**ОТЛИЧНО**» (5);

3.5–4.5 исключительно, то уровень сформированности компетенции «**БАЗОВЫЙ**» и выставляется оценка «**ХОРОШО**» (4);

2.5–3.5 ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО, то уровень сформированности компетенции «**пороговый**» и выставляется оценка «**УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО**» (3);

Если при сдаче зачета среднее арифметическое полученных обучающимся оценок составило менее **2.5**, то компетенция не сформирована и выставляется оценка «**НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО**» (2).

При проведении промежуточной аттестации преподаватель может учитывать результаты текущего контроля, то есть результаты работы слушателя в течение периода обучения.

5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации)

5.1. Основные вопросы к экзамену по дисциплине

1. Виды и жанры изобразительного искусства.
2. Первобытное искусство.
3. Искусство древнего Египта. Общая характеристика. Отличительные черты портретов Древнего, Среднего и Нового царства в Египте.

4. Крито-микенское искусство как прелюдия античности.
5. Искусство гомеровского периода и архаики в Древней Греции.
6. Классическое искусство и его различные этапы в Древней
7. Ансамбль Афинского Акрополя.
8. Период эллинизма в искусстве Древней Греции.
9. Искусство этрусков.
10. Архитектура Древнего Рима.
11. Портрет в искусстве Древнего Рима.
12. Архитектура Византии
13. Иконы и мозаики в искусстве Византии.
14. Романское искусство в Западной Европе.
15. Готическое искусство в Западной Европе.
16. Отличительные черты искусства Возрождения. Периодизация.
17. Проторенессанс. Джотто и Николо Пизано.
18. Итальянское кватроченто. Общая характеристика.
19. Филиппо Брунеллески.
20. Донателло
21. Мазаччо.
22. Отличительные черты искусства Высокого Возрождения.
23. Леонардо да Винчи.
24. Рафаэль.
25. Микеланджело.
26. Венецианское Возрождение. Отличительные черты.
27. Джорджоне и Тициан.
28. Веронезе и Тинторетто.
29. Северное Возрождение и его особенности.
30. Босх и Брейгель.
31. Дюрер, Гольбейн.
32. Эль Греко и проблемы маньеризма.
33. Древнерусское искусство и его периодизация.
34. Искусство Киевской Руси
35. Феофан Грек.
36. Андрей Рублев и его школа.
37. Дионисий.
38. Искусство европейского барокко.
39. Французский ампир. Энгр.
40. Романтизм во Франции XIX века. Жерико и Делакруа.
41. Русское искусство начала 18 века. Переход от парсуны к
42. портрету. Живопись и архитектура.
43. Романтизм в России начала 19 века. Кипренский.
44. Искусство передвижников
45. Реализм во Франции середины 19 века.

46. Французский импрессионизм. Общая характеристика и примеры из числа работ ключевых мастеров, анализ их авторских методов работы.
47. Сера и пуантелизм.
48. Русский импрессионизм. Поленов и Коровин.
49. Врубель.
50. Постимпрессионизм. Отличительные особенности. Примеры.
51. Стиль модерн в западноевропейском искусстве рубежа 19-20 веков.
52. Стиль модерн в России.
53. Основные направления в западноевропейском искусстве начала 20 века. Общая характеристика. Экспрессионизм, фовизм, кубизм, футуризм – примеры работ из числа значимых мастеров.
54. Абстрактное искусство.
55. Дадаизм и сюрреализм.
56. Основные направления в отечественном искусстве начала 20 века. Общая характеристика и примеры.
57. Русский авангард начала 20 века. Малевич, Кандинский, Татлин.
58. Основные художественные группы в истории довоенного отечественного искусства. ("ОСТ", "Маковец", "АХР" и другие).
59. Советское искусство периода Великой Отечественной войны.
60. Отечественное искусство 1950 - начала 1960-х годов. «Суровый стиль».
61. Основные течения в западноевропейском и американском искусстве второй половины 20 века. Общая характеристика и анализ отдельных направлений.
62. Основные имена и течения в отечественном искусстве второй половины 20 века.

Разработчик:
кандидат наук, доцент

И.В. Лебедева

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Театральный институт имени Бориса Щукина при
Государственном академическом театре
имени Евгения Вахтангова»**

Кафедра искусствоведения

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной, научной
и методической работе
_____ И.С. Морозова
«31» августа 2025 г.

**ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

История зарубежной литературы
(наименование дисциплины)

по дополнительной образовательной программе
профессиональной переподготовки «Мастерство актера»
форма обучения - очно-заочная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
Протокол № 10 от «26» июня 2025 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
Протокол № 1 от «31» августа 2025 г.*

МОСКВА – 2025

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины	3
2. Место учебной дисциплины в структуре ДОП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	6
5. Содержание учебной дисциплины.....	7
5.1. Тематический план.....	7
5.2. Содержание тем дисциплины.....	7
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	8
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	8
6.2. Задания для самостоятельной работы	10
6.3. Методика и критерии оценивания самостоятельной работы обучающихся.....	10
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	11
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	12
8.1. Перечень учебной литературы.....	12
8.2. Интернет-ресурсы.....	15
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....	16
9. Описание материально-технической базы.....	16
Приложение. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине.....	18

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «История зарубежной литературы» разработана на основании Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 24.03.2025 г. № 266 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 16 ноября 2017 г. N 1128, учебного плана подготовки слушателей, одобренного Ученым советом и утвержденного ректором Института.

В Истории зарубежной литературы отражены ведущие тенденции политического, социально-экономического, религиозного, военного и культурного развития различных государств. Знание данной дисциплины позволяет не только познакомиться с выдающимися литературными произведениями мировой значимости, но и помогает понять место, роль и значение западноевропейской литературы в общей системе человеческих ценностей.

Трудоемкость курса «История зарубежной литературы» составляет 94 академических часа.

Форма итогового контроля – экзамен.

Данный вариант программы подготовлен для слушателей Театрального института имени Бориса Щукина.

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины

Цель:

показать место литературы в обществе, её значение для понимания истории культуры и науки, ее единства и противоречивости; литературы в формировании новых социальных тенденций, с одной стороны, и духовного и интеллектуального роста личности, с другой стороны; литературоведения как науки в системе общественно – гуманитарных наук, в том числе искусствоведения и культурологии; **сформировать у слушателей** систему ориентирующих знаний о зарубежной литературе от античного периода до наших дней, показать органическую взаимосвязь зарубежной и российской литературы; представления об историко-культурном контексте возникновения классических произведений европейской литературы в различные эпохи и закономерностях развития литературного процесса; понимание современных литературных процессов, их влияния на развитие сценического искусства.

Задачи:

научить слушателей ориентироваться в литературных стилях различных эпох, выявлять взаимосвязи между литературами различных стран и эпох; сформировать базовые знания, позволяющие выявлять особенности творческого мышления автора; основам теории, необходимой для понимания зарубежной литературы в целом; понимать важнейшие социально-политические процессы, влияющие на развитие искусства слова; понимать многообразие литератур в их взаимодействии, многовариативность литературного процесса в целом; использовать знания, полученные на занятиях по литературе, в работе над ролями.

сформировать умение анализировать общее и национальное в развитии зарубежной литературы; представить место и роль области деятельности выпускника в общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; выявлять логику развития литературного процесса в целом, закономерности в формировании новых жанровых форм, типов героев, усложнения структуры текстов; анализировать художественный текст с точки зрения его взаимосвязи с общими тенденциями развития искусства слова современного для данного текста периода.

сформировать навыки самостоятельной работы как с художественным текстом, так и с исследовательской и справочной литературой; литературоведческого анализа: проблемно-тематического, структурнокомпозиционного и др.; литературоведческой аналитики: способность на основе лингвистического анализа текста и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, понимать художественные процессы, руководствуясь принципами научной объективности и художественной интуицией; выделения круга конфликтов и художественных персонажей, составляющих арсенал «вечных» тем, образов, и их выявления в литературных произведениях; творческого мышления, самостоятельности суждений, пробудить интерес к мировому литературному наследию, его сохранению и приумножению.

2. Место учебной дисциплины в структуре дополнительной образовательной программы

Изучение истории зарубежной литературы позволяет выявить общие тенденции всемирно-исторического развития литературы, определить общее и особенное в развитии литератур отдельных цивилизаций и стран.

Данная дисциплина занимает важное место в профессиональной подготовке будущих выпускников, так как дает целостное представление о развитии словесных искусств, что повышает общий культурный уровень выпускников и способствует их интеллектуальному развитию.

Знание истории зарубежной литературы расширяет гуманитарный опыт выпускника; позволяет понять особенности национальных культур; приблизиться к пониманию иных традиций, характеров и национальных менталитетов.

В условиях перехода человечества к информационному обществу роль и значение усвоения мирового художественного опыта и литературного опыта каждого народа в отдельности заметно возрастают.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций (табл.1).

**Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
«История зарубежной литературы»**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Описание результатов обучения
<p>УК-3 <i>Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</i></p>	<p>Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий.</p>	<p>Знает: - различные исторические типы культур; - знает формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования; Умеет: - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности. Владеет: - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.</p>
<p>ОПК-2 <i>Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода</i></p>	<p>Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств. Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.</p>	<p>Знает: - теорию и историю культуры и искусства от древности до современности; - основные виды, жанры, стили искусства (изобразительного, музыкального, художественной литературы и т.д.); - специфические методы анализа произведений различных видов искусства; Умеет: – проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического периода;</p>

		<p>- определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию;</p> <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – методологией анализа произведений искусств; – профессиональной терминологией.
<p>ОПК-3 Способен планировать собственную научноисследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с помощью информационнокоммуникационных технологий</p>	<p>Планирует собственную научно-исследовательскую работу Отбирает, анализирует и систематизирует информацию, необходимую для осуществления научноисследовательской работы Использует информационнокоммуникационные технологии при работе над научным исследованием</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы работы с информацией; - основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; - основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать научноисследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; – использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации в ходе научного исследования; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных;

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 94 академических часа.

Виды учебных занятий	Всего часов
Аудиторные занятия (всего)	22
В том числе:	

Лекции	20
Консультация	2
Самостоятельная работа (всего)	66
Экзамен	6
Общая трудоемкость	94

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем дисциплины	Всего Часов	Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)	
			Контактная работа	Самостоятельная работа
1	Литература Древней Греции	8	2	6
2	Литература Средневековья	8	2	6
3	Ренессанс. переходный этап от Средневековья к Ренессансу	8	2	6
4	Ренессанс. Проза.	8	2	6
5	Литература XVII века.	8	2	6
6	Литература Просвещения	8	2	6
7	Литература романтизма	8	2	6
8	Литература реализма	8	2	6
9	Литература декаданса и модернизма	8	2	6
10	Литература постмодернизма	8	2	6
11	Консультация к экзамену	8	2	0
12	Экзамен	12	6	6
ИТОГО:		94	28	66

5.2 Содержание тем дисциплины

1. Литература Древней Греции.

Эпос Гомера. Лирика Древней Греции (Сапфо, Пиндар) и Древнего Рима (Вергилий, Гораций, Овидий).

2. Литература Средневековья

Основные черты. Общая характеристика. Жанровое разнообразие: эпос,

бестиарий, исповедь, куртуазная литература.

3. Ренессанс

Творчество Данте как переходный этап от Средневековья к Ренессансу. Гуманизм как философия Нового времени. Лирика Ренессанса: от Ф. Петрарки к У. Шекспиру.

4. Ренессанс. Проза.

Возникновение новых жанров — эссе, утопия. Роман Ренессанса. Идеи трагического гуманизма в творчестве М. Сервантеса.

5. Литература XVII века

Лирика барокко и классицизма. Обновление метафоры. Фантастические романы барокко.

6. Литература Просвещения

Новая жизнь романа. Сентиментализм. Творчество И.В. Гёте

7. Литература романтизма

Понятие «романтическая ирония». Периодизация. Герой раннего романтизма. Новалис. Эволюция героя. Творчество Э.Т. Гофмана, Д.Г. Барона, В. Гюго, А. Мюссе

8. Литература реализма

Новое представление о человеке. Образ автора. Творчество О. де Бальзака, Г. Флобера, Ч. Диккенса, У.М. Теккерея.

9. Литература декаданса и модернизма

Эволюция представления о человеке и обществе. Роман «потока сознания». Поэтическая революция XX века.

10. Литература постмодернизма

Новая литература. Эксперимент в литературе. Новые жанры.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Методические указания по освоению содержания дисциплины

При *самостоятельной работе* по данной дисциплине используются следующие ее формы:

- подготовка и написание рефератов и других письменных работ на заданные темы;
- выполнение заданий разнообразного характера: подбор и изучение литературных источников, иллюстративного и описательного материала по отдельным разделам курса, подготовка компьютерных презентаций и их защита.

При выборе темы слушатель составляет план реферата, который включает:

введение, основную часть и заключение.

Во введении обосновывается выбор данной темы с точки зрения её актуальности, излагаются цель и задачи работы, делается библиографическое описание.

В основной части раскрываются вопросы, которые, по мнению автора, целесообразно осветить в работе. При этом следует учитывать особенности изложения материала в рефератах репродуктивных (рефератах-конспектах и рефератах-резюме) и продуктивных (рефератах-обзорах и рефератах-докладах), и не допускать дословной переписки текстов из учебников. Реферирование предполагает интеллектуальный творческий процесс, включающий осмысление текста, аналитико-синтетическое преобразование информации и создание нового текста. В заключении автор делает выводы по теме. В конце работы приводится список использованной литературы. Реферат должен иметь титульный лист, ссылки (сноски) на справочный материал, нумерацию страниц. Объём реферата 15 – 20 страниц.

Контроль внеаудиторной самостоятельной учебной работы (вид текущего контроля) может быть реализован в формах проверки конспектов первоисточников, обзорных и исследовательских рефератов, оценки подготовленных докладов (компьютерных презентаций) по изучаемой теме.

В рамках лекционных занятий также могут заслушиваться и обсуждаться подготовленные слушателями сообщения, доклады и др.

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования слушателей, по результатам семинарских занятий и выполнения самостоятельных работ. Формы текущего контроля знаний: устный опрос, письменный опрос, тестирование.

Текущий контроль уровня усвоения учебного материала может осуществляться посредством проблемных вопросов, например, в начале лекции даётся задание: письменно сформулировать не менее одного содержательного вопроса проблемно-эвристического или полемического характера по поводу освещённого в предыдущей лекции материала, поставленных научных проблем, изложенных концепций. Необходимость выполнить задание такого рода ставит слушателя в ситуацию внутреннего диалога с преподавателем, концентрирует внимание на содержательных моментах лекции и активизирует процесс усвоения.

Уместность поставленных вопросов, научная корректность их формулировок, глубина проникновения в проблемное поле дисциплины дают достаточные основания для суждений о степени овладения содержанием лекционного курса.

6.2. Задания для самостоятельной работы (темы рефератов)

1. Герои древнегреческого и европейского средневекового эпоса.
2. Образ времени в эпосе Гомера. Его влияние на мировую литературу.
3. Тема Бога в средневековой и ренессансной литературе. Сравнительный анализ.
4. Жанр исповеди в средневековой литературе и формы современного бытования жанра.
5. Куртуазная культура: истоки, развитие и её отражение в рыцарском романе.
6. Лирика Ренессанса — рождение и эволюция метафоры.
7. Герой романа Нового времени. Переосмысление опыта рыцарского романа.
8. Сонеты Шекспира – парадоксальное сознание трагического гуманизма.
9. XVII век. Барокко и классицизм. Поэзия гармонии и дисгармонии.
10. Особенности метафоры барокко.
11. Романтический герой 19 века и герой современной культуры.
12. Эволюция героя романтизма: от Генриха фон Офтердингена к Октаву де Т.
13. Кризис образа человека в литературе декаданса
14. Эволюция героя в литературе XIX века: от романтизма – к декадансу
15. Новые тенденции в лирике декаданса
16. Обновление поэтического языка в эпоху модернизма
17. Расколотое сознание. Литература начала XX века.
18. Парадоксы постмодернистской литературы.
19. «Цитирование» в современной литературе (М. Каннингем и А. Барикко).

20. Соединение научного и художественного начал в современной литературе. У. Эко и П. Киньяр.
21. Трансформация мифа в английской литературе XX века (Д. Р. Р. Толкиен, К. С. Льюис, Д. Фаулз).

6.3. Методика и критерии оценивания самостоятельной работы обучающихся

В ходе текущего контроля оценка по 5–тибалльной шкале выставляется следующим образом:

оценка **«отлично»** выставляется, если слушатель усвоил весь программный материал: исчерпывающее, последовательно, грамотно его излагает, увязывает с практикой в соответствующей предметной области, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями (при их наличии), правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно излагать и обобщать материал;

«хорошо» - если слушатель знает программный материал: грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответах, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий. Как правило, оценка «хорошо», выставляется студентам, показавшим достаточные знания по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, усвоившим основную литературу.

«удовлетворительно» - если слушатель усвоил только основной материал, знаком с основной литературой, но допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий.

«неудовлетворительно» - если слушатель не знает основной части программного материала, допускает существенные ошибки при ответе на поставленные вопросы, с большими затруднениями выполняет практические задания.

Результаты текущего контроля могут учитываться при промежуточной аттестации.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включают:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень учебной литературы

1. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература. [Электронный ресурс] / Т.С. Паниотова, Г.Р. Тараева, Н.И. Стопченко, А.В. Кузнецова. Режим доступа - www.e.lanbook.com – ЭБС "Лань"
2. Кирьянова Н. В. История мировой литературы и искусства. Учебное пособие. М.: "ФЛИНТА", 2014. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"
3. История зарубежной литературы. Античность. Средневековье. Возрождение. XVIIIвек. Под редакцией проф. Л. И. Гительмана. СПб. Из-во СПб академии театрального искусства. 2011.
4. Б.А.Гиленсон. История зарубежной литературы XIXвека. М. АCADEMIA/ 2012
5. Б.А.Гиленсон. История зарубежной литературы концаXIX первой половины XX века. УЧЕБНИК для академического бакалавриата М.: Юрайт, 2015
6. Киричук Е.В. История зарубежной литературы XX века. учеб. пособие / М. Флинта 2012.

Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины

1. Н.Т.Пасхарьян. История зарубежной литературы XVII-XVIII веков. М.,РОУ 1996
2. Толмачёв В.М. «Зарубежная литература конца XIX – начала XX века. В 2-х томах. М. АCADEMIA/ 2008-09
3. Кубарёва Н.П. Зарубежная литература последней трети XIX - начала XX века. М.:Московский лицей. 2004
4. Зарубежная литература. XX век: Учебник для студентов высших учебных заведений / Под общ. ред. Н. П. Михальской. — М.: Дрофа, 2003.
5. Соколова Т. В. «От романтизма к символизму. Очерки французской поэзии».М. Филфак ФСПбГУ. 2005
6. А.Ф. Лосев. Гомер. М.: Молодая гвардия. 2006.
7. О.В. Афанасьева, И.О.Шайтанов. Средневековье М.: Просвещение 1997
8. И.О. Шайтанов. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения. М.: Дрофа. 2009
9. М. Бахтин. Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: АCADEMIA. 1990
- 10.Л. Пинский. Ренессанс. Барокко. Просвещение. М.: РГГУ. 2002
- 11.Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М.: Московский университет. 1980
- 12.А. Горбунов. Панорама веков. М.: Книжная палата. 1991
- 13.В. Набоков. Лекции по зарубежной литературе. М.: Азбука-вкуса .2000

14. Э. Ауэрбах. Мимесис. М.: Прогресс. 2000
15. А.В. Карельский «Немецкий Орфей». М.: РГГУ. 2007.
16. Ю. Б. Вишпер. Курс лекций по истории зарубежных литератур XVII в.» М. МГУ 1954;
17. Ю.Б. Вишпер. Творческие судьбы и история: о западноевропейских итераторах XVI — первой пол. XIX вв. М.: Художественная литература. 1990

Обязательные тексты (любое издание, в т.ч. в ЭБС «Лань», ЭБС «Руконт»):

1. Гомер. Одиссея.
2. Вергилий. Энеида.
3. Пиндар. Первая олимпийская ода.
4. Феокрит. Идиллия I Тирсис.
5. Сафо. Гимн Афродите.
6. Анакреонт. Лирика.
7. Вергилий. I и IV буколики
8. Гораций. Наука поэзии. Эпод II
9. Овидий. Наука любви. Героини.
10. Аврелий Августин. Исповедь.
11. Петр Абеляр. История моих бедствий.
12. Песнь о Нибелунгах.
13. Сб. Поэзия трубадуров; Поэзия миннезингеров; Поэзия вагантов.
14. Старшая Эдда.
15. Легенда о Тристане и Изольде.
16. Данте Алигьери. Новая жизнь. Божественная комедия.
17. Франческо Петрарка. Книга песен.
18. Джованни Боккаччо. Книга, называемая Декамерон.
19. Франсуа Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль.
 20. Мигель де Сервантес. Дон Кихот.
 21. Мишель Монтень. Опыты.
 22. Уильям Шекспир. Сонеты.
 23. сб. Книга песен: Из европейской лирики XIII-XVI веков.
 24. сб. Колесо Фортуны: Из европейской лирики XVII века.
 25. Д.Донн. Избранное.
 26. Д.Мильтон. Утраченный рай.
 27. Г.Филдинг. История Тома Джонса, найденыша.
 28. Д.Дефо. Робинзон Крузо. Моль Флендерс.
 29. Д.Свифт. Путешествия Гулливера.
 30. Л.Стерн. Сентиментальное путешествие по Франции и Италии.
 31. Вольтер. Кандид или Оптимизм.
 32. Ж.Ж.Руссо. Юлия или Новая Элоиза. Исповедь.
 33. Д.Дидро. Племянник Рамо.
 34. Ш.де Лакло. Опасные связи.

35. А.Ф. Прево. История кавалера де Грие и Манон Леско.
36. И.В.Гете. Страдания юного Вертера.
37. Новалис. Генрих фон Офтердинген. Гимны к ночи.
38. Г.Гейне. Книга песен.
39. Э.Т.А.Гофман. Житейские воззрения кота Мурра./ Дон Жуан./Золотойгоршок./ Песочный человек./ Крошка Цахес, по прозвищу Циннобер.
40. В.Гауф. Карлик Нос. Калиф-Аист. Гульден с оленем. Холодное сердце.
41. Г.фон Клейст. Михаэль Кольхаас. Обручение в Сан-Доминго. Землетрясение в Чили.
42. Д.Китс. Стихотворения и поэмы.
43. Д.Г.Байрон. Паломничество Чайльд Гарольда./ Дон Жуан./ Каин. Стихотворения.
44. Сб.Английская поэзия в русских переводах. (У.Вордсворт, С.Кольридж, П.Б.Шелли, У.Блейк, Р.Саути).
45. В.Скотт. Айвенго./ Роб Рой.
46. А.Мюссе. Исповедь сына века.
47. В.Гюго. Собор Парижской Богоматери. Стихотворения.
48. сб. Французская поэзия в русских переводах.
49. О.Бальзак. Шагреновая кожа./ Отец Горио.
50. Г.Флобер. Мадам Бовари.
51. Стендаль. Красное и черное.
52. П. Мериме. Кармен. Матео Фальконе. Венера Ильская. Этрусская ваза.
53. А. де Мюссе. Исповедь сына века.
54. Ш. Бронте. Джейн Эйр./Э. Бронте. Грозовой перевал.
55. Ч. Диккенс. Лавка древностей./ Домби и сын.
56. У. М. Теккерей. Ярмарка тщеславия.
57. У. Лонгфелло. Песня о Гайовате.
58. У. Уитмен. Листья травы.
59. Э.А. По. Стихотворения. Убийство на улице Морг. Золотой жук. Падение дома Ашеров. Колодец и маятник. Маска Красной Смерти. Правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром.
60. Ш. Бодлер. Цветы зла.
61. П. Верлен. Романсы без слов./ Мудрость.
62. А. Рембо. Стихотворения.
63. Г.де Мопассан. Жизнь./Милый друг
64. К. Гамсун. Голод./ Пан.
65. О. Уайльд. Портрет Дориана Грея. Сказки.
66. Р.Л. Стивенсон. Странная история доктора Джекила и мистера Хайда.
67. Л. Кэрролл. Алиса в стране чудес.
68. Р. Киплинг. Книга джунглей. Стихотворения. Рассказы.
69. Марк Твен. Приключения Том Сойера. Приключения Гекльберри Финна
70. Ф.Б. Гарт. Калифорнийские рассказы.

71. О. Генри. Горящий светильник. Голос большого города. Благородный жулик. Дороги судьбы.
72. Э.Золя. Жерминаль
73. Г.Д'Аннунцио «Леда без лебедя»
74. Д. Лондон. Северные рассказы./ Мартин Идан.
75. Т. С. Элиот. Бесплодная земля. Полые люди.
76. Т. Манн. Волшебная гора. Смерть в Венеции.
77. М. Пруст. По направлению к Свану.
78. Д. Джойс. Улисс.
79. В. Вулф. На маяк.
80. Г. Гессе. Степной волк./ Игра в бисер.
81. Р.М. Рильке. Дуэские элегии./ Сонеты к Орфею
82. сб. Сумерки богов. Поэзия немецкого экспрессионизма.
83. Э. Хемингуэй. Прощай, оружие!./ Старик и море.
84. У. Фолкнер. Шум и ярость.
85. Ф.Кафка. Превращение./ Замок.
86. Камю. Чума.
87. Ж-П.Сартр. Тошнота.
88. Д.Фаулз. Волхв
89. Д.Р.Р.Толкиен. Властелин колец
90. У.Голдинг. Повелитель мух.
91. Д.Оруэлл. 1984. /Ферма животных.
92. Х.Кортасар. Преследователь. Менады. Слюни дьявола
93. Г.Гарсиа Маркес. Сто лет одиночества.
94. Х.Л. Борхес. Всеобщая история бесчестия. Письмена бога.
95. У.Эко. Имя Розы.
96. Г.Бёлль. Глазами клоуна.
97. П.Зюскинд. Парфюмер. История господина Зоммера.
98. Д.Д.Селинджер. Над пропастью во ржи.
99. П. Киньяр Все утра мира.
100. М.Павич. Хазарский словарь. Последняя любовь в Константинополе
101. М.Кундера. Невыносимая легкость бытия.
102. А. Барикко. Море-океан./1900
103. М.Каннингем. Часы. /Избранные дни.
104. Д.Тарт. Щегол
105. Б.Шлинк. Чтец

8.2. Интернет-ресурсы

1. Национальная электронная библиотека России НЭБ РФ <http://нэб.рф>
2. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний - <http://www.zipsites.ru/>
3. Интернет-библиотека IQlib. - <https://domenolog.ru/iqlib.ru/>
4. Российская государственная библиотека (РГБ - <https://www.rsl.ru/>)

5. Театральная библиотека <https://sur.ly/i/lib.vkarp.com/>
6. Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>
7. Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>
8. Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используется ЭБС «Руко́нт» <http://rucont.ru/>; ЭБС "Лань" - www.lanbook.com.

9. Описание материально технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации

2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

**Оценочные материалы
для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
«История зарубежной литературы»**

1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по дисциплине «История зарубежной литературы», соотнесенных с планируемыми результатами освоения дополнительной образовательной программы.

Рабочая программа дисциплины «История зарубежной литературы» определяет перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения дополнительной образовательной программы (табл.1).

2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций

Уровень сформированности компетенций в зависимости от полученных результатов оценивания, характеризуется как

13.ПОВЫШЕННЫЙ

14.БАЗОВЫЙ

15.Пороговый

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ (признаки, на основании которых, проводится оценка), представлены в табл.2.

3. Шкала оценивания

Промежуточная аттестация по дисциплине «История зарубежной литературы» проводится в форме экзамена.

Форма итоговой аттестации	Шкала оценивания
ЭКЗАМЕН	"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно"

**Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
«История зарубежной литературы»**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Описание результатов обучения
<p align="center">УК-4 <i>Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</i></p>	<p>Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий.</p>	<p>Знает: - различные исторические типы культур; - знает формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования; Умеет: - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности. Владеет: - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.</p>
<p align="center">ОПК-1 <i>Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода</i></p>	<p>Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств. Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.</p>	<p>Знает: - теорию и историю культуры и искусства от древности до современности; - основные виды, жанры, стили искусства (изобразительного, музыкального, художественной литературы и т.д.); - специфические методы анализа произведений различных видов искусства; Умеет: – проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического периода; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; Владеет: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – методологией анализа произведений искусств; – профессиональной терминологией.</p>

<p align="center">ОПК-2</p> <p align="center">Способен планировать собственную научноисследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с помощью информационнокоммуникационных технологий</p>	<p>Планирует собственную научно-исследовательскую работу</p> <p>Отбирает, анализирует и систематизирует информацию, необходимую для осуществления научноисследовательской работы</p> <p>Использует информационнокоммуникационные технологии при работе над научным исследованием</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы работы с информацией; - основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; - основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать научноисследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; – использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации в ходе научного исследования; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных;
---	--	---

Таблица 2. Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания

ХАРАКТЕРИСТИК А УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ	Результат обучения	КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
ПОВЫШЕННЫЙ	Знать	Слушатель продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и понимание программного материала; полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные; свободное владение терминологией, а также глубокое знакомство с учебной литературой.
	Уметь	Слушатель продемонстрировал: умение свободно выполнять практические контрольные задания; логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все задания (вопросы), включая дополнительные; свободное владение учебной литературой.
	Владеть	Слушатель продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически последовательные, полные, правильные и аргументированные ответы в ходе защиты задания, включая дополнительные вопросы (задания); свободное владение учебной литературой
БАЗОВЫЙ	Знать	Слушатель продемонстрировал: твердые и достаточно полные знания программного материала; правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на вопросы и свободно устранял замечания по отдельным вопросам; достаточное владение учебной литературой
	Уметь	Слушатель продемонстрировал: умение выполнять практические контрольные задания; логически последовательные, правильные и конкретные ответы (решения) на основные задания (вопросы), включая дополнительные; самостоятельно устранил замечания по отдельным элементам задания (вопроса); владение учебной литературой
	Владеть	Слушатель продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически последовательные, достаточно полные, правильные ответы в ходе защиты задания, включая дополнительные; самостоятельно устранил замечания по отдельным элементам задания (вопроса); владение учебной литературой
	Знать	Слушатель продемонстрировал: твердые знания и понимание основного программного материала; в основном правильные, без грубых ошибок, ответы на вопросы; устранил неточности и несущественные ошибки в ответах при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное владение учебной литературой

ПОРОГОВЫЙ	Уметь	Слушатель продемонстрировал: умение выполнять практические контрольные задания без грубых ошибок; правильные, без грубых ошибок, ответы (решения) на основные задания (вопросы), включая дополнительные, устранил, при наводящих вопросах преподавателя, замечания по отдельным элементам задания (вопроса); недостаточное полное владение учебной литературой
	Владеть	Слушатель продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, исключая нестандартные; ответы без грубых ошибок с устранением неточностей и замечаний при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное владение учебной литературой
КОМПЕТЕНЦИЯ НЕ СФОРМИРОВАНА	Знать	Слушатель продемонстрировал: неправильные ответы на основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не владеет учебной литературой
	Уметь	Слушатель продемонстрировал: неумение выполнять практические контрольные задания; не дал правильных ответов (решений) на основные задания (вопросы), включая дополнительные; не устранил, при наводящих вопросах преподавателя, замечания и грубые ошибки по заданию (вопросу); не владеет учебной литературой
	Владеть	Слушатель продемонстрировал: отсутствие опыта выполнения практических заданий; допустил множество неточностей и ошибок при объяснении хода выполнения задания; на наводящие вопросы преподавателя дал неправильные ответы; не владеет учебной литературой

4. Процедуры, методика и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.

Для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ используются:

- устные ответы на вопросы или индивидуальное собеседование,
- письменные ответы на вопросы.

Для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ и ВЛАДЕНИЙ используются практические контрольные задания.

Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) включают:

- примерные вопросы к экзамену по дисциплине.

Указанные перечни в совокупности охватывают все компетенции и заявленные в программе основные результаты обучения по дисциплине «История зарубежной литературы».

Методика оценивания: показателем уровня сформированности компетенций является среднее арифметическое значения оценок, полученных за ответ на вопрос и за выполнение практического задания.

Критерии оценивания: если при сдаче экзамена среднее арифметическое полученных оценок находится в интервале:

4.5-5.0, то уровень сформированности компетенции «**ПОВЫШЕННЫЙ**» и выставляется оценка «**ОТЛИЧНО**» (5);

3.5-4.5 **исключительно**, то уровень сформированности компетенции «**БАЗОВЫЙ**» и выставляется оценка «**ХОРОШО**» (4);

2.5-3.5 **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО**, то уровень сформированности компетенции «**пороговый**» и выставляется оценка «**УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО**» (3);

Если при сдаче зачета среднее арифметическое полученных обучающимся оценок составило менее **2.5**, то компетенция не сформирована и выставляется оценка «**НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО**» (2).

При проведении промежуточной аттестации преподаватель может учитывать результаты текущего контроля, то есть результаты работы слушателя в течение периода обучения.

5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации)

5.1. Примерные вопросы к экзамену по дисциплине

1. Эпос Гомера. Образ времени. Герои и боги. Образ Одиссея. Новаторство
2. Лирика Древней Греции. Возникновение. Основные черты. Жанры. «Девять лириков»
3. Лирика Древнего Рима. Традиции и новаторство. Вергилий. Гораций. Овидий.
4. Средневековая литература. Основные периоды. Жанровое разнообразие. Письменные и устные жанры.
5. Эпос средневековья. Влияние на его формирование античного эпоса и

- христианского сознания. Основные черты. Герои и боги
6. Исповедь как жанр. Аврелий Августин и его книга. Влияние на мировую литературу
 7. Куртуазная литература. Возникновение. Влияние античной и средневековой культуры. Рыцарский роман. Лирика трубадуров
 8. Жизнь и творчество Данте Алигьери. «Vita nova» и ее значение в мировой литературе. «Божественная комедия». История создания. Единство средневекового и ренессансного сознаний. Образ лирического героя. Влияние творчества Данте на мировую литературу
 9. Литература Ренессанса. Гуманизм. Эволюция лирики и прозы. Возникновение новых жанров, обновление традиционных. Роль метафоры. Место романа в литературе Ренессанса.
 10. Лирика Ренессанса. Влияние Данте. Творчество Ф.Петрарки. «Великая аналогия». Ф. Вийон. Новые темы и жанры. П.Ронсар. Переосмысление куртуазной любви и тема тщеты. Сонеты У.Шекспира как вершина ренессансной лирики.
 11. Роман Ренессанса. Возникновение. Влияние новелл Д.Боккаччо. Новая роль прозы. Ф. Рабле и его роман. Роль смеха. Роль городской смеховой культуры. Роман М.Сервантеса. Переосмысление рыцарского и плутовских романов. Образ Рыцаря Печального образа. Влияние ренессансного романа на мировую литературу
 12. Литература барокко и классицизма. Основная характеристика. Метафора барокко
 13. Основные идеи европейского Просвещения. Их влияние на формирования новой литературы. Роль романа в эпоху Просвещения. Основные виды романов Просвещения.
 14. Романы Д. Дефо и Д.Свифта как наиболее характерные произведения эпохи. Специфика героев
 15. Сентиментализм. Роман сентиментализма. Л. Стерн и И.-В. Гёте — два взгляда на чувствительного героя
 16. Романтизм. Причины возникновения. Роль Великой французской буржуазной революции. Романтическая ирония. Основные черты метода. Периодизация романтизма. Различия в романтической литературе в разных странах Европы (Англия, Германия, Франция) и Америки.
 17. Немецкий романтизм. Периодизация. Романтическая ирония. Новалис. Роль романтической сказки. Творчество Э. Гофмана как вершина немецкого романтизма.
 18. Английский романтизм. Периодизация. Романтическая ирония. Исторический роман (В.Скотт). Поэзия «озёрной школы». Лиро-эпическая поэма Д.Байрона и ее влияние на мировую литературу. Творчество Д.Китса
 19. Французский романтизм. Периодизация. Романтическая ирония. Особенности лирики. Творчество В.Гюго. Психологический роман. Творчество А.де Мюссе
 20. Литература реализма. Основные черты метода. Роль автора в романе

- реализма. Принцип объективности
- 21.Творчество О. де Бальзака. Периодизация. Основные черты. Сквозные персонажи. Влияние на современников и потомков.
 - 22.Творчество Г. Флобера. «Бесстрастное искусство».Характеристика творчества. Новые художественные приемы
 - 23.Творчество Ч. Диккенса. Периодизация творчества. Особенности реализма Ч.Диккенса. Образ детства. Юмор
 - 24.Творчество У.М.Теккерея. Периодизация. Роман без героя. Роль образа автора
 - 25.Литература декаданса. Жанровое многообразие. Основные художественные направления. Влияние декаданса на мировую литературу XX века
 - 26.Основные черты литературы модернизма. Эволюция лирики. Обновление языка. Творчество Т.С.Элиота и Р.-М.Рильке
 - 27.Роман «потока сознания». Новый тип повествования. Изменения в отношении автора к читателю. Эволюция героя романа.

Разработчик:
кандидат филологических наук,
доцент

К.А. Волохова

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Театральный институт имени Бориса Щукина при
Государственном академическом театре
имени Евгения Вахтангова»**

Кафедра искусствоведения

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной, научной
и методической работе
_____ И.С. Морозова

«31» августа 2025 г.

**ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

История русского театра
(наименование дисциплины)

по дополнительной образовательной программе
профессиональной переподготовки «Мастерство актера»
форма обучения – очно-заочная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
Протокол № 10 от «26» июня 2025 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
Протокол № 1 от «31» августа 2025 г.*

Москва 2025 г.

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины	3
2. Место учебной дисциплины в структуре ДОП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	4
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	6
5. Содержание учебной дисциплины.....	6
5.1. Тематический план.....	6
5.2. Содержание тем дисциплины.....	7
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	14
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	14
6.2. Задания для самостоятельной работы	16
6.3. Методика и критерии оценивания самостоятельной работы обучающихся.....	17
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	18
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	18
8.1. Перечень учебной литературы.....	18
8.2. Интернет-ресурсы.....	20
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....	20
9. Описание материально-технической базы.....	20
Приложение. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине.....	22

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «История русского театра» разработана на основании Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 24.03.2025 г. № 266 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 16 ноября 2017 г. N 1128, учебного плана подготовки слушателей, одобренного Ученым советом и утвержденного ректором Института.

Данный курс должен дать слушателям знания основных этапов развития русского театра, познакомить их с русской драматургией, процессом развития актерского искусства и изменением его эстетики во времени, а также с профессией режиссера, появившейся в России в конце XIX века.

Трудоемкость курса «История русского театра» составляет 94 академических.

Форма итогового контроля – экзамен.

Данный вариант программы подготовлен для слушателей Театрального института имени Бориса Щукина.

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цели:

- сформировать у слушателей комплексное представление о культурно-историческом своеобразии русского театра, его месте в мировой и европейской цивилизации;
- сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях развития театра, драматургии и актерского мастерства;
- показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории театра, особенности и специфику развития русского театра;
- ввести в круг проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности выпускников.

Задачи:

- показать место истории театра в обществе, значение театра для раскрытия истории культуры;
- показать органическую взаимосвязь русского и зарубежного театра, проанализировать общее и особенное русского театра;
- изучить важнейшие процессы развития театра, происходившие в нашей стране на различных этапах её развития;
- показать место актера и драматурга в историческом процессе становления и развития русского театра;

- показать место и роль выпускника в современном театральном процессе;
- сформировать творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению.

2. Место учебной дисциплины в структуре дополнительной образовательной программы

Изучение истории русского театра позволяет выявить общие тенденции театрального развития, определить общее и особенное в развитии отдельных театральных коллективов в различные периоды их жизни.

Знание истории театра своего народа вырабатывает чувство национальной принадлежности, национального достоинства, чувство гордости за страну, помогает оценить вклад своего народа в развитие мировой цивилизации, что, по большому счету, является залогом жизнестойкости России в мировой истории.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций (табл.1).

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История русского театра»

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Описание результатов обучения
УК-3 <i>Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</i>	Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий.	Знает: - различные исторические типы культур; - знает формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования; Умеет: - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности. Владеет: - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.

<p align="center">ОПК-2</p> <p align="center">Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств.</p> <p>Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теорию и историю культуры и искусства от древности до современности; - основные виды, жанры, стили искусства (изобразительного, музыкального, художественной литературы и т.д.); - специфические методы анализа произведений различных видов искусства; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического периода; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – методологией анализа произведений искусств; – профессиональной терминологией.
<p align="center">ОПК-3</p> <p align="center">Способен планировать собственную научноисследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с помощью информационнокоммуникационных технологий</p>	<p>Планирует собственную научно-исследовательскую работу</p> <p>Отбирает, анализирует и систематизирует информацию, необходимую для осуществления научноисследовательской работы</p> <p>Использует информационнокоммуникационные технологии при работе над научным исследованием</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы работы с информацией; - основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; - основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать научноисследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; – использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации в ходе научного исследования; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных;

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 94 академических часа.

Виды учебных занятий	Всего часов
	очная форма обучения
Аудиторные занятия (всего)	22
В том числе:	
Лекции	20
Консультация	2
Самостоятельная работа (всего)	66
Экзамен	6
Общая трудоемкость	94

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем дисциплины	Всего Часов	Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)	
			Контактная работа	Самостоятельная работа
1.	Истоки русского театра. Русский театр в XVII–XVIII вв.		1	4
2.	Александр Сергеевич Грибоедов (1795–1829)		2	4
3.	Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837) и русский театр I четверти XIX в.		2	4
4.	Михаил Юрьевич Лермонтов (1814–1841) и русский романтизм. Русское актёрское искусство II четверти XIX в.		2	4
5.	Николай Васильевич Гоголь (1809–1852) и театр		2	4
6.	Александр Николаевич Островский (1823–1886) и русский театр II половины XIX в.		2	4

7.	Московский Художественный театр. Константин Сергеевич Станиславский (1863–1938) и Вл. И. Немирович-Данченко (1858–1943)		2	4
8.	Студии МХТ и Евгений Богратионович Вахтангов (1883–1922)		2	4
9.	Всеволод Эмильевич Мейерхольд (1874–1940)		2	4
10.	Александр Яковлевич Таиров (1885–1950) и Камерный театр		1	4
11.	Основные тенденции развития русского театра XX–XXI вв.		2	4
12.	Консультация	2	2	0
13.	Экзамен		6	22
ИТОГО:		94	28	66

5.2 Содержание тем дисциплины

I. Истоки русского театра. Русский театр в XVII–XVIII вв.

Элементы театральности в культуре Древней Руси. Русские скоморохи и народная смеховая культура. Церковь и театр. Школьная драма. Решение о создании придворного театра как результат политики европеизации, проводимой царем Алексеем Михайловичем. Открытие театра и первый придворный спектакль «Артаксерксово действо» – комедия об Эсфири (17 октября 1672). Опыт создания публичных театров: московский театр И. Кунста – О. Фюрста в 1702–1706 гг. Постройка Комедиальной хоромы на Красной площади.

Александр Петрович Сумароков (1717–1777) и русский классицизм. Федор Григорьевич Волков (1729–1763) и создание русского профессионального театра в Петербурге (1756): труппа, управление, местоположение. Организация театра в Москве. Организация Российского театра (1759–1761) на основе труппы Московского университета и вольнонаемных любителей.

Русская драматургия во II половине XVIII столетия. Денис Иванович Фонвизин (1745–1792) – комедиограф-просветитель («Недоросль», 1782). Михаил Матвеевич Херасков (1733–1807) – создатель жанра «слезной» драмы («Венецианская монахиня», 1758). В. И. Лукин (1737–1794) – автор переводов-переделок иностранных пьес («Мот, любовь исправленный», 1765). Комическая опера А. О. Аблесимова «Мельник – колдун, обманщик и сват» (1779).

Крепостной театр как историко-культурный феномен. Театры П. Б. и Н. П. Шереметевых (Кусково и Останкино), Н. Б. Юсупова (Архангельское), А. Р. Воронцова (Алабухи и Андреевское), С. М. Каменского (Орел),

Н. Г. Шаховского (Нижний Новгород). Жизнь и судьба Прасковьи Ивановны Жемчуговой–Ковалевой (1768–1803).

II. Александр Сергеевич Грибоедов (1795 – 1829)

А. С. Грибоедов – дипломат, мыслитель, поэт, драматург, музыкант.

Историзм, государственность и реалистичность мировоззрения. Черты скептицизма и внутреннего драматизма в духовном облике Грибоедова.

Увлечение театром. Написание бенефисных безделушек в соавторстве с П. А. Катениным («Студент»), П. А. Вяземским («Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом»), А. А. Шаховским и Н.И. Хмельницким («Своя семья, или Замужняя невеста»). Овладение сюжетосложением светской комедии, водевильной техникой, характерной манерой просветительской комедии. Слияние различных направлений русской комедиографии в «Горе от ума».

«Горе от ума» (1824) – высокая комедия. Пушкинское определение жанра: «Заметим, что высокая комедия не основана единственно на смехе, но на развитии характеров, и что [она] нередко близко подходит к трагедии».

Грибоедов и Мольер. «Мизантроп» и «Горе от ума». Альцест и Чацкий.

Единство поэтической, жизненно-психологической и социально–исторической правды характеров как принцип изображения. Слияние любовной темы с панорамно поданной социально-общественной темой. Сложность сцеплений комических, лирических и драматических элементов сюжета.

III. Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837) и театр. Русское актерское искусство I четверти XIX в.

Театральные воззрения А. С. Пушкина. Историко-культурная характеристика русского театра двадцатых годов в статье «Мои замечания об русском театре» и его поэтический образ в театральных строфах «Евгения Онегина».

Размышления о происхождении и историческом развитии драмы в статье «О народной драме и о „Марфе Посаднице“». Определение цели трагедии: «Судьба человеческая, судьба народная». Отказ от классицистических правил построения трагедии. Главное эстетическое требование к произведению драматического писателя: «Истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах автора». Сознание необходимости сценической реформы: «Дух века требует важных перемен и на сцене драматической».

«Борис Годунов» (1825) – опыт «шекспиризации» русской драмы. Поэтические источники трагедии. Особенности композиции. Историческое содержание конфликта: история, государственность, народ, личность. Лирико-поэтическое отношение автора к персонажам. Политические и этические акценты развивающегося действия. Содержательный, формально-театральный и образно-поэтический смысл ремарок.

«Маленькие трагедии» (1830) – опыты драматических изучений: «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Пир во время чумы». Цель

поэтической тетралогии: раскрытие духовного мира человека в кульминационный момент его судьбы. Лаконизм как эстетический принцип изображения человеческих страстей. Культурфилософское содержание драматического конфликта: свобода, любовь, игра страстей, судьба, смерть.

Актерское искусство: И. А. Дмитриевский (1734–1821), Я. Д. Шумский (1732–1812), Т. М. Троепольская (1744–1774), В. П. Померанцев (ок. 1736–1809), П. А. Плавильщиков (1760–1812), Я. Е. Шушерин (1753–1913).

IV. Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 – 1841) и русский романтизм. Русское актерское искусство II четверти XIX в.

Русский романтизм как проблема мировоззренческая и стилистическая. Романтическая концепция мира и человека. Проблема автора в романтическом искусстве. Проблема историзма в романтическом искусстве. Национальное начало как проблема романтической эстетики.

Драма «Маскарад» (1835–1836). Художественная символика названия. Интрига как формальный и содержательный моменты действия. Романтическая интерпретация темы карточной игры как схватки человека с судьбой. Мотив чести в содержании пьесы. Легкомысленно-маскарадный характер обрисовки характеров князя Звездича и баронессы Штраль. Образы игроков: резкость страстей и демонизм характеров. «Высокое зло» образа Арбенина, контрастирующее с чистотой и нежностью образа Нины. Черты романтической мелодрамы в поэтике пьесы. Сценическая судьба драматургии Лермонтова.

Актерское искусство 1830–1840-х гг. Освобождение актера от стесняющих формальных оков классицистической и сентименталистской литературной нормативности. Водевиль и мелодрама как сценические жанры, дающие «выход и свободу актерской личности» (П.А. Марков). Романтизм и «натуральная школа» на сцене. Новые черты актерского искусства. Проблемы «петербургского» и «московского» актерского стиля в дискуссиях о творчестве П. С. Мочалова (1800–1848) и В. А. Каратыгина (1802–1853).

М. С. Щепкин (1788–1863) – реформатор русского актерского искусства. Личность и судьба артиста; его творческий и дружеский круг общения; ответственное и серьезное отношение к профессии и театральному делу в целом. Творческая индивидуальность артиста. Широта творческого диапазона и разнообразие амплуа: благородный отец в мелодраме, водевильный неудачник и хлопотун в светской комедии, характерный актер в высокой комедии и драме.

И. И. Сосницкий (1794–1871).– характерный артист Александринского театра. Актеры русского водевиля: В. И. Живокини (1805–1874), Н. О. Дюр (1807–1839), В. Н. Асенкова (1817–1841).

V. Николай Васильевич Гоголь (1809 – 1852) и театр

Театральные воззрения Гоголя: отрицание бездумной легковесности водевиля и выпренной слезливости мелодрамы; требование социальной содержательности;

этический пафос. Контрасты возвышенного и низменного, трагического и комического, лирического и эпического в произведениях Гоголя. Особенности гоголевского юмора. Поэтика гоголевского смеха. Гоголевские фантазмы и проблемы «фантастического реализма». Русский абсурд в гоголевских комедиях. Связь незавершенной комедии «Владимир третьей степени» (1833) с петербургскими повестями автора.

«Ревизор» (1836). Особенности композиции и образной системы. Лукавство эпитафия, водевильность ситуации и почти мистическая образность финальной немой сцены. Поэтика образов. Загадка Хлестакова. Смех как «положительное лицо» комедии.

«Женитьба» (1842). Авторское определение жанра как «совершенно невероятного события». Алогизм сюжета. Абсурдная интрига. Гиперболизация комической катастрофы. Гротескная поэтика образов. «Двурельефная» система персонажей (А. Белый). Тема человеческой «скверны» и «пустоты» человеческого существования. Сценическая судьба произведений Гоголя.

VI. Александр Николаевич Островский (1823–1886) и русский театр II половины XIX в.

А.Н. Островский – создатель национальных хроник, сцен, картин, драм и комедий для русской сцены. Основные концепции творчества драматурга: социально-бытовая (Н.А. Добролюбов, В.Я. Лакшин) и национально-бытийная (А.А. Григорьев, М.П. Лобанов).

«Гроза» – трагедия «осевого времени» русской истории. Религиозные мотивы драмы. Трагическая коллизия «воли» и «неволи». Образный смысл названия. Духовно-душевный план содержания.

Островский как «драматург слова». Именованья персонажей, характеризующие ремарки, монологические высказывания и диалогические взаимоотношения. Отсутствие противоречия между «складом» и «тоном» речевого высказывания. Совпадение текста и подтекста в речевом пространстве пьесы. «Внутренний» и «внешний» человек в структуре образа.

Театральные основы драматургии Островского. Природа конфликта и его жанровая окраска. Строение действия: развернутая экспозиция, роль случая в развитии драматической коллизии, кольцевая композиция, смысловая неоднозначность финальных сцен. Юмор, драматизм, театральность. Игровое начало и значение сценического амплуа в строении образа. Режиссерские «подсказки» актерам в авторских ремарках. Сценическая судьба драматургии Островского.

Встреча двух актерских поколений на сцене Малого театра: М. С. Щепкин и П. М. Садовский (1818–1872). Полемика «западников» (лидерство Щепкина) и «славянофилов» (лидерство Садовского) по поводу включения в репертуар первых пьес А. Н. Островского.

«Примерка» М. С. Щепкина новой театральности к исполнению ролей И.С. Тургенева (Кузовкин в «Нахлебнике»), А. В. Сухово-Кобылина (Муромский в «Свадьбе Кречинского»), А. Н. Островского (Любим Торцов в «Бедности не порок»).

Развитие щепкинских традиций в творчестве его учеников – И. В. Самарина (1820–1875), С. В. Шумского (1820–1878), Г. Н. Федотовой (1846–1925).

Выработка новой органики существования, новых принципов создания образа и новых актерских приемов. Возникновение единого исполнительского «тона» и слаженного актерского ансамбля. Формирование исторически достоверной, содержательно объемной, психологически точной и вместе с тем ансамблевой актерской игры. Л. П. Никулина–Косицкая (1627–1868), М. Н. Ермолова (1853–1928), А. П. Ленский (1847–1908), А. И. Южин–Сумбатов (1857–1927), Е. К. Лешковская (1864–1925), актерская династия Садовых. Своеобразие московской актерской школы.

Встреча двух актерских поколений на сцене Александринского театра: В. А. Каратыгин и А. Е. Мартынов (1816–1860). Трудности освоения реалистического репертуара в 1850–1860-е годы. Несбалансированность труппы. Отсутствие ансамбля. Хаотичность и эклектизм исполнения. Устарелая манера игры. Лепка ролей в пределах привычных амплуа. Преодоление трудностей переходного периода с приходом в театр молодых артистов из провинции. В. В. Самойлов (1812–1887), П. В. Васильев (1860–1879), М. Г. Савина (1854–1915), В. Н. Давыдов (1849–1925), К. А. Варламов (1849–1915). Формирование ансамблевого исполнения в реалистическом репертуаре. Своеобразие петербургской актерской школы.

VII. Московский Художественный театр. Константин Сергеевич Станиславский (1863–1938) и Вл. И. Немирович-Данченко (1858–1943)

Театральная судьба К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко до момента пересечения их жизни в искусстве. Открытие Московского Художественно-общедоступного театра: спектакль «Царь Федор Иоаннович» А.К. Толстого (14 октября 1898 года). Мизансцена как художественное открытие. Народные сцены. Актерский ансамбль как стилевое единство. Световая и музыкально-звуковая партитуры спектакля. И.М. Москвин – царь Федор.

Спектакль «Чайка» (1898). Открытие чеховской поэтики: «новый театр родился» (Вл.И. Немирович-Данченко). Трактовка сценического пространства. Двойной смысл принципа «четвертой стены». Световая и музыкально-звуковая партитура. Соотношение драматургического и сценического текста. Проблема чеховского актерского стиля.

Первые сезоны. Формирование репертуарных «линий» (историко-бытовая, интуиции и чувства, фантастики, символизма и импрессионизма, общественно-политическая). Отказ от именованного «общедоступный» (1902).

Режиссерские искания в области современной драмы. Постановки А.П. Чехова, М. Горького, Л.Н. Толстого, Г. Ибсена, Г. Гауптмана, К. Гамсуна. Обращение к классике и опытная проверка найденных постановочных принципов. Спектакли «Юлий Цезарь», «Ревизор», «Горе от ума».

Режиссерское искусство К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко в период их совместной работы: постановочные планы Станиславского и режиссура-корректур Немировича-Данченко.

Искусство мхатовских артистов: И.М. Москвин, О.Л. Книппер-Чехова, М.П. Лилина, М.Г. Савицкая, А.Р. Артем, В.И. Качалов, Л.М. Леонидов и др.
В.А. Симов – художник МХТ.

VIII. Студии МХТ и Евгений Богратионович Вахтангов (1883–1922)

Вахтангов как «режиссер-философ» (П.А. Марков). Уроки Л.А. Сулержицкого, К.С. Станиславского, Вл.И. Немировича-Данченко, В.Э. Мейерхольда в творческой судьбе Вахтангова. Вахтанговское понимание праздничной театральности. Мудрость вахтанговской иронии. Игровое начало в спектаклях режиссера. Сценический гротеск в понимании Вахтангова и его режиссерские искания в области «фантастического реализма».

Режиссерские работы Вахтангова в Первой студии МХТ («Эрик XIV» А. Стриндберга), в Третьей студии МХАТ («Чудо святого Антония» М. Метерлинка, «Свадьба» А. П. Чехова, «Принцесса Турандот» К. Гоцци), в студии «Габима» («Гадибук» С. А-нского). Тема преодоления смерти в спектаклях режиссера и ее сценическое разрешение.

Актеры вахтанговской школы: М. А. Чехов, Ц. Л. Мансурова, А. А. Орочко, Б. В. Щукин, Р. Н. Симонов, Е. Г. Алексеева и др.

Вахтанговцы после Вахтангова. Этика и эстетика вахтанговской студийности. Трудности перехода от студии к театру. Опасность «протурандотить» театр. Необходимость творческого осмысления вахтанговского наследия. Поиски театрального лидера: постановки Б.Е. Захавы («Правда – хорошо, а счастье лучше» А.Н. Островского, 1923), Ю.А. Завадского («Женитьба» Н.В. Гоголя, 1924), Р. Н. Симонова («Лев Гурыч Синичкин» Д. Т. Ленского, 1924).

Сценическое освоение современной тематики в спектаклях А. Д. Попова: «Виринея» Л.Н. Сейфуллиной и В. П. Правдухина (1925), «Зойкина квартира» М.А. Булгакова (1926), «Разлом» Б.А. Лавренева (1927), «Заговор чувств» Ю. К. Олеси (1928).

Переименование Третьей студии в Театр им. Евг. Вахтангова (1926).

IX. Всеволод Эмильевич Мейерхольд (1874–1940)

Начало творческой биографии В.Э. Мейерхольда: актерское любительство в Пензе; учеба в Филармоническом училище на курсе Вл.И. Немировича-Данченко; пребывание в труппе МХТ и причины ухода. Мейерхольд – актер. Исполнение ролей Треплева («Чайка») и Тузенбаха (Три сестры)).

Начало режиссерской деятельности: «Товарищество новой драмы».

Студия на Поварской (весна – лето 1905). Идея «неподвижного театра»: стилизация как эстетический принцип и театральный прием; новые сценографические принципы; необходимость формирования новой актерской психотехники. «Смерть Тентажиля» М. Метерлинка.

Театр на Офицерской (1906–1907) и творческий союз с В.Ф. Комиссаржевской. Создание «театра лирической тревоги» (К. Л. Рудницкий).

«Гедда Габлер» Г. Ибсена и «Сестра Беатриса» М. Метерлинка; В. Ф. Комиссаржевская в заглавных ролях. «Балаганчик» А. А. Блока; Мейерхольд в роли Пьеро. «Жизнь человека» Л. Н. Андреева; постановочная новизна.

Конфликт Комиссаржевской с Мейерхольдом и его отражение в театральной прессе. «Третейский суд». Уход Мейерхольда из театра.

Александринский театр (1908–1918). Творческое сотрудничество Мейерхольда с художником А. Я. Головиным и артистом Ю. М. Юрьевым.

«Художественный синтез эпохи» как театральная идея. Спектакли большого стиля: «Дон Жуан» (1910), «Гроза» (1916), «Маскарад» (1917).

Мейерхольд – доктор Даппертуто. Студия на Бородинской (1913–1917) как лаборатория воспитания актеров условного театра. Радикальное преобразование постановочных принципов. Художники мейерхольдовских постановок – Н. Н. Сапунов, С. Ю. Судейкин, В. И. Денисов, А. Я. Головин.

Х. Александр Яковлевич Таиров (1885–1950) и Камерный театр

Эстетический театр А.Я. Таирова. Театральная полемика Таирова с Мейерхольдом – вождем «Театрального Октября». Неоклассицизм как эстетическая программа: концепция «театра эмоционально насыщенных форм». Жанровые предпочтения режиссера: высокая трагедия и комедия-арлекинада в репертуаре театра. Стилистая чистота режиссерских решений.

Эволюция трагического спектакля: «Адриена Лекуврер» Э. Скриба (1919), «Федра» Ж. Расина (1922), «Гроза» А. Н. Островского (1924), «Любовь под вязами» (1926) и «Негр» Ю. О'Нила (1929). «Оптимистическая трагедия» В.В. Вишневского (1933): режиссерская идея («Небо. Земля. Человек») и ее сценическое воплощение.

Эволюция театрального комизма: «Ящик с игрушками» К. Дебюсси (1917), «Принцесса Брамбилла» Э.-Т. А. Гофмана (1920), «Жирофле–Жирофля» Ш. Лекока (1922), «Багровый остров» М.А. Булгакова (1928).

Актерское искусство А.Г. Коонен (1889–1974).

Актеры Камерного театра и их роли: Н. М. Церетели, К. В. Эггерт, И. А. Александров, В. В. Кенигсон и др.

Художники Камерного театра: Б. А. Фердинандов, Г. Б. Якулов, А. А. Веснин, А. А. Экстер, В. А. и Г. А. Стенберги, В. Ф. Рындин и др.

XI. Основные тенденции развития русского театра XX–XXI вв.

«Современник» и его создатель Олег Николаевич Ефремов (1927–2000).

Георгий Александрович Товстоногов (1915–1989). Творческий путь до БДТ. Ленинградский театр имени Ленинского комсомола: «Униженные и оскорбленные» Ф. Достоевского (1956). Театр драмы имени А.Пушкина: «Оптимистическая трагедия» В. Вишневского (1955). Назначение главным режиссером в Большой драматический театр имени М. Горького. История создания этого театра (1918). Реформа Товстоногова. Основные спектакли:

«Идиот» по роману Ф. Достоевского (1957). История постановки. Горьковский цикл. «Горе от ума» А. Грибоедова (1962), «Три сестры» А. Чехова (1965), «История лошади» по повести Л.Н. Толстого (1975). Актеры театра. Эстетика театра.

Анатолий Васильевич Эфрос (1925–1987). Творческий путь режиссера. Театр имени Ленинского Комсомола (1964–1966): «Чайка» А. Чехова (1966), «Кабала святош» М. Булгакова (1966). Театр на Малой Бронной. А. Л. Дунаев. Театр в театре. Основные постановки А. Эфроса: «Три сестры» А. Чехова (1967), «Женитьба» Н. Гоголя (1975), «Месяц в деревне» И. Тургенева (1977), «Дорога» по «Мертвым душам» Н. Гоголя (1979) и другие. Эстетика театра Эфроса.

Юрий Петрович Любимов (1917–2014). Творческий путь. Рождение театра драмы и комедии на Таганке под руководством Ю. Любимова (1964). «Добрый человек из Сезуана» Б. Брехта (1963). Новая труппа театра. Идеи. Четыре портрета в фойе театра – определение эстетики театра. Основные спектакли театра: «Десять дней, который потрясли мир» по Д. Риду (1965), «Послушайте!» по произведениям В. Маяковского (1967), «А зори здесь тихие» Б. Васильева (1971), «Гамлет» У. Шекспира (1971), «Мастер и Маргарита» (1977), «Дом на набережной» по повести Ю. Трифонова (1980), «Борис Годунов» А. Пушкина (1982) и другие. Актеры театра на Таганке. Борьба за право голоса. Вынужденная эмиграция Любимова. Возвращение (1989). Раскол труппы. Строительство нового театра. Актеры. Спектакли: «Живаго» Б. Пастернака (1993), «Братья Карамазовы» по Ф. Достоевскому (1997), «Фауст» И. Гете (2002), «До и после» (поэты серебряного века) (2003). Уход Любимова из своего театра. Работа в театре им. Вахтангова – «Бесы» Достоевского (2012) и в Большом театре – «Князь Игорь» Бородин (2013).

Основные направления в режиссуре конца XX начала XXI вв. Основные направления в драматургии.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Методические указания по освоению содержания дисциплины

При *самостоятельной работе* по данной дисциплине используются следующие ее формы:

- подготовка и написание рефератов и других письменных работ на заданные темы;
- выполнение заданий разнообразного характера: подбор и изучение литературных источников, иллюстративного и описательного материала по отдельным разделам курса, подготовка компьютерных презентаций и их защита.

При выборе темы слушатель составляет план реферата, который включает: введение, основную часть и заключение.

Во введении обосновывается выбор данной темы с точки зрения её актуальности, излагаются цель и задачи работы, делается библиографическое описание.

В основной части раскрываются вопросы, которые, по мнению автора, целесообразно осветить в работе. При этом следует учитывать особенности изложения материала в рефератах репродуктивных (рефератах-конспектах и рефератах-резюме) и продуктивных (рефератах-обзорах и рефератах-докладах), и не допускать дословной переписки текстов из учебников. Реферирование предполагает интеллектуальный творческий процесс, включающий осмысление текста, аналитико-синтетическое преобразование информации и создание нового текста. В заключении автор делает выводы по теме. В конце работы приводится список использованной литературы. Реферат должен иметь титульный лист, ссылки (сноски) на справочный материал, нумерацию страниц. Объем реферата 15 – 20 страниц.

Контроль внеаудиторной самостоятельной учебной работы (вид текущего контроля) может быть реализован в формах проверки конспектов первоисточников, обзорных и исследовательских рефератов, оценки подготовленных докладов (компьютерных презентаций) по изучаемой теме.

В рамках лекционных занятий также могут заслушиваться и обсуждаться подготовленные слушателями сообщения, доклады и др.

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования слушателей, по результатам семинарских занятий и выполнения самостоятельных работ. Формы текущего контроля знаний: устный опрос, письменный опрос, тестирование.

Текущий контроль уровня усвоения учебного материала может осуществляться посредством проблемных вопросов, например, в начале лекции даётся задание: письменно сформулировать не менее одного содержательного вопроса проблемно-эвристического или полемического характера по поводу освещённого в предыдущей лекции материала, поставленных научных проблем, изложенных концепций. Необходимость выполнить задание такого рода ставит слушателя в ситуацию внутреннего диалога с преподавателем, концентрирует внимание на содержательных моментах лекции и активизирует процесс усвоения.

Уместность поставленных вопросов, научная корректность их формулировок, глубина проникновения в проблемное поле дисциплины дают достаточные основания для суждений о степени овладения содержанием лекционного курса.

6.2. Задания для самостоятельной работы

1. Что такое игрища?
2. Возникновение профессии актёра.
3. Первые русские профессиональные актёры – скоморохи.
4. Профессии скоморохов.

5. Как выглядело выступление скоморохов?
6. Отношение к скоморохам власти, церкви.
7. Первая попытка создать театр на Руси.
8. Придворный театр царя Алексея Михайловича.
9. Что вы знаете о Симеоне Полоцком?
10. Кто такой Иоганн-Готфрид Грегори?
11. Почему царь Алексей Михайлович выбрал для первого спектакля темой Эсфирь?
12. Как выглядел первый театр?
13. Как выглядел первый спектакль?
14. Придворный театр после смерти Грегори.
15. Что вы знаете об А.П. Сумарокове?
16. Драатургия А.П. Сумарокова.
17. Драатургия М.В. Ломоносова.
18. Федор Григорьевич Волков. Что вы о нем знаете?
19. Создание театра в г. Ярославле.
20. Актеры труппы Ф.Г. Волкова.
21. Подготовка к открытию первого русского профессионального театра в Петербурге.
22. Указ об учреждении театра. Директор. Труппа. Театральное здание.
23. Организация театра в Москве.
24. Актерское искусство в России в 18 веке.
25. И.А. Дмитревский. Его роли. Попытки реформы классицистической
26. Актриса крепостного театра Шереметевых – П.И. Ковалева – Жемчугова.
27. Театр Н.Б. Юсупова в Архангельском. Пьетро Гонзаго.
28. Сравните между собой 18 и 19 века.
29. Политические события, оказавшие влияние на развитие театра в России.
30. Появление в драатургии новых жанров.
31. Что такое водевиль?
32. Что такое мелодрама?
33. А.С. Грибоедов. Что вы о нем знаете?
34. Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума».
35. Что такое «общественная комедия»?
36. Знаете ли вы еще какие-нибудь пьесы Грибоедова?
37. А.С. Пушкин. Что вы о нем знаете?
39. Особенности трагедии Пушкина «Борис Годунов».
40. Н.В. Гоголь. Театр в жизни Н.В. Гоголя.
41. Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор». Общая характеристика.
43. Размышления Гоголя о театре и драатургии.
44. И.С. Тургенев. Что вы знаете об драатургии Тургенева?
45. Пьеса Тургенева «Месяц в деревне». Особенности этой пьесы.
46. А.Н. Островский – национальный драматург.
47. Появление профессии режиссера.

48. А.П. Чехов и театр.
49. Драматургия А.П.Чехова.
50. Роль жанра в драме А.П.Чехова.
51. Вл.И. Немирович-Данченко до организации МХТ.
52. К.С.Станиславский до организации МХТ.
53. Идеино-творческие основы создания МХТ.
54. Работа Мейерхольда в провинции.
55. Петербург. Влияние МХТ на театры Петербурга.
56. В.Ф.Комиссаржевская. Творческий путь.
57. Мейерхольд в Императорских театрах.

6.3. Методика и критерии оценивания самостоятельной работы обучающихся

В ходе текущего контроля оценка по 5–тибалльной шкале выставляется следующим образом:

оценка **«отлично»** выставляется, если слушатель усвоил весь программный материал: исчерпывающее, последовательно, грамотно его излагает, увязывает с практикой в соответствующей предметной области, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями (при их наличии), правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно излагать и обобщать материал;

«хорошо» - если слушатель знает программный материал: грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответах, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий. Как правило, оценка «хорошо», выставляется студентам, показавшим достаточные знания по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, усвоившим основную литературу.

«удовлетворительно» - если слушатель усвоил только основной материал, знаком с основной литературой, но допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий.

«неудовлетворительно» - если слушатель не знает основной части программного материала, допускает существенные ошибки при ответе на поставленные вопросы, с большими затруднениями выполняет практические задания.

Результаты текущего контроля могут учитываться при промежуточной аттестации.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включают:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень учебной литературы

Драматургия

1. Д.И.Фонвизин «Бригадир», «Недоросль»
2. А.С.Грибоедов «Горе от ума»
3. А.С.Пушкин «Борис Годунов», «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Пир во время чумы».
4. М.Ю.Лермонтов «Маскарад».
5. Н.В.Гоголь «Ревизор», «Женитьба», «Игроки», «Театральный разъезд после представления новой комедии».
6. И.С.Тургенев «Месяц в деревне».
7. А.Н.Островский «Свои люди – сочтемся», «Доходное место», «Гроза», «На всякого мудреца довольно простоты», «Лес», «Волки и овцы», «Бесприданница», «Таланты и поклонники».
8. А.В.Сухово – Кобылин «Свадьба Кречинского», «Дело».
9. Л.Н.Толстой «Власть тьмы»
10. А.П.Чехов: «Дядя Ваня», «Чайка», «Три сестры», «Вишневый сад»,
11. М.Горький: «Мещане», «На дне»
12. А.А.Блок: «Балаганчик»
13. Л.Н.Андреев: «Жизнь человека», «Дни нашей жизни».
14. Маяковский В.В. «Мистерия-Буфф», «Клоп», «Баня».
15. Эрдман Н.Р. «Мандат», «Самоубийца».
16. Арбузов А. «Таня», «Иркутская история»
17. Вампилов А. «Прощание в июне», «Прошлым летом в Чулимске», «Утиная охота».
18. Володин А. «Пять вечеров», «Старшая сестра»
19. Галин А. «Восточная трибуна»
20. Злотников С. «Команда»
21. Петрушевская Л. «Любовь»

22. Розов В. «Вечно живые»
23. Славкин В. «Взрослая дочь молодого человека»
24. Шварц Е. «Голый король»

Книги

1. История русского драматического театра. Изд. ГИТИС, М. 2011
2. Л.Я.Гуревич «История русского театрального быта от середины XVII до начала XIX века» М. URSS, 2011.
3. Б. В. Алперс «Театр Мочалова и Щепкина», М.1979.
4. А. Я. Лакшин «Островский», М.,1981.
5. Н. А. Шалимова. Человек в художественном мире А. Н. Островского. М.: ГИТИС, 2023.
6. К. С. Станиславский «Моя жизнь в искусстве» (любое издание)
7. И. Н. Соловьева. Московский Художественный театр: жизнь и приключения идеи. М.: МХТ, 2003.
8. В. И. Немирович – Данченко «Из прошлого» (любое издание).
9. Вс. Э. Мейерхольд «О театре» в книге «Статьи. Письма. Речи. Беседы.» т.1, М.,1968.
10. Е. Б. Вахтангов Сборник материалов, М.,1984 или собрание документов в 2-х томах, М. 2011.
11. М. А. Чехов «Путь актера» (любое издание)
12. К. Л. Рудницкий «Мейерхольд», М.,1981
13. М. Н. Строева «Режиссерские искания Станиславского» т.1, 1898 – 1917
14. О. А. Радищева «Немирович-Данченко – Станиславский. История театральных отношений» в трех томах. М. АРТ, 1997. т.1,2.
15. К.Л. Рудницкий «Русское режиссерское искусство» в 2 книгах. М.Наука, 1989.
16. Алперс Б. В. «Искания новой сцены», М.1985.
17. Вахтангов Е. Б.Сборник материалов, М.,1984 или собрание документов в 2-х томах, М. 2011.
18. Чехов М.А. «Путь актера» (любое издание).

Статьи

1. А. С. Пушкин «О народной драме и драме «Марфа Посадница»

Учебник

1. История русского драматического театра, Изд. ГИТИС, М.2011
2. «История русского советского театра» / под редакцией Ю.Дмитриева и К. Рудницкого в 2-х томах, М., 1987

8.2. Интернет-ресурсы

1. Национальная электронная библиотека России НЭБ РФ <http://нэб.рф>
2. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний - <http://www.zipsites.ru/>
3. Интернет-библиотека IQlib. - <https://domenolog.ru/iqlib.ru/>
4. Российская государственная библиотека (РГБ - <https://www.rsl.ru/>)
5. Театральная библиотека <https://sur.ly/i/lib.vkarp.com/>
6. Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>
7. Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>

8. Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используется ЭБС «Рукопт» <http://rucont.ru/>; ЭБС "Лань" - www.lanbook.com.

9. Описание материально технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам:

Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением

5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

**Оценочные материалы
для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
«История русского театра»**

1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по дисциплине История русского театра, соотнесенных с планируемыми результатами освоения дополнительной образовательной программы.

Рабочая программа дисциплины «История русского театра» определяет перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения дополнительной образовательной программы (табл.1).

2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций

Уровень сформированности компетенций в зависимости от полученных результатов оценивания, характеризуется как

- 1. ПОВЫШЕННЫЙ**
- 2. БАЗОВЫЙ**
- 3. ПОРОГОВЫЙ**

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ (признаки, на основании которых, проводится оценка), представлены в табл.2.

3. Шкала оценивания

Промежуточная аттестация по дисциплине «История русского театра» проводится в форме экзамена.

Форма итоговой аттестации	Шкала оценивания
ЭКЗАМЕН	"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно"

**Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
«История русского театра»**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
<p align="center">УК-3 <i>Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</i></p>	<p>Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий.</p>	<p>Знает: - различные исторические типы культур; - знает формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования; Умеет: - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности. Владеет: - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.</p>
<p align="center">ОПК-2 <i>Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода</i></p>	<p>Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств. Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.</p>	<p>Знает: - теорию и историю культуры и искусства от древности до современности; - основные виды, жанры, стили искусства (изобразительного, музыкального, художественной литературы и т.д.); - специфические методы анализа произведений различных видов искусства; Умеет: – проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического периода; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; Владеет: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – методологией анализа произведений искусств; – профессиональной терминологией.</p>

<p align="center">ОПК-3</p> <p align="center"><i>Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий</i></p>	<p>Планирует собственную научно-исследовательскую работу</p> <p>Отбирает, анализирует и систематизирует информацию, необходимую для осуществления научно-исследовательской работы</p> <p>Использует информационно-коммуникационные технологии при работе над научным исследованием</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы работы с информацией; - основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; - основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; – использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации в ходе научного исследования; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных.
--	--	--

Таблица 2. Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания

ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ	Результат обучения	КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
ПОВЫШЕННЫЙ	Знать	Слушатель продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и понимание программного материала; полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные; свободное владение терминологией, а также глубокое знакомство с учебной литературой.
	Уметь	Слушатель продемонстрировал: умение свободно выполнять практические контрольные задания; логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все задания (вопросы), включая дополнительные; свободное владение учебной литературой.
	Владеть	Слушатель продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически последовательные, полные, правильные и аргументированные ответы в ходе защиты задания, включая дополнительные вопросы (задания); свободное владение учебной литературой
БАЗОВЫЙ	Знать	Слушатель продемонстрировал: твердые и достаточно полные знания программного материала; правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на вопросы и свободно устранял замечания по отдельным вопросам; достаточное владение учебной литературой
	Уметь	Слушатель продемонстрировал: умение выполнять практические контрольные задания; логически последовательные, правильные и конкретные ответы (решения) на основные задания (вопросы), включая дополнительные; самостоятельно устранил замечания по отдельным элементам задания (вопроса); владение учебной литературой
	Владеть	Слушатель продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически последовательные, достаточно полные, правильные ответы в ходе защиты задания, включая дополнительные; самостоятельно устранил замечания по отдельным элементам задания (вопроса); владение учебной литературой
	Знать	Слушатель продемонстрировал: твердые знания и понимание основного программного материала; в основном правильные, без грубых ошибок, ответы на вопросы; устранил неточности и несущественные ошибки в ответах при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное владение учебной литературой

ПОРОГОВЫЙ	Уметь	Слушатель продемонстрировал: умение выполнять практические контрольные задания без грубых ошибок; правильные, без грубых ошибок, ответы (решения) на основные задания (вопросы), включая дополнительные, устранил, при наводящих вопросах преподавателя, замечания по отдельным элементам задания (вопроса); недостаточное полное владение учебной литературой
	Владеть	Слушатель продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, исключая нестандартные; ответы без грубых ошибок с устранением неточностей и замечаний при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное владение учебной литературой
КОМПЕТЕНЦИЯ НЕ СФОРМИРОВАНА	Знать	Слушатель продемонстрировал: неправильные ответы на основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не владеет учебной литературой
	Уметь	Слушатель продемонстрировал: неумение выполнять практические контрольные задания; не дал правильных ответов (решений) на основные задания (вопросы), включая дополнительные; не устранил, при наводящих вопросах преподавателя, замечания и грубые ошибки по заданию (вопросу); не владеет учебной литературой
	Владеть	Слушатель продемонстрировал: отсутствие опыта выполнения практических заданий; допустил множество неточностей и ошибок при объяснении хода выполнения задания; на наводящие вопросы преподавателя дал неправильные ответы; не владеет учебной литературой

4. Процедуры, методика и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.

Для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ используются:

- устные ответы на вопросы или индивидуальное собеседование,
- письменные ответы на вопросы.

Для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ и ВЛАДЕНИЙ используются практические контрольные задания.

Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) включают:

- примерные вопросы к экзамену по дисциплине.

Указанные перечни в совокупности охватывают все компетенции и заявленные в программе основные результаты обучения по дисциплине «История русского театра».

Методика оценивания: показателем уровня сформированности компетенций является среднее арифметическое значения оценок, полученных за ответ на вопрос и за выполнение практического задания.

Критерии оценивания: если при сдаче экзамена среднее арифметическое полученных оценок находится в интервале:

4.5-5.0, то уровень сформированности компетенции «**ПОВЫШЕННЫЙ**» и выставляется оценка «**ОТЛИЧНО**» (5);

3.5-4.5 **исключительно**, то уровень сформированности компетенции «**БАЗОВЫЙ**» и выставляется оценка «**ХОРОШО**» (4);

2.5-3.5 **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО**, то уровень сформированности компетенции «**пороговый**» и выставляется оценка «**УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО**» (3);

Если при сдаче зачета среднее арифметическое полученных обучающимся оценок составило менее **2.5**, то компетенция не сформирована и выставляется оценка «**НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО**» (2).

При проведении промежуточной аттестации преподаватель может учитывать результаты текущего контроля, то есть результаты работы слушателя в течение периода обучения.

5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации)

5.1. Основные вопросы к экзамену по дисциплине

1. Различные типы и формы театральности в древнерусской культуре.
2. Площадное искусство скоморохов.
3. Церковь и театр: духовные действия XVI–XVII вв.
4. Школьная драма в России.
5. Театр при дворе царя Алексея Михайловича.
6. Попытка организации публичного театра в Москве при Петре I.
7. Особенности русского классицизма.

8. Драматургия XVIII века: А. П. Сумароков, М. В. Ломоносов.
9. Ф. Г. Волков и возникновение профессионального театра в России.
10. Крепостной театр как историко-культурный феномен.
11. Драматургия Д. И. Фонвизина.
12. А. С. Грибоедов и его комедия «Горе от ума».
13. Театр первой четверти XIX века. Актерское искусство А. Яковлева, Е. Семеновой.
14. А. С. Пушкин и русский театр его времени.
15. «Борис Годунов» как опыт шекспиризации русской драмы.
16. «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина: замысел и воплощение.
17. М. Ю. Лермонтов. Драма «Маскарад».
18. Актерское искусство П. С. Мочалова. Творческий метод актера.
19. Актерское искусство В. А. Каратыгина.
20. Актерское искусство М. С. Щепкина.
21. Н. В. Гоголь и театр. Поэтика комедии «Ревизор».
22. Л. Н. Толстой и его религиозная драма «Власть тьмы».
23. Трилогия А. В. Сухова-Кобылина: особенности поэтики.
24. Александр Николаевич Островский. Анализ пьесы на выбор студента.
25. Актерское искусство Малого театра второй половины XIX в.: М. Н. Ермолова, А. П. Ленский, А. И. Южин, М. П. Садовский, О. О. Садовская.
26. Особенности драматургии А. П. Чехова.
27. Драматургия А. П. Чехова: разбор пьесы «Чайка».
28. Драматургия А. П. Чехова: разбор пьесы «Иванов» или «Дядя Ваня».
29. Драматургия А. П. Чехова: разбор пьесы «Три сестры».
30. Драматургия А. П. Чехова: разбор пьесы «Вишневый сад».
31. Особенности драматургии М. Горького.
32. Творческий путь К. С. Станиславского до организации МХТ.
33. Творческий путь Вл. И. Немировича-Данченко до организации МХТ.
34. Основные идейно-творческие принципы организации МХТ.
35. Общая характеристика положения МХТ в период 1898–1905 годов.
36. Общая характеристика положения МХТ в период 1906–1917 годов.
37. Начало работы К. С. Станиславского над «системой».
38. Романы Ф. М. Достоевского на сцене МХТ. Poleмика М. Горького с МХТ в связи с постановками романов Ф. М. Достоевского.

39. Студия на Поварской.
40. Символизм в России.
41. Драматургия А. А. Блока.
42. Творческий путь Вс. Э. Мейерхольда.
43. Евг. Вахтангов. Творческий путь.
44. Режиссура А. Я. Таирова.
45. Первая студия МХТ.
46. Л. А. Сулержицкий.
47. М. А. Чехов. Творческий путь.
48. В. Ф. Комиссаржевская. Творческий путь.

Разработчик:
кандидат наук, доцент

О.А. Абрамова

Министерство культуры Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Театральный институт имени Бориса Щукина при
Государственном академическом театре
имени Евгения Вахтангова»**

Кафедра искусствоведения

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной, научной
и методической работе
_____ И.С. Морозова
«31» августа 2025 г.

**ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

История русской литературы
(наименование дисциплины)

по дополнительной образовательной программе
профессиональной переподготовки «Мастерство актера»
форма обучения - очно-заочная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
Протокол № 10 от «26» июня 2025 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
Протокол № 1 от «31» августа 2025 г.*

Москва 2025 г.

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины	3
2. Место учебной дисциплины в структуре ДОП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	7
5. Содержание учебной дисциплины.....	7
5.1. Тематический план.....	7
5.2. Содержание тем дисциплины.....	8
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	14
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	14
6.2. Задания для самостоятельной работы	15
6.3. Методика и критерии оценивания самостоятельной работы обучающихся.....	16
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	17
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	17
8.1. Перечень учебной литературы.....	17
8.2. Интернет-ресурсы.....	18
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....	18
9. Описание материально-технической базы.....	18
Приложение. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине.....	20

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «История русской литературы» разработана на основании Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 24.03.2025 г. № 266 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 16 ноября 2017 г. N 1128, учебного плана подготовки слушателей, одобренного Ученым советом и утвержденного ректором Института.

Особенность преподавания литературы на отделении дополнительного образования заключается в сжатости времени на изучение материала большого объема. При этом общая картина развития отечественной литературы должна быть представлена во всей полноте. Сокращения могут затрагивать не состав авторов, а список обязательной литературы сравнительно с очным отделением и способ изложения материала в лекционном курсе.

История русской литературы охватывает период от Киевской Руси до наших дней, что дает практически полное представление об особенностях ее развития на различных этапах истории страны. В русской литературе отражены ведущие тенденции политического, социально – экономического, религиозного и культурного развития России. Знание данного предмета позволяет не только познакомиться с выдающимися произведениями мировой значимости, но и помогает понять место, роль и значение русской литературы в общей системе культурного наследия человечества.

Трудоемкость курса «История русской литературы» составляет 94 академических часа.

Форма итогового контроля – экзамен.

Данный вариант программы подготовлен для слушателей Театрального института имени Бориса Щукина.

1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цели:

- сформировать у слушателей систему ориентирующих знаний о русской литературе от древнерусского периода до наших дней;
- сформировать у слушателей представления об историко-культурном контексте возникновения классических произведений русской литературы в различные эпохи и закономерностях развития литературного процесса;
- обучить слушателей начальным навыкам литературоведческого анализа: проблемно-тематическому, структурно-композиционному, жанрово-стилевому;

- научить слушателей ориентироваться в литературных стилях различных эпох;
- сформировать базовые знания, позволяющие выявлять особенности творческого мышления автора;
- дать обучающимся знания об основах теории, необходимой для понимания отечественной литературы в целом;
- показать логику развития литературного процесса;
- выделить круг конфликтов и художественных персонажей, вошедших в арсенал «вечных» тем и образов, и сформировать навыки их выявления в литературных произведениях;
- сформировать у слушателей навыки самостоятельной работы как с художественным текстом, так и с исследовательской и справочной литературой.

Задачи:

- показать место литературы в общественной жизни, ее значение для изучения истории культуры и науки, для осознания закономерностей развития мировой цивилизации;
- проанализировать общее и национальное в развитии русской литературы;
- показать закономерности в формировании новых жанровых форм, типов героев, усложнения структуры текстов;
- показать место и роль области деятельности выпускника в общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;
- сформировать у слушателей основные навыки аналитики: способность на основе анализа текста и проблемного подхода к нему преобразовывать информацию в знание, понимать художественные процессы, руководствуясь принципами научной объективности и художественной интуицией;
- способствовать формированию творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к отечественному литературному наследию, его сохранению и преумножению.

2. Место учебной дисциплины в структуре дополнительной образовательной программы

Изучение истории русской литературы позволяет выявить общие тенденции ее развития, определить соотношение в национальной культуре общего и особенного.

Данная дисциплина занимает важное место в профессиональной подготовке будущих выпускников, так как дает целостное представление о развитии отечественного словесного искусства, что повышает общий культурный уровень выпускников и способствует их интеллектуальному развитию.

Знание истории русской литературы формирует гуманитарный опыт выпускника.

В условиях перехода человечества к информационному обществу осознание роли и значения отечественной словесности в общемировой культуре приобретает особую важность.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций (табл.1).

**Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
«История русской литературы»**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Описание результатов обучения
УК-3 <i>Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</i>	Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий.	Знает: - различные исторические типы культур; - знает формы межкультурного общения в сфере искусства, театрального образования; Умеет: - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности. Владеет: - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.

<p align="center">ОПК-2</p> <p align="center">Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств.</p> <p>Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теорию и историю культуры и искусства от древности до современности; - основные виды, жанры, стили искусства (изобразительного, музыкального, художественной литературы и т.д.); - специфические методы анализа произведений различных видов искусства; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического периода; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – методологией анализа произведений искусств; – профессиональной терминологией.
<p align="center">ОПК-3</p> <p align="center">Способен планировать собственную научноисследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с помощью информационнокоммуникационных технологий</p>	<p>Планирует собственную научно-исследовательскую работу</p> <p>Отбирает, анализирует и систематизирует информацию, необходимую для осуществления научно-исследовательской работы</p> <p>Использует информационно-коммуникационные технологии при работе над научным исследованием</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы работы с информацией; - основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; - основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; – использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации в ходе научного исследования; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных;

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 94 академических часа.

Виды учебных занятий	Всего часов
	очная форма обучения
Аудиторные занятия (всего)	22
В том числе:	
Лекции	20
Консультация	2
Самостоятельная работа (всего)	66
Экзамен	6
Общая трудоемкость	94

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование тем дисциплины	Всего Часов	Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)	
			Контактная работа	Самостоятельная работа
1	Древнерусская литература. Основные периоды развития	7	1	6
2	Зарождение и развитие классицизма. Сентиментализм	7	1	6
3	Периодизация литературного процесса в XIX веке. Романтизм как главное направление в первой трети XIX в.	7	1	6
4	Жизнь и творчество А.С. Пушкина. Сочетание романтического и реалистического начал. Своеобразие романтизма в творчестве М.Ю. Лермонтова. Становление реалистического романа	9	3	6
5	Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Эстетика «натуральной школы»	8	2	6
6	Жанр социально-психологического романа в творчестве И.С. Тургенева и И.А. Гончарова	8	2	6
7	Творчество Л.Н. Толстого как новый этап в развитии реалистической прозы	9	3	6

8	Основные тенденции в развитии поэзии. Творчество Н.А. Некрасов, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет	8	2	6
9	Трансформация реалистической эстетики в творчестве Ф.М. Достоевского. Понятие «полифонического романа»	9	3	6
10	Идейное и художественное новаторство в прозе А.П.Чехова. Жанровое своеобразие и особенности субъектной организации повествования	8	2	6
11	Консультация	2	2	0
12	Экзамен	12	6	6
ИТОГО:		94	28	66

5.2 Содержание тем дисциплины

Тема 1. Древнерусская литература. Основные периоды развития.

Историческая прелембула. Проблема периодизации древнерусской литературы, ее особенности: рукописный характер, отсутствие установки на индивидуально-авторское повествование. Характеристика основных этапов развития:

1. Период Киевской Руси (XI-XII вв.) – создание жанров исторической повести, жития, «слова», летописи. «Повесть временных лет».
2. Период феодальной раздробленности и объединения Северо-восточной Руси (XII-XV вв.) Наиболее значительные памятники («Моление Даниила Заточника», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Задонщина», «Хождение за три моря», «Повесть о Петре и Февронии»)

История открытия и публикации «Слова о полку Игореве». Полемика о времени написания и авторе «Слова...». Проблематика и художественная природа произведения.

3. Период создания централизованного государства (XVI-XVII вв.) Секуляризация («обмирщение» культуры). Возникновение жанров бытовой («Повесть о Горе и Злосчастии») и сатирической («Повесть о Шемякином суде») повести.

Тема 2. Зарождение и развитие классицизма. Сентиментализм

Историческая прелембула. Преломление петровских реформ в сфере культуры, переход ее под влияние светской идеологии. Введение нового гражданского шрифта. Открытие в 1725 году Академии наук. «Птенцы гнезда Петрова» в литературе.

Становление классицизма; причины более позднего, в сравнении с Западной Европой, возникновения этого направления в России, его подражательный характер. Сатиры Антиоха Кантемира (1708-1744) и одическая поэзия М.В.Ломоносова (1711-1765) как примеры освоения эстетических принципов классицизма. Преобразование системы русского стихосложения В.Тредиаковским и М.Ломоносовым. Ода Ломоносова «На взятие Хотина» (1739) – опыт применения силлабо-тонического стиха. Ломоносовская теория «трех штилей».

Творчество Г.Р.Державина (1743-1816). Усвоение им поэтики классицизма и ее трансформация. Новаторские черты в одической поэзии Державина (оды «Фелица», «На смерть князя Мещерского», «Бог», «Водопад»). Любовная и анакреонтическая лирика Державина. Значение его творчества для развития поэзии пушкинской эпохи.

Исторические, философские и эстетические основы сентиментализма. Черты нового течения в «Путешествии из Петербурга в Москву» А.Н.Радищева (1749-1802), доминирование социальной проблематики. Творчество Н.М.Карамзина (1766-1826). Появление образа «маленького человека» (повесть «Бедная Лиза»), воплощение в нем этического идеала сентименталистов.

Тема 3. Периодизация литературного процесса в XIX веке. Романтизм как главное направление в первой трети XIX в.

Историко-философские корни романтизма. Романтизм как мироощущение, литературное направление, художественный метод. Концепция личности, особенности конфликта, обновление жанровой системы. Усвоение и преобразование традиций западноевропейского романтизма на русской почве. Периоды развития романтизма в России.

Творчество К.Н.Батюшкова (1783-1855); своеобразие образа лирического героя, связь его с романтической концепцией личности; роль романтизированной античности и философии эпикурейства в художественном мире Батюшкова.

«Мистический романтизм» В.А.Жуковского (1787-1852); изображение внутреннего мира человека как содержательная и эстетическая доминанта его поэзии. Значение переводческой деятельности Жуковского.

Этические и эстетические принципы романтической поэзии декабристов (К.Ф.Рылеев, В.К.Кюхельбекер, Ф.Н.Глинка). Утверждение общественных идеалов как доминанта их творчества

Тема 4. Жизнь и творчество Александра Сергеевича Пушкина. Сочетание романтического и реалистического начал. Своеобразие романтизма в творчестве М.Ю.Лермонтова. Становление реалистического романа

Формирование образа лирического героя в ранней поэзии Пушкина; значение традиций В.Жуковского и К.Батюшкова. Рождение «поэзии действительности» (В.Г.Белинский). Философия «ненарушимой благосклонности ко всему» (определение Пушкина из его статьи, посвященной Сильвио Пеллико) как детерминанта образа лирического героя.

Эволюция жанра поэмы. «Руслан и Людмила» как первый завершённый опыт в этом жанре. Романтические («южные») поэмы, их творческая предыстория. Эскиз образа романтического героя в поэме «Кавказский пленник» (1822), противоречия в образе Пленника. Романтический конфликт идеала и действительности в поэме «Цыганы» (1824), трагическая неразрешимость вопроса о личной свободе, обозначение исчерпанности романтических категорий. Выход поэта на новые мировоззренческие позиции после южной ссылки. Философия истории в поздних поэмах. Страсти человеческие перед лицом истории в поэме «Полтава» (1828).

Образ Петра как воплощение истинного служения историческим целям. Конфликт личности и власти в поэме «Медный всадник» (1833), принципиальная трансформация образа Петра.

Прозаические жанры. Причины обращения к историческому роману («Арап Петра Великого» - 1827). «Повести Белкина» (1831) – первое опубликованное произведение Пушкина в прозе. Особенности повествовательной структуры, образ «маленького человека». Мотив судьбы как идейно-тематическая доминанта цикла.

Расцвет прозы Пушкина в 30-е годы. Повесть «Пиковая дама» (1833). Игра как «сильнейшая из страстей». Демонизм и наполеонизм в образе Германна. Особенности фантастического. Обращение к русской истории в повести «Капитанская дочка» (1836). Использование в повествовании мемуарных традиций XVIII века. Особенности выбора главных героев. Изменение образа Пугачева сравнительно с историческим трудом Пушкина «История Пугачева». Концепция истории в «Капитанской дочке».

Д.С.Мережковский о своеобразии личности и поэзии Лермонтова.

Автобиографические и условно-романтические черты в образе лирического героя, его эволюция на последнем этапе творчества.

Юношеские поэмы. Утверждение в них образа романтического героя-бунтаря и романтического конфликта.

Зрелые романтические поэмы. Романтические категории в поэме «Мцыри» (1839). Форма поэмы-исповеди. Творческая история поэмы «Демон» (1829-1839) как отражение эволюции поэта. Роль кавказских впечатлений и фольклора в формировании замысла. Своеобразие интерпретации образа демона, вселенский масштаб романтического конфликта и героя. Проблема романтического индивидуализма и авторская позиция. Реалистическая эстетика в поэмах «Тамбовская казначейша» и «Песнь про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» (1838).

Проза Лермонтова. Незавершенные произведения: роман «Вадим» (1829) и повесть «Княгиня Лиговская» (1836). Образ Печорина в повести как эскиз к роману «Герой нашего времени» (1841). Личность и эпоха как ключевая проблема произведения. Соединение в нем социально-психологических и философских категорий. Значение «Героя нашего времени» для становления эстетики русского классического романа.

Тема 5. Жизнь и творчество Николая Васильевича Гоголя. Эстетика «натуральной школы».

Ранний период творчества. Сборник повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831-1832). Фольклорные мотивы, романтические традиции, своеобразие фантастики, формирование эстетики сказа.

Эволюция гоголевской эстетики в сборнике «Миргород» и «Арабески» (1835): депсихологизация сказа, изменение природы фантастического, трансформация романтических категорий. Героическая романтика повести «Тарас Бульба». Композиция сборников как выражение авторской позиции.

История создания поэмы «Мертвые души» (1835-1842). Эпические масштабы замысла, сочетание бытового и мистического, развитие категории фантастического. Особенности повествовательной структуры и композиции, функции гротеска.

Возникновение понятия «натуральная школа» (статья В.Г.Белинского «Взгляд на русскую литературу 1846 года»). Трактовка Белинским творчества Гоголя как основы эстетики «натуральной школы».

Тема 6. Жанр социально-психологического романа в творчестве И.А.Гончарова и И.С.Тургенева

Типология романа в европейской и русской литературе XIX века, основные эстетические категории, характеризующие состояние жанра в этот период.

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ (1812-1891)

Раннее творчество. «Обыкновенная история» (1847) как опыт создания социально-психологического романа. Конфликт романтизма и рационализма во взаимоотражении судеб Александра и Петра Адуевых. Современное и вечное в романе.

История создания романа «Обломов» (1849-1859). Социальное, историческое и психологическое в изображении Обломова и обломовщины. Обломов как «самый обобщенный русский национальный тип» (В.Соловьев).

Роман «Обрыв» (1869). Эволюция взглядов писателя. Идея незыблемости основ национального бытия, антинигилистическая направленность образа Волохова, связь «Обрыва» с антинигилистическими романами 60-х годов.

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ (1818-1883)

Раннее творчество в поэтических и прозаических жанрах. Новаторское изображение народного характера в «Записках охотника».

Утверждение классической формы русского социально-психологического романа в творчестве Тургенева. Принципы построения реалистического характера. Летопись общественных идей 40-70-х годов в тургеневской романистике.

Роман «Рудин» (1856) как опыт создания исторического характера – человека 40-х годов. Статья «Гамлет и Дон Кихот» как позднейший комментарий к образу главного героя. Роман «Дворянское гнездо» (1859). Продолжение поиска «героя времени» (образ Лаврецкого). Проблема долга и личного счастья в судьбе Лизы Калитиной. Принципы создания «романа равновесия». Повести «Ася», «Первая любовь», «Вешние воды» как тематическое и идейное обрамление романов. Роман «Накануне» (1860). Воплощение нового этического идеала в образе Инсарова.

Роман «Отцы и дети» (1862). Многослойность конфликта «отцов» и «детей». Противоречивость и трагизм образа «героя времени» Базарова. Причины разноречивости оценок романа в критике 60-х годов. Конкретно-историческое и общефилософское в проблематике романа.

Любовная линия и памфлетное изображение современности в романе «Дым» (1867). Роман «Новь» (1877) как завершение линии романа о современности в творчестве Тургенева.

Тема 7. Творчество Льва Николаевича Толстого как новый этап в развитии реалистической прозы.

Начало творческого пути: публикация трилогии «Детство» (1852), «Отрочество» (1854), «Юность» (1857) в журнале «Современник»; новаторские черты в эстетике реалистической прозы.

«Севастопольские рассказы» (1855-1857). Человек и война в изображении Толстого. Развитие конфликта естественного человека и цивилизации в повести «Казачи» (1862). Создание образа автопсихологического героя.

История создания «Войны и мира» (1863-1869). Жанровая уникальность произведения; трансформация традиционного романного сюжета; новый уровень психологизма: понятие «текучести характера». Философия истории: образы исторических героев как воплощение толстовских концепций.

Роман «Анна Каренина» (1877). «Мысль семейная» как основа идейной структуры произведения. Социальное и психологическое в трагедии Анны. Эпиграф к роману как его смысловой ключ. Развитие новаторских приемов в постижении «диалектики души» (Н.Г.Чернышевский).

Духовный кризис Толстого, его отражение в религиозно-философских и художественных произведениях. Роман «Воскресение» (1889-1899). Проблема поиска своего духовного «я» как смысловая основа названия романа. Идея разрешения социальных противоречий путем нравственного самоусовершенствования. Особенности художественной манеры позднего Толстого.

Влияние новаторской эстетики Толстого на мировую литературу.

Тема 8. Основные тенденции в развитии поэзии. Творчество Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета

Творчество Николая Алексеевича Некрасова (1821-1878). Ведущая роль социальных мотивов в его поэзии («муза мести и печали»). Поэмы «Мороз, Красный нос» (1863), «Русские женщины». Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (1863-1876) – энциклопедия жизни пореформенной России.

Формула Некрасова «о народе и для народа» как определение идейно-художественной природы его поэм. Значение творчества поэта и его редакторской деятельности в формировании общественной атмосферы эпохи.

Творчество Федора Ивановича Тютчева (1803-1873). Философский характер его лирики. Мотивы смерти и бессмертия, космоса и мирового бытия. Тема любви и смерти в любовной лирике.

Творчество Афанасия Афанасьевича Фета (1820-1892). Обращение к «вечным темам», прежде всего к изображению природы, как определяющая особенность его поэзии. Эстетическое новаторство Фета; ассоциативность и символика, подчеркнутая музыкальность стиха, поэтический импрессионизм. Значение художественных открытий Фета для русской поэзии рубежа XIX-XX в.

Тема 9. Трансформация реалистической эстетики в творчестве Ф.М. Достоевского. Понятие «полифонического романа»

Периодизация творчества Достоевского. Ранний период: традиционное и новаторское в первом романе «Бедные люди» (1846). Романтические мотивы в повести «Белые ночи». Развитие идей повести «Двойник» в дальнейшем творчестве писателя. Участие в кружке Петрашевского и арест (1849). Годы каторги и ссылки, их отражение в «Записках из мертвого дома». Роман «Униженные и оскорбленные» (1861).

«Записки из подполья» (1864) - начало нового периода эволюции писателя. Изображение внутреннего пространства сознания, формирование основного круга тем и образов зрелого Достоевского, обращение к «вечным вопросам» как доминанта его творчества

«Преступление и наказание» (1866) - первый опыт создания полифонического романа (определение М.Бахтина). Социально-философская концепция произведения, новый тип героя, своеобразие психологизма. Христианская символика как способ художественного исследования «вечных вопросов». Изображение «положительно прекрасного человека» в романе «Идиот» (1869). Апокалиптические мотивы. М.Е.Салтыков-Щедрин о масштабности замысла и пророческой сути произведения. Роман «Бесы» (1872): переключение философской проблематики в историческую плоскость.

Прототипичность образов романа. Суть «бесовщины» в понимании Достоевского.

«Подросток» (1878) как «роман воспитания»: проблемы социального и нравственного самоопределения.

«Братья Карамазовы» (1878-1880) – итог творческого пути писателя, синтез его философских, социальных и этических идей. Развитие в романе сквозных образов прозы Достоевского. Философско-исторический и религиозно-этический смысл «Легенды о Великом инквизиторе». Пять романов Достоевского как новое идейно-художественное единство – метароман («великое пятикнижие»).

Своеобразие эстетики Достоевского, определяемое им как «реализм в высшем смысле ... то есть фантастический реализм». Влияние творчества писателя на мировую литературу.

Тема 10. Идеюное и художественное новаторство в прозе А.П.Чехова. Жанровое своеобразие и особенности субъектнй организации повествования

Проза Чехова как итог и синтез исканий русской литературы XIX века. Периодизация творчества писателя.

Первые публикации в юмористических журналах 1880-х годов. Широта тематического диапазона, своеобразие сюжетосложения и способов построения характера в жанре короткого рассказа. Сборники «Сказки Мельпомены» (1884) и «Пестрые рассказы» (1886).

Эволюция мировоззрения писателя в конце 80-х годов, укрупнение жанровых форм: «Именины», «Припадок», «Скучная история».

Актуальные проблемы эпохи и «вечные вопросы» в произведениях 90-х годов: «Дуэль», «Палата №6», «Черный монах», «Дама с собачкой». Социально-

психологический анализ народного характера («Мужики», «Новая дача», «В овраге»).

Новаторские черты в эстетике Чехова. Особенности субъектной организации, мировоззренческая основа и художественные принципы «объективной манеры повествования», способы выражения авторской позиции.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Методические указания по освоению содержания дисциплины

При *самостоятельной работе* по данной дисциплине используются следующие ее формы:

- подготовка и написание рефератов и других письменных работ на заданные темы;

- выполнение заданий разнообразного характера: подбор и изучение литературных источников, иллюстративного и описательного материала по отдельным разделам курса, подготовка компьютерных презентаций и их защита.

При выборе темы слушатель составляет план реферата, который включает: введение, основную часть и заключение.

Во введении обосновывается выбор данной темы с точки зрения её актуальности, излагаются цель и задачи работы, делается библиографическое описание.

В основной части раскрываются вопросы, которые, по мнению автора, целесообразно осветить в работе. При этом следует учитывать особенности изложения материала в рефератах репродуктивных (рефератах-конспектах и рефератах-резюме) и продуктивных (рефератах-обзорах и рефератах-докладах), и не допускать дословной переписки текстов из учебников. Реферирование предполагает интеллектуальный творческий процесс, включающий осмысление текста, аналитико-синтетическое преобразование информации и создание нового текста. В заключении автор делает выводы по теме. В конце работы приводится список использованной литературы. Реферат должен иметь титульный лист, ссылки (сноски) на справочный материал, нумерацию страниц. Объем реферата 15 – 20 страниц.

Контроль внеаудиторной самостоятельной учебной работы (вид текущего контроля) может быть реализован в формах проверки конспектов первоисточников, обзорных и исследовательских рефератов, оценки подготовленных докладов (компьютерных презентаций) по изучаемой теме.

В рамках лекционных занятий также могут заслушиваться и обсуждаться подготовленные слушателями сообщения, доклады и др.

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования слушателей, по результатам семинарских занятий и выполнения

самостоятельных работ. Формы текущего контроля знаний: устный опрос, письменный опрос, тестирование.

Текущий контроль уровня усвоения учебного материала может осуществляться посредством проблемных вопросов, например, в начале лекции даётся задание: письменно сформулировать не менее одного содержательного вопроса проблемно-эвристического или полемического характера по поводу освещённого в предыдущей лекции материала, поставленных научных проблем, изложенных концепций. Необходимость выполнить задание такого рода ставит слушателя в ситуацию внутреннего диалога с преподавателем, концентрирует внимание на содержательных моментах лекции и активизирует процесс усвоения.

Уместность поставленных вопросов, научная корректность их формулировок, глубина проникновения в проблемное поле дисциплины дают достаточные основания для суждений о степени овладения содержанием лекционного курса.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

1. Загадки «Слова о полку Игореве»

- Особенности русского классицизма;

Подобрать примеры использования новой, силлабо-тонической системы стихосложения в одах М.Ломоносова;

2. Особенности русского романтизма

- Эволюция романтического героя в поэмах А.Пушкина (от «Кавказского пленника» к «Цыганам»);

- Эпоха Петра 1 в произведениях Пушкина;

- Изображение Пугачева в «Истории Пугачева» и романе «Капитанская дочка» А. Пушкина;

- Образ Демона в одноименной поэме М.Лермонтова как квинтэссенция свойств романтического героя;

- «Неужели зло так привлекательно?» (по роману М. Лермонтова «Герой нашего времени»);

3. Эволюция образа повествователя в прозе Н.Гоголя: от «Вечеров на хуторе близ Диканьки» к «Петербуржским повестям»;

- «Бесчисленны, как морские пески, человеческие страсти...» - поэма

Н.Гоголя «Мертвые души»;

- Способы построения реалистического характера в романах И.Тургенева;

4. «Текущность человеческого характера» в романах Л.Толстого

- Особенности воссоздания речи в прозе Л.Толстого;

- Сопоставление и противопоставление семей в романе Л.Толстого «Анна Каренина»;

5. «Четвертое измерение» героев Ф.Достоевского (роман по выбору)

- Система двойников в романах Ф. Достоевского;

- Христианская символика в романах Ф. Достоевского;

6. Несобственно-прямая речь в прозе А.Чехова

6.3. Методика и критерии оценивания самостоятельной работы обучающихся

В ходе текущего контроля оценка по 5–тибалльной шкале выставляется следующим образом:

оценка **«отлично»** выставляется, если слушатель усвоил весь программный материал: исчерпывающее, последовательно, грамотно его излагает, увязывает с практикой в соответствующей предметной области, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями (при их наличии), правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно излагать и обобщать материал;

«хорошо» - если слушатель знает программный материал: грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответах, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий. Как правило, оценка «хорошо», выставляется студентам, показавшим достаточные знания по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, усвоившим основную литературу.

«удовлетворительно» - если слушатель усвоил только основной материал, знаком с основной литературой, но допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий.

«неудовлетворительно» - если слушатель не знает основной части программного материала, допускает существенные ошибки при ответе на поставленные вопросы, с большими затруднениями выполняет практические задания.

Результаты текущего контроля могут учитываться при промежуточной аттестации.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включают:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень учебной литературы

Художественные тексты

1. Ломоносов М. Ода На взятие Хотина»
2. Державин Г. Оды «Фелица», «На смерть князя Мещерского», «Бог»
3. Батюшков К. Лирика
4. Жуковский В. Лирика. Баллады
5. Пушкин А. Лирика. Поэмы «Кавказский пленник», «Цыганы», «Полтава», «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин». «Повести Белкина», «Пиковая дама», «Капитанская дочка»
6. Лермонтов М. Лирика. Поэмы «Демон», «Песнь про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Роман «Герой нашего времени»
7. Гоголь Н. Повести из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» (по выбору), повесть «Нос», поэма «Мертвые души».
8. Гончаров И. Роман «Обломов»
9. Тургенев И. Романы «Рудин», «Отцы и дети»
10. Толстой Л. Роман-эпопея «Война и мир», романы «Анна Каренина» / «Воскресение» (по выбору)
11. Достоевский Ф. Романы «Идиот», «Братья Карамазовы»
12. Чехов А. Рассказы 1880-х годов. Повести «Дама с собачкой», «Дуэль», «В овраге»
13. Некрасов Н. Поэмы «Мороз Красный Нос», «Кому на Руси жить хорошо»
14. Тютчев Ф. Лирика
15. Фет А. Лирика

Учебники и учебные пособия

1. История русской литературы XX века (20-90-е годы): Основные имена: Учебное пособие для филологических факультетов университетов. М.: Изд-во Моск. Университета, 2008
2. Лейдерман Н.М., Липовецкий М.Н. Русская литература XX века (1950-1990 годы): учебное пособие для студентов высших учебных заведений в 2 т. М.:Издательский центр «Академия», 2008

3. Русские писатели. XX век. Биографический словарь. А-Я/Сост. И.О.Шайтанов. М.: Просвещение, 2009
4. Чупринин С. Русская литература сегодня: Новый путеводитель. М.: «Время», 2009

8.2. Интернет-ресурсы

1. Национальная электронная библиотека России НЭБ РФ <http://нэб.рф>
2. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний - <http://www.zipsites.ru/>
3. Интернет-библиотека IQlib. - <https://domenolog.ru/iqlib.ru/>
4. Российская государственная библиотека (РГБ - <https://www.rsl.ru/>)
5. Театральная библиотека <https://sur.ly/i/lib.vkarp.com/>
6. Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>
7. Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>
8. Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используется ЭБС «Руко́нт» <http://rucont.ru/>; ЭБС "Лань" - www.lanbook.com.

9. Описание материально технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

Аудиторный фонд обеспечен возможностью подключения к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	Гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

**Оценочные материалы
для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
«История русской литературы»**

1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по дисциплине «История русской литературы», соотнесенных с планируемыми результатами освоения дополнительной образовательной программы.

Рабочая программа дисциплины «История русской литературы» определяет перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения дополнительной образовательной программы (табл.1).

2. Показатели и критерии уровня сформированности компетенций

Уровень сформированности компетенций в зависимости от полученных результатов оценивания, характеризуется как

16.ПОВЫШЕННЫЙ

17.БАЗОВЫЙ

18.ПОРОГОВЫЙ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ (признаки, на основании которых, проводится оценка), представлены в табл.2.

3. Шкала оценивания

Промежуточная аттестация по дисциплине «История русской литературы» проводится в форме экзамена.

Форма итоговой аттестации	Шкала оценивания
ЭКЗАМЕН	"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно"

**Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
«История русской литературы»**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
<p align="center">УК-1 <i>Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</i></p>	<p>Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий.</p>	<p>Знает: - различные исторические типы культур; - знает формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования; Умеет: - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности. Владеет: - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.</p>
<p align="center">ОПК-1 <i>Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода</i></p>	<p>Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств. Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.</p>	<p>Знает: - теорию и историю культуры и искусства от древности до современности; - основные виды, жанры, стили искусства (изобразительного, музыкального, художественной литературы и т.д.); - специфические методы анализа произведений различных видов искусства; Умеет: – проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического периода; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; Владеет: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – методологией анализа произведений искусств; – профессиональной терминологией.</p>

<p align="center">ОПК-3</p> <p align="center"><i>Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий</i></p>	<p>Планирует собственную научно-исследовательскую работу</p> <p>Отбирает, анализирует и систематизирует информацию, необходимую для осуществления научно-исследовательской работы</p> <p>Использует информационно-коммуникационные технологии при работе над научным исследованием</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы работы с информацией; - основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; - основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать научно-исследовательскую работу, отбирать и систематизировать информацию для ее проведения; – использовать компьютерные технологии для поиска, отбора и обработки информации в ходе научного исследования; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных.
--	--	--

Таблица 2. Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания

ХАРАКТЕРИСТИК А УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ	Результат обучения	КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
ПОВЫШЕННЫЙ	Знать	Слушатель продемонстрировал: глубокие исчерпывающие знания и понимание программного материала; полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы, включая дополнительные; свободное владение терминологией, а также глубокое знакомство с учебной литературой.
	Уметь	Слушатель продемонстрировал: умение свободно выполнять практические контрольные задания; логически последовательные, полные, правильные и конкретные ответы на все задания (вопросы), включая дополнительные; свободное владение учебной литературой.
	Владеть	Слушатель продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически последовательные, полные, правильные и аргументированные ответы в ходе защиты задания, включая дополнительные вопросы (задания); свободное владение учебной литературой
БАЗОВЫЙ	Знать	Слушатель продемонстрировал: твердые и достаточно полные знания программного материала; правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на вопросы и свободно устранял замечания по отдельным вопросам; достаточное владение учебной литературой
	Уметь	Слушатель продемонстрировал: умение выполнять практические контрольные задания; логически последовательные, правильные и конкретные ответы (решения) на основные задания (вопросы), включая дополнительные; самостоятельно устранил замечания по отдельным элементам задания (вопроса); владение учебной литературой
	Владеть	Слушатель продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, в том числе, - нестандартных; логически последовательные, достаточно полные, правильные ответы в ходе защиты задания, включая дополнительные; самостоятельно устранил замечания по отдельным элементам задания (вопроса); владение учебной литературой
	Знать	Слушатель продемонстрировал: твердые знания и понимание основного программного материала; в основном правильные, без грубых ошибок, ответы на вопросы; устранил неточности и несущественные ошибки в ответах при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное владение учебной литературой

ПОРОГОВЫЙ	Уметь	Слушатель продемонстрировал: умение выполнять практические контрольные задания без грубых ошибок; правильные, без грубых ошибок, ответы (решения) на основные задания (вопросы), включая дополнительные, устранил, при наводящих вопросах преподавателя, замечания по отдельным элементам задания (вопроса); недостаточное полное владение учебной литературой
	Владеть	Слушатель продемонстрировал: наличие опыта выполнения практических заданий, исключая нестандартные; ответы без грубых ошибок с устранением неточностей и замечаний при наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное владение учебной литературой
КОМПЕТЕНЦИЯ НЕ СФОРМИРОВАНА	Знать	Слушатель продемонстрировал: неправильные ответы на основные вопросы; грубые ошибки в ответах; непонимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы; не владеет учебной литературой
	Уметь	Слушатель продемонстрировал: неумение выполнять практические контрольные задания; не дал правильных ответов (решений) на основные задания (вопросы), включая дополнительные; не устранил, при наводящих вопросах преподавателя, замечания и грубые ошибки по заданию (вопросу); не владеет учебной литературой
	Владеть	Слушатель продемонстрировал: отсутствие опыта выполнения практических заданий; допустил множество неточностей и ошибок при объяснении хода выполнения задания; на наводящие вопросы преподавателя дал неправильные ответы; не владеет учебной литературой

4. Процедуры, методика и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.

Для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ используются:

- устные ответы на вопросы или индивидуальное собеседование,
- письменные ответы на вопросы.

Для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ и ВЛАДЕНИЙ используются практические контрольные задания.

Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) включают:

- примерные вопросы к экзамену по дисциплине.

Указанные перечни в совокупности охватывают все компетенции и заявленные в программе основные результаты обучения по дисциплине «История зарубежной литературы».

Методика оценивания: показателем уровня сформированности компетенций является среднее арифметическое значения оценок, полученных за ответ на вопрос и за выполнение практического задания.

Критерии оценивания: если при сдаче экзамена среднее арифметическое полученных оценок находится в интервале:

4.5-5.0, то уровень сформированности компетенции «**ПОВЫШЕННЫЙ**» и выставляется оценка «**ОТЛИЧНО**» (5);

3.5-4.5 исключительно, то уровень сформированности компетенции «**БАЗОВЫЙ**» и выставляется оценка «**ХОРОШО**» (4);

2.5-3.5 ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО, то уровень сформированности компетенции «**пороговый**» и выставляется оценка «**УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО**» (3);

Если при сдаче зачета среднее арифметическое полученных обучающимся оценок составило менее **2.5**, то компетенция не сформирована и выставляется оценка «**НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО**» (2).

При проведении промежуточной аттестации преподаватель может учитывать результаты текущего контроля, то есть результаты работы слушателя в течение периода обучения.

5. Типовые контрольные материалы и задания для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации)

5.1. Примерные вопросы к экзамену по дисциплине

1. Ранний период русского романтизма (творчество В.Жуковского, К.Батюшкова)
2. Образ романтического героя в южных поэмах А.Пушкина
3. Человек и история в поэмах А.Пушкина «Полтава» и «Медный всадник»
4. Автор – повествователь – герой в «Повестях Белкина» А.Пушкина
5. Особенности фантастического в повести А.Пушкина «Пиковая дама»
6. Человек и история в романе «Капитанская дочка»

7. Лирический герой в поэзии М.Лермонтова
8. Романтический конфликт в поэмах М.Лермонтова
9. Роман М.Лермонтова «Герой нашего времени». Историческое и вневременное в образе Печорина
- 10.«Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.Гоголя: структура повествования, особенности фантастического
- 11.Социальное и психологическое в поэме Гоголя «Мертвые души»
- 12.Принципы создания реалистического характера в русском романе XIX века
- 13.«Обломов – самый обобщенный русский национальный тип» (В.Соловьев)
- 14.Человек 40-х годов в романе И.Тургенева «Рудин»
- 15.Базаров как исторический характер. Авторская позиция и герой.
- 16.Эволюция образа «героя времени» в романах И.Тургенева
- 17.Образ «положительно прекрасного человека» в романе Ф.Достоевского «Идиот»
- 18.Роман «Братья Карамазовы» как соединение тем, образов, идей
- 19.Эстетическое новаторство Достоевского.
- 20.Эстетическое новаторство Л.Толстого
- 21.Лирический герой в поэзии Н.Некрасова
- 22.«Кому на Руси жить хорошо» - поэма «о народе и для народа»
- 23.Лирика Ф.Тютчева, А.Фета: темы, мотивы, обновление образной системы
- 24.Ранние рассказы А.Чехова. Особенности сюжетов и характеров, природа комического.
- 25.Проза А.Чехова 90-х годов. Художественное новаторство Чехова

Разработчик:
кандидат филологических наук,
доцент

Е.И. Исаева