

Министерство культуры Российской Федерации

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

Утверждаю:
Проректор по УНиМР
_____ И.С. Морозова

«___» _____ 2024 г.

**ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Мастерство актера
(наименование дисциплины)

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

*Рассмотрена на заседании кафедры,
Протокол № 76 от «29» июня 2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
Протокол № 8 от «04» июля 2024 г.*

МОСКВА – 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

	СТР.
Введение	2
1. Цели и задачи освоения дисциплины	3
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	3
3. Требования к результатам освоения дисциплины	3
4. Структура и объем дисциплины, виды учебной работы	7
4.1. Разделы и темы дисциплины, виды и трудоемкость учебной работы	7
5. Содержание учебной дисциплины	10
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся	13
7. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации	13
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	13
8.1. Перечень основной и дополнительной и дополнительной литературы	13

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 01.06.2013 г. № 499 «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, выработку твердых этических требований к себе и окружающим (свод неписаных 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).

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели:

- воспитание творческой личности студента, его художественной, сценической индивидуальности;
- стремление помочь каждому обучающемуся обнаружить, раскрыть свой сценический потенциал, свои профессиональные актерские возможности;
- постижение будущим актером 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 студентом того факта, что искусство актера – это непрерывный процесс движения и становления творческой личности, сопряженный с процессом самого учения.

Задачи:

- знакомство студентов – щукинцев с основными элементами актерской «грамматики» в Вахтанговской интерпретации системы Станиславского К.С.;
- этическое и эстетическое воспитание обучающихся;
- определение рамок «амплуа» каждого студента;
- оказание помощи будущим актерам в деле выработки своего собственного профессионального метода;
- стремление в работе над отрывками и спектаклями свести каждого студента с возможно большим количеством педагогов, каждый из которых по – своему ищет «ключ» к индивидуальности ученика;
- 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 ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение дисциплины «Актерское мастерство» направлено на формирование следующих общекультурных, профессиональных и профессионально-специализированных компетенций:

а) общекультурные компетенции:

- способность к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, с уважением к историческому наследию и культурным традициям, толерантностью к другим национальным культурам; способность создавать в коллективе отношения сотрудничества, владение методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций (ОК-7)
- владение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического самовоспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-6).

б) профессиональные компетенции:

- способность на научно – практической основе организовать свой труд, самостоятельно и критично оценить результаты собственной деятельности, владеть навыками самостоятельной работы в сфере художественно-творческой деятельности (ПК-3)
- способность самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения сценических навыков (ПК-5)
- готовность к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ПК-9)
- готовность к созданию художественных образов актёрскими средствами (ПК-10)
- готовность проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино- и телефильме (ПК-12)
- способность работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла (ПК-13)

- свободное владение государственным языком Российской Федерации – русским (артисты, прошедшие целевую подготовку для работы в национальном театре республики или национального округа Российской Федерации – языком соответствующего народа), владение искусством речи как национальным культурным достоянием (ПК-14)
- умение органично включать все возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, способность вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями (ПК-16)
- умение с помощью актёрского тренинга поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние (ПК-21)
- способность исполнять обязанности помощника режиссёра, организационно обеспечивать проведение спектакля, репетиции (ПК-22)
- готовность проводить актёрские тренинги (ПК-23)
- готовность к преподаванию основ актёрского мастерства и смежных с ним вспомогательных дисциплин в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального звена, а также в рамках образовательных программ повышения квалификации и переподготовки специалистов (ПК-24)
- умение работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведение литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ПК-25)

в) профессионально – специализированные компетенции:

- готовность к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в драматическом театре, в кино, на телевидении, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению (ПСК-1.1)
- способность профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи, способностью создавать яркую речевую характеристику персонажа, вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями (ПСК-1.2)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основы театральной этики - главный принцип: **«Театр - дело коллективное!»**;
- теорию актерского мастерства и сценической речи артиста драматического театра;
- основные этапы истории студии Евгения Вахтангова;
- основные законы и правила Вахтанговской театральной школы;
- свои профессиональные возможности;
- качества себя как «актёрского материала»;

- примерные рамки своего «амплуа»;
- общие основы теории актёрского мастерства в правилах Вахтанговской (Щукинской) школы;
- осваиваемый на практике литературный материал (пьесу, сценарий) и образный мир автора;
- основы грамматики и орфоэпии (правильного произнесения слов), а также логики русской речи; для выпускников национальных студий – знать правила произнесения слов и логические законы родного языка;
- специфику речи на сцене и в кадре;
- свои собственные актёрские качества, связанные с голосом и речью, знать свои сильные и слабые голосовые (речевые) стороны;
- особенности себя как актёрского аппарата;
- методы поддержания себя в хорошей профессиональной форме;
- основные этапы репетиционного процесса: застольный период, этюдное освоение образов, выстраивание мизансцен, прогоны, выпуск спектакля (отрывка);
- методы тренинга и самостоятельной работы над ролью;
- основные принципы Вахтанговской (Щукинской) театральной школы;
- свои психофизические и эмоциональные возможности, свою актёрскую природу;
- специфику работы актера в драматическом театре;
- возможности своего речевого аппарата и практические методы его развития;
- специфику речи на сцене и в кадре;
- понимать стилия исполняемого спектакля или создаваемого фильма;

Уметь:

- тактично выстраивать отношения со всеми коллегами по работе;
- быть взыскательным к себе и доброжелательным к партнёрам;
- воспринимать и использовать в работе чужую точку зрения;
- соотнести свои актёрские качества и характеристики осваиваемого образа;
- точно оценивать круг проблем, связанных с исполнением роли;
- точно воспринять и выполнить задание режиссёра (педагога);
- кропотливо разбирать материал самостоятельно и предлагать в ходе репетиций собственные творческие решения тех или иных задач;
- проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в драматическом спектакле, кино-, телефильме, в концертном номере;
- развивать свои природные достоинства и преодолевать недостатки;
- постепенно выработать собственный метод работы над образом;
- быть органичным и восприимчивым к замечаниям режиссёра и партнёров;
- логично и последовательно действовать и взаимодействовать на сцене с партнёром для достижения поставленной цели;
- анализировать роль, находить «органику» образа, искать сквозное действие, особый – сопряжённый со стилем автора и режиссёрским решением – способ существования;
- создавать сценический характер, осуществлять в сценических обстоятельствах действие в образе «по-живому»;
- тщательно анализировать свою роль, рассматривая непредвзято сценические (кино-) обстоятельства;
- точно понять и принять требования режиссёра (педагога);
- бережно относиться к коллегам и техническим работникам;

- работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла;
- говорить чётко и внятно (независимо от уровня звука), всегда доносить смысл произносимого текста;
- вести мысль в сценической (кино) речи, добиваться того, чтобы зрителю всё было слышно и понятно;
- при помощи комплекса упражнений, - физических, речевых, психологических, - концентрировать все свои профессиональные возможности;
- в случае необходимости оказать режиссёру помощь в любой рабочий момент;
- объяснить и показать рабочие приёмы другим актёрам;
- последовательно и доходчиво объяснить порядок освоения элементов актёрской техники;
- использовать искусствоведческую литературу для работы над ролью или произведением;
- создавать художественные образы актёрскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссёра, дирижёра, художника, балетмейстера);
- работать в тесном творческом партнёрстве с режиссёром и всеми товарищами по сцене;

Владеть:

- своими эмоциями и речью;
 - профессиональной актёрской терминологией;
 - основами сценического действенного разбора;
 - основами застольного разбора сцены и роли;
 - навыками грамотного построения мизансцены;
 - навыками анализа событий пьесы;
 - профессиональными актёрскими навыками;
 - быть на сцене осмысленным и активным, внятным, пластичным, музыкальным;
 - владеть навыками общения со зрительской аудиторией во время сценического представления;
 - теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы — драматургии, прозы, поэзии;
 - развитым художественным вкусом, чувством соразмерности и сообразности;
 - «актёрской грамматики» и использования (Вахтанговских) Щукинских методов актёрской работы;
 - приёмами актёрской импровизации, которая поможет не только объяснить, но и практически показать то, что предлагается актёром режиссёру;
 - всем комплексом элементов актёрской школы;
 - различными манерами речи, свойственными русскому языку в разных районах страны;
 - приёмами речевой характерности;
 - всеми тембровыми возможностями собственного голоса.
-
- своим телом, речью, голосом, музыкальными качествами — настолько, насколько этого требует исполняемая работа;

- этическими нормами, необходимыми для ответственного и тщательного подхода к выполнению требований режиссёра;
- простейшими приёмами педагогики (прежде всего, в плане тактичного подхода к самолюбию партнёров);
- комплексом необходимых упражнений и практических заданий, который может быть основой обучения;
- методикой разбора литературного материала, терминологией и культурой мышления;
- своими эмоциями;
- навыками чувственно-художественного восприятия мира, образного мышления;
- богато развитым художественным вкусом;
- своим голосом, дикцией, разнообразными речевыми характеристикам;

4. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 2114 часов, дисциплина осваивается на протяжении всех двух лет. Освоение дисциплины заканчивается итоговой аттестацией.

Виды учебных занятий	Всего зачетных единиц/часов
Аудиторные занятия (всего)	678
В том числе:	
Лекции	0
Практические занятия	678
Самостоятельная работа (всего)	1436
Формы итогового контроля	1 курс - контрольный урок, зачет 2 курс – зачет, экзамен
Общая трудоемкость часов	2114

4.1. РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)				
			Аудиторные занятия			Форма контро- ля	Само стоят рабо- та
			Всего	Лекци и	Практ		
1 курс Общая трудоемкость дисциплины часов		900	252	-	252	зачет	648
1	Раздел I «Сценическое внимание»	44	10	-	10	-	34
1.1	Тема 1 «Виды внимания»	10	2	-	2	-	8
1.2	Тема 2 «Внешнее (зрительное, слуховое, осязательное, обонятельное, вкусовые ощущения) и внутренние (уметь направлять свое мышление в определенную сторону, связывая его с определенным, заранее установленным объектом) внимание».	10	2	-	2	-	8
1.3	Тема 3 «Упражнения»	24	6	-	6	-	18
2	Раздел II «Мышечная (физическая) свобода и раскрепощенность»	42	8	-	8	-	34
2.1	Тема 1 «Физические «зажимы» и мышечный «контролер»	20	4	-	4	-	16
2.2	Тема 2 «Упражнения»	22	4	-	4	-	18
3	Раздел III «Воображение и фантазия» («Предлагаемые обстоятельства»)	40	6	-	6	-	34
3.1	Тема 1«Сценическая вера»	10	2	-	2	-	8
3.2	Тема 2 «Сценическое оправдание»	10	2	-	2	-	8
3.3	Тема 3 «Упражнения»	20	2	-	2	-	18
4	Раздел IV «Перемена отношения к предмету и месту действия»	42	8	-	8	-	34
4.1	Тема 1 «Магическое «если бы»	20	4	-	4	-	16
4.2	Тема 2 «Упражнения»	22	4	-	4	-	18
5	Раздел V «Физическое самочувствие»	42	8	-	8	-	34
5.1	Тема 1 «Сферы», общие и индивидуальные черты физического самочувствия»	20	4	-	4	-	16
5.2	Тема: 2 «Упражнения»	22	4	-	4	-	18
6	Раздел VI «Сценическая	42	8	-	8	-	34

	задача»						
6.1	Тема 1 «Что такое «сценическое действие».	10	2	-	2	-	8
6.2	Тема 2 «Цель и действие»	10	2	-	2	-	8
6.3	Тема 3 «Действие и «приспособление»»	10	2	-	2	-	8
6.4	Тема 4 «Упражнения»	12	2	-	2	-	10
7	Раздел VII «Память физических действий» (ПФД)	42	8	-	8	-	34
7.1	Тема 1 «Чувство правды и вера»	20	4	-	4	-	16
7.2	Тема: 2 Практические занятия на ПФД.	22	4	-	4	-	18
8	Раздел VIII «Оценка факта». «Событие»	42	8	-	8	-	34
8.1	Тема 1 «Сценический факт и событие»	10	2	-	2	-	8
8.2	Тема 2 «Жизненные и сценические (повторные) чувства»	10	2	-	2	-	8
8.3	Тема 3 «Импровизационное самочувствие. (Что такое этюд?)»	10	2	-	2	-	8
8.4	Тема 4 «Одиночные этюды на «оценку факта»	12	2	-	2	-	10
9	Раздел IX «Перемена отношения к партнеру»	42	8	-	8	-	34
9.1	Тема1 «Сценическое общение»	20	4	-	4	-	16
9.2	Тема 2 «Упражнения»	22	4	-	4	-	18
10	Раздел X «Этюды на общение в условиях органического молчания»	54	20	-	20	-	34
10.1	Тема1 «Взаимодействие с партнером».	26	10	-	10	-	16
10.2	Тема 2 «Этюды»	28	10	-	10	-	18
11	Раздел XI «Упражнения и этюды на общение со словами»	234	80	-	80	-	154
11.1	Тема 1 «Рождение слова»	66	18	-	18	-	48
11.2	Тема 2 «Словесное действие»	66	18	-	18	-	48
11.3	Тема 3 «Этюды»	102	44	-	44	-	58
12	Раздел XII «Профнавыки», «Наблюдения (за животными, людьми) и фантазии»	234	80	-	80	-	154
12.1	Тема 1 «Сценический образ (зерно)»	92	20	-	20	-	72
12.2	Тема 2 «Упражнения»	142	60	-	60	-	82

2 курс Общая трудоемкость дисциплины часов		1214	426	-	426	зачет, экзамен	788
13	Раздел XIII «Показ самостоятельных отрывков»	428	96	-	96	-	332
13.1	Тема 1 «Выбор материала. Я и драматург. Я и действующее лицо».	428	96	-	96	-	332
14	Раздел XIV «Этюды к образу»	268	112	-	112	-	156
14.1	Тема 1 «Изучение произведения: автор, идея, эпоха и т.д.»	70	18	-	18	-	52
14.2	Тема 2 «Биография персонажа (Автобиография)».	70	18	-	18	-	52
14.3	Тема 3 «Этюды»	128	76	-	76	-	52
15	Раздел XV «Подготовка выпускной дипломной работы»	518	218	-	218	-	300
15.1	Тема 1 «Действенный анализ»	84	72	-	72	-	12
15.2	Тема 2 «Работа над ролью»	434	146	-	146	-	288

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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.

Первый семестр дает слушателям в ходе практических занятий первоосновы органического действия на сцене.

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 учащих 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 по разным разделам семестра.

В целом этюды на органическое молчание подводят итог освоению элементов школы.

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.

«Я и жизнь»

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

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

Профнавык – это наблюдение за какой либо профессией, умение ее симитировать 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.

Зачет по этому разделу заканчивается первый год обучения.

По решению руководителя, исходя из освоения материала курса слушателем может быть предложено подготовить первый закрытый самостоятельный показ.

2 год обучения

«Я, жизнь и автор»

1. Показ самостоятельных отрывков.

Второй год обучения начинается с показа 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. «Этюды к образу».

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.

Перед началом подготовки выпускной квалификационной (дипломной) работы, по решению руководителя, исходя из освоения материала курса слушателем может быть предложено подготовить второй закрытый самостоятельный показ.

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

Завершается обучение выпускной квалификационной (дипломной) работой, в которой 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, ритмика, музыкальный ансамбль) в рамках пройденной программы.

Выпускная квалификационная работа обязательно выносится на зрительскую аудиторию, 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 студентов.

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 студента в ситуацию внутреннего диалога с преподавателем, концентрирует внимание на содержательных моментах работы и активизирует процесс усвоения профессиональных навыков.

6.2. Задания для самостоятельной работы.

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).

Студенты 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...

Все разделы актёрской техники, осваиваемы во 2,3 семестрах имеют в своей основе наблюдение за разными явлениями жизни.

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. Многое 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 студенты 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 студенты 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-этюд, 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 ухожу?», «Чем здесь заняты?».

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), **житейские 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.

- «Пришлите – 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 преодолен»
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 однокурсников, 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» студенты **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 студенты 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).

Студенты 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.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине включает:

- 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 зачетов и экзаменов.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине представлен в приложении 1.

Итоговая аттестация проводится в форме итогового экзамена.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1 Перечень основной и дополнительной литературы

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

а). Основная

1. Буров А.Г. Труд актера 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 актера и режиссера. 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
3. Аникст А.А. «Теория драмы в России от Пушкина до Чехова»
4. Бирман С.Г. «Судьбой дарованные встречи», М.: «Искусство», 1971
5. Бирман С.Г. «Путь актрисы», М.: 1962
6. Гиацинтова С.В. «С памятью наедине», М.: 1985
7. Горчаков Н.М. «Режиссёрские уроки Вахтангова», М.: «Искусство», 1957

8. Декада вахтанговской школы, М.: 1998
9. Дикий А.Д. «Повесть о театральной юности», М.: 1957
10. Дубровская А.Л. «Принципы и методы профессиональной подготовки актеров в Вахтанговской театральной школе» (методическое пособие), М.: Изд-во ТИ им. Б.Щукина, 2009
11. Дубровская А.Л. «Пути преодоления стереотипа в процессе создания сценического образа», М.: 2009
12. Дубровская А.Л. «Методика и технология работы над сценическим образом в Вахтанговской театральной школе», М.: 2009
13. Завадский Ю.А. «Учителя и ученики». М. 1975
14. Захава Б.Е. «Современники». М. 1969
15. Зограф Н.Г. «Малый театр конца 19 – начала 20 в.», М.: 1966
16. Зограф Н.Г. «Евгений Богратионович Вахтангов», М.: «Искусство», 1947
17. Иванов В.В. «Русские сезоны Габимы». М. 1999
18. Кнебель М.О. «Поэзия педагогики» М.: «ВТО», 1984
19. Любимцев П.Е., Силаева О.В. «Вахтанговская театральная школа» (методическое пособие), М.: Изд-во ТИ им. Б.Щукина, 2008
20. Марков П.А. «О театре», в четырёх томах. М. 1974
21. Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2-х томах. М.: 1968
22. Немирович – Данченко В.И. «О творчестве актера». Хрестоматия. Вступительная статья Виленкина В.Я. М.: 1973
23. Немирович – Данченко В.И. «Из прошлого» МЛ 936., Театральное наследие. М.: 1952
24. Пансо В. «Труд и талант в творчестве актера», М.: 1972
25. Попов А.Д. «Воспоминания и размышления о театре». М. 1963
26. Поламишев А.М. «Мастерство режиссера: от анализа – к воплощению», М.: 1992
27. Пыжова О.И. «Призвание», М.: Изд-во «Искусство», 1974
28. Симонов Р.Н. «С Вахтанговым», М.: «Искусство», 1959
29. Смирнов – Несвицкий Ю.А. «Вахтангов», Л.: «Искусство», 1987
30. Сулержицкий Л.А. Сборник статей и материалов. М.: 1970
31. Строева М.Н. «Режиссёрские искания Станиславского 1898 - 1917» в двух томах. М.: 1973
32. Таиров А.Я. О театре. Записки режиссёра. Статьи. Беседы. Речи. Письма. МЛ.: 1970
33. Товстоногов Г.А. «Зеркало сцены». Л.: «Искусство», 1980
34. Херсонский Х.Н. «Беседы о Вахтангове», 1940
35. Херсонский Х.Н. «Борис Щукин», М.: «Искусство», 1954
36. Шихматов Л.М. «Сценические этюды (подход к роли)». М.: «ВТО», 1971
37. Шихматов Л.М. «От студии – к театру». М.: «ВТО», 1970.
38. Щукин Б.В. Статьи, воспоминания, материалы. М. 1965.
39. Щепкин М.С. Записки. Письма. Воспоминания современников. В двух томах. М. 1952.
40. Эфрос Н.Е. «Московский Художественный театр, 1898 1923.» М.: 1924.
41. 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/>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Помещения для репетиций:

1. Гимнастический зал (Г.З. 5-й этаж)
2. Гринер-зал (цокольный этаж)
3. Рабочие аудитории: КП-311,307,308
4. Шаляпинский дом (ШД-зал)

Материально-техническая база для учебного процесса

1. Гримёрный класс и аксессуары для грима (пастижи, клей, парики и т.д.)
2. Костюмерная
3. Реквизит (находится в костюмерной)
4. Мебель (выдаётся для прогонов и показов) — находится в распоряжении зав. производственной практикой

**Оценочные материалы
для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
«Актерское мастерство»**

1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по дисциплине Мастерство актера, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 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
ПК-1 <i>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)</i>	ПК-1.1. Создает художественные образы актерскими средствами на основе замысла режиссера; ПК-1.2. Взаимодействует со зрителем в условиях сценического представления;	Знает: - теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со специализацией; - способы взаимодействия со зрителем; - способы устранения зажимов и напряжения в процессе работы; - реальные условия художественно-производственного процесса в театре, кино. Умеет: - умеет создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков; - проводить подготовительную работу над ролью: актерский анализ пьесы и роли, изучение контекстных материалов, формирование замысла; - общаться со зрительской аудиторией; - проявлять творческую инициативу во время работы над ролью; - самостоятельно проводить работу над ролью; Владеет: - теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения роли; - навыками импровизации в процессе работы над ролью.
ПК-2 <i>Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла</i>	ПК-2.1. Работает над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве с другими исполнителями ролей	Знает: - этические нормы коллективной творческой работы; - роль различных специалистов, участвующих в создании спектакля; - основы психологии художественного творчества; Умеет: - работать над ролью в сотрудничестве с режиссером, в тесном партнерстве с другими исполнителями ролей; - аргументированно выражать свои взгляды в процессе работы над ролью, конструктивно участвовать в творческой дискуссии; - устанавливать конструктивные творческие и деловые контакты со всеми специалистами, участвующими в постановке; - адаптироваться к непривычным художественным и техническим условиям постановки, к особенностям творческого стиля режиссера и других участников постановочной группы; Владеет:

		- теорией и методикой работы над ролью в условиях коллективного творческого процесса; - теорией и практикой сценического и делового общения.
ПК-3 <i>Владеет сценической речью, способен использовать все возможности речи при создании и исполнении роли</i>	ПК-3.1. Использует технику сценической речи при создании и исполнении роли ПК-3.2. 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.

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 - сначала контрольный урок, зачет, экзамен.

Итоговая аттестация уровня сформированности профессиональных компетенций выпускников 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 и результаты контрольного урока.

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

5.1. Первый курс

Типовые практические задания

«Память физических действий» («Беспредметные действия»).

Выполнение этюдов:

1. «Работает на токарном станке»
2. «Моет 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. «Моется 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.

Типовые практические задания

«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».

Типовые практические задания

«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».

Типовые практические задания

«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. «Пирания»
19. «Сурикат» и др.

Типовые практические задания

«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, слушатель 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 слушатель обладает пригодными вокальными данными).

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

Типовые практические задания

«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.

Типовые практические задания

«Этюды к образу на литературном материале»

Слушатели этюдно разрабатывают образы из прозаического произведения под руководством педагогов.

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 Клавочка»
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.

Типовые практические задания к экзамену

«Дипломная работа»

Для итогового экзамена художественным руководителем курса выбирается наиболее подходящий для слушателей литературный материал и на его основе выпускается Дипломная работа (Отрывки, спектакль, класс-концерт и т.д.). Дипломная 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.

Министерство культуры Российской Федерации

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

Утверждаю:
Проректор по УНиМР
_____ И.С. Морозова

«___» _____ 2024г.

**ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Сценическая речь
(наименование дисциплины)

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

*Рассмотрена на заседании кафедры,
Протокол № 27 от «29» июня 2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
Протокол № 8 от «04» июля 2024 г.*

МОСКВА – 2024 г.

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 01.06.2013 г. № 499 «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 базируется на методической системе преподавания сценической речи в Театральном институте имени Бориса Щукина.

Специфика слушателей этого отделения (возраст, профессиональная подготовка, исполнительский опыт, использование речевых навыков в профессиональной деятельности изначально предполагает работу 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 требует углубленной самостоятельной работы и развития творческой инициативы.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

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

Задачи:

- развитие навыков профессионального дыхания и голосообразования;
- 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 дисциплины в структуре основной образовательной программы

Основной принцип обучения – 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 обучающихся.

Выносливый, уверенный голос, внятность дикции, логика изложения мыслей, владение методом действенно-событийного анализа авторского текста – неотъемлемые качества будущего актера.

Изучение предмета «Сценическая речь» включает следующие разделы: освобождение мышц, сценическое внимание, дыхание, голосообразование, артикуляция, дикция, логика речи.

Занятия по сценической речи проводятся в группах. Слушателям необходимо научиться самостоятельно отрабатывать отдельные навыки сценической речи по индивидуальному заданию педагога.

Формы контроля – контрольный урок экзамен.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций:

а) общекультурные компетенции:

- способность к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, с уважением к историческому наследию и культурным традициям, а также с толерантностью к другим национальным культурам, со способностью создавать в коллективе отношения сотрудничества, с владением методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;
- владение средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического самовоспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

б) профессиональные компетенции:

- способность к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способность в качестве сотрудника участвовать в формировании команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки и оказывать помощь коллегам;
- способность на научно – практической основе организовать свой труд, самостоятельно и критично оценить результаты собственной деятельности, владеть навыками самостоятельной работы в сфере художественно-творческой деятельности;
- готовность к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства; в художественно-творческой деятельности:

- умение общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии;
- готовность проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, цирковом или эстрадном представлении ;
- способность работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла;
- свободно владеть государственным языком Российской Федерации – русским (артисты, прошедшие целевую подготовку для работы в национальном театре республики или национального округа Российской Федерации – языком соответствующего народа), владеть искусством речи как национальным культурным достоянием;
- способность к овладению авторским словом, образной системой произведения, его содержательной, действенной, стилевой природой;
- умение органично использовать все возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, способность вести роль в необходимом темпе – ритмическом, интонационно – мелодическом и жанрово – стилистическом ансамбле с другими исполнителями;
- умение с помощью актерского тренинга поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- теоретические и практические основы сценической речи;
- специфику речи на сцене и в кадре;
- методы тренинга и самостоятельной работы над ролью.

Уметь:

- работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла;
- воздействовать словом на партнёра в сценическом диалоге, используя разные приёмы и приспособления речи;
- органично включать в творческий процесс все возможности выразительной речи;
- вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями;
- логически мыслить и логично говорить в условиях сцены и профессионального общения в жизни.

Владеть:

- способностью к общению со зрительской аудиторией
- способностью работать перед теле- или кинокамерой в студии;
- искусством речи как национальным культурным достоянием;
- культурой мышления.

4. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет, 520 часов.

Виды учебных занятий	Всего зачетных единиц/часов
Аудиторные занятия (всего)	136
В том числе:	
Лекции	0
Практические занятия	136
Самостоятельная работа (всего)	384
Формы итогового контроля	1 курс - контрольный урок, зачет 2 курс – зачет, экзамен
Общая трудоемкость зачетных единиц/ часов	520

4.1. Разделы, темы дисциплины, виды и трудоемкость учебной работы

№ п/п	Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)				
			Аудиторные занятия			Форма контроля	Само стоят. работа
			Всего	Лекции	Практ		
Общая трудоемкость дисциплины часов							
		520	136	-	136	к/у, зачет, экзамен	384
1 курс		260	68	-	68	-	192
1.	Раздел 1. Введение в дисциплину	42	10	-	10	-	32
1.1	Тема 1. Предмет «Сценическая речь»	21	5	-	5	-	16
1.2.	Тема 2. Индивидуальные недостатки (неточности произношения)	21	5	-	5	-	16
2	Раздел II . Техника речи	44	14	-	14	-	30
2.1	Тема 1. Принципы тренировки речеголосового аппарата	12	4	-	4	-	8
2.2	Тема 2. Артикуляция. Дикция.	16	4	-	4	-	12
2.3	Тема 3. Дыхание. Голосоведение.	16	6	-	6	-	10
3	Раздел III Орфоэпия	44	10	-	10	-	34
3.1	Тема 1. Введение в орфоэпию	22	5	-	5	-	17
3.2	Тема 2.	22	5	-	5	-	17

	Правила и нормы классической орфоэпии						
4	Раздел IV. «Техника речи»	44	12	-	12	-	32
4.1	Тема 1. Дыхание. Голосоведение.	22	6	-	6	-	16
4.2	Тема 2. Артикуляция. Дикция.	22	6	-	6	-	16
5	Раздел V. Темпо-ритм	44	12	-	12	-	32
5.1.	Тема 1. Понятие ритма и темпа в речи.	22	6	-	6	-	16
5.2.	Тема 2. Работа над темпо-ритмом.	22	6	-	6	-	16
6	Раздел VI. Орфоэпия	42	10	-	10	-	32
6.1	Тема 1. Закрепление и совершенствование норм произношения	42	10	-	10	-	32
2 курс		260	68	-	68	-	192
1	Раздел I. Техника речи.	65	17	-	17	-	48
1.1	Тема 1. Голосоречевой тренинг	30	8	-	8	-	22
1.2.	Тема 2. Индивидуальный тренинг	35	9	-	9	-	26
2	Раздел II. Логика речи: теория и практика	65	17	-	17	-	48
2.1.	Тема 1. Логический разбор текста	20	5	-	5	-	15
2.2.	Тема 2. Элементы словесного действия	20	5	-	5	-	15
2.3	Тема 3. Практическая работа над прозаическим текстом	25	7	-	7	-	18
3.	Раздел III. Техника речи	65	17	-	17	-	48
3.1	Тема 1. Усложненный голосовой тренинг	65	17	-	17	-	48
4	Раздел IV. Стихосложение: теория и практика	65	17	-	17	-	48
4.1	Тема1. Содержательность стихотворной формы	20	5	-	5	-	15
4.2.	Тема 2. Основы стихосложения	20	5	-	5	-	15
4.3.	Тема 3. Работа над стихотворными текстами	25	7	-	7	-	18

5. Содержание дисциплины 1 год обучения

Раздел 1. Введение в дисциплину

Тема 1. Предмет «Сценическая речь»

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

Тема 2. Индивидуальные недостатки речи (неточности произношения)

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

- исследование типа дыхания;
- проверка остроты речевого слуха;
- исследование качеств и возможностей голоса;
- определение степени мышечного напряжения;
- выявление дикционных недостатков;
- выявление в речи отклонений от норм современного русского

произношения: наличие акцента, говора или диалектного оттенка, явной речевой манеры, просторечья.

Выработка критериев оценки «профессиональной речи» речи учащихся.

Раздел 2. Техника речи

Тема 1. Принципы тренировки голосоречевого аппарата

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

- снятие мышечных зажимов в области речеобразующих органов;
- укрепление дыхательной мускулатуры;
- развитие навыка фонационного дыхания;
- активизация речевой моторики;
- статический голосовой тренинг;
- индивидуальные и коллективные речевые и голосовые упражнения.

Тема 2. Артикуляция. Дикция.

Дикция как неотъемлемый элемент профессиональной культуры речи актера, 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. 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.

Выявление дикционных недостатков в речи студентов. Индивидуальные особенности строения артикуляционного аппарата. Подбор индивидуальных комплексов упражнений для исправления дикционных недостатков и вялой артикуляции для студентов, имеющих органические особенности строения артикуляционного аппарата.

Дикционная отработка произнесения гласных и согласных звуков в слоговых и многосоставных звуко сочетаниях, в отдельных словах, коротких

фразы (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, речёвки, чистоговорки).

Тема 3. Дыхание. Голосоведение.

Гигиена и профилактика профессиональных голосоречевого аппарата (комплекс мер личной гигиены и профилактики заболеваний носоглотки, полости рта, дыхательных путей, средства доврачебной помощи).

Процесс голосообразования и голосоведения. 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).

Раздел 3. Орфоэпия

Тема 1. Введение в орфоэпию

Нормативность речи – основополагающий признак культуры произношения актера (понятие «нейтрального стиля» сценического произношения).

Тема 2. Правила и нормы классической орфоэпии

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.

Раздел 4. Техника речи

Тема 1. Дыхание. Голосоведение.

Продолжение работы над укреплением мышц дыхательно – голосовой опоры. Дальнейшая активизация речеголосового 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, динамический голосовой тренинг.

Тема 2. 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. Развитие артикуляционно-дикционной координации. Завершение установки согласных звуков. Дикционная тренировка усложненных звукосочетаний и текстов (многоговорки, скороговорки) в разнообразном темпо-ритме).

Раздел 5. Темпо – ритм

Тема 1. Понятия темпа и ритма в речи

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

Тема 2. Работа над темпо – ритмом

Осознанное разнообразие темпо-ритмических конструкций в упражнениях и художественных текстах.

2 год обучения

Раздел 1. Техника речи

Тема 1. Речевого голосовой тренинг

Совершенствование верных речевых навыков по всем пройденным разделам предмета (дикция, дыхание и голос, орфоэпия). Расширенный групповой и индивидуальный тренинг по всем разделам предмета.

Тема 2. Индивидуальный тренинг

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

Раздел 2. Логика речи (теория и практика)

Тема 1. Логический разбор 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 куска, 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. Навык письменного логического разбора текстов.

Тема 2. Элементы словесного действия

К.С.Станиславский о словесном действии. Личностное восприятие произведения, ассоциативный ряд. Видения, кинолента видений, внутренние и внешние объекты. Предлагаемые 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 3. Практическая работа над прозаическим 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».

Раздел 3. Техника речи

Тема 1. Усложненный голосовой тренинг

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

Ансамблевое и индивидуальное звучание в работе с гекзаметром. Проверка дыхательных, голосовых, дикционных и орфоэпических навыков.

Раздел 4. Логика речи.

Закрепление полученных знаний на литературном материале в групповой работе.

Тема 3. Работа со стихотворными текстами *(освоивается слушателями по решению художественного руководителя)*

Практическая работа над стихотворным текстом на материале русской классической и современной поэтической литературы.

6. Образовательные технологии и методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Для подготовки к практическим занятиям слушателями активно используется видео и аудиоматериалы из архива кафедры, а так же необходимые интернет ресурсы. Благодаря данным образовательным технологиям учащиеся исследуют, анализируют и используют на практике записи выдающихся мастеров русского театра и художественного слова. Такая учебная деятельность реально повышает общекультурный уровень студентов и их творческий потенциал.

6.1. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся.

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью процесса формирования профессиональных и профессионально-специализированных 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, студенты 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 студентов, по результатам практических занятий. Формы текущего контроля знаний и умений: проверка домашних заданий на индивидуальных и групповых 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 звукосочетаний для совершенствования артикуляции и дикции.
6. Тренировка звукосочетаний, текстов, скороговорок в разнообразном темпо-ритме 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

Раздел 1. Введение в дисциплину

Тема 1. Дисциплина «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».

Раздел 2. Свобода мышц и сценическое внимание

Тема 1. Снятие мышечных зажимов

Практическое задание:

Приведите примеры упражнений на снятие мышечных зажимов

Тема 2. Развитие сценического внимания

Практическое задание:

Приведите примеры упражнений на развитие сценического внимания

Раздел 3. Дыхание

Тема 1. Понятие «дыхание в жизни» и «дыхание на сцене»

Практическое задание:

Критерии диагностика индивидуальных дыхательных нарушений.

Тема 2. Носовое дыхание

Практическое задание:

Приведите примеры упражнений на развитие носового дыхания

Тема 3. Развитие фонационного дыхания

Практическое задание:

Приведите примеры упражнений на развитие фонационного дыхания

Раздел 4. Голосоведение

Тема 1. Начало фонации

Практическое задание:

Приведите примеры упражнений на «рождение звука»

Тема 2. Резонаторы

Практическое задание:

Приведите примеры упражнений на развитие резонаторов

Тема 3. Ансамблевое звучание

Практическое задание:

Приведите примеры упражнений на развитие речевого слуха

Тема 4. Работа с регистрами

Практическое задание:

Приведите примеры упражнений на развитие голосовых регистров

Раздел 5 . Дикция

Тема 1. Работа с индивидуальными дикционными недостатками

Практическое задание:

Составьте артикуляционную гимнастику.

Тема 2. Гласные звуки

Практическое задание:

Приведите примеры упражнений, связанных с отработкой гласных звуков

Тема 3. Согласные звуки

Практическое задание:

Приведите примеры упражнений, связанных с отработкой согласных звуков

Тема 4. Дикция – Ритм

Практическое задание:

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

Тема 5. Дикция – Словесное действие

Практическое задание:

Приведите примеры упражнений на активизацию работы речевого аппарата в условиях активного взаимодействия.

Раздел 6. Орфоэпия

Тема 1. Введение в орфоэпию

Практическое задание:

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

Тема 2. Ударение в слове. Произношение гласных звуков

Практическое задание:

Орфоэпический разбор текста

Тема 3. Произношение согласных звуков

Практическое задание:

Орфоэпический разбор текстов

Тема 4. Произношение отдельных грамматических форм

Практическое задание:

Орфоэпический разбор специально подобранного текста

Тема 5. Произношение заимствованных слов

Практическое задание:

Орфоэпический разбор специально подобранного текста

Раздел 7. Дыхание

Тема 1. Дыхательный тренинг

Практическое задание:

Приведите пример упражнений, направленных на закрепление полученных навыков.

Тема 2. Речь в движении

Практическое задание:

Приведите пример упражнений, направленных на закрепление полученных навыков.

Раздел 8. Голосоведение

Тема 1. Индивидуальное голосоведение

Практическое задание:

Приведите пример упражнений, направленных на закрепление полученных навыков.

Тема 2. Голосовой диапазон

Практическое задание:

Приведите пример упражнений, направленных на закрепление полученных навыков.

Тема 3. Работа над голосом

Практическое задание:

Приведите пример упражнений, направленных на закрепление полученных навыков.

Раздел 9. Дикция

Тема 1. Дикционный тренинг

Практическое задание:

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

Тема 2. Продолжение работы над согласными звуками

Практическое задание:

Приведите пример текстов необходимых для исправления индивидуальных речевых недостатков

Раздел 10. Темпо – ритм

Тема 1. Понятия темпа и ритма в речи

Практическое задание:

Приведите пример упражнений, направленных на закрепление полученных навыков.

Тема 2. Работа над темпо – ритмом

Практическое задание:

Приведите пример упражнений, направленных на закрепление полученных навыков.

Раздел 11. Орфоэпия

Тема 1. Закрепление и совершенствование норм произношения

Практическое задание:

Транскрибирование художественных текстов.

Раздел 12. Техника речи

Тема 1. Голосоречевой тренинг

Практическое задание:

Составьте расширенный групповой и индивидуальный тренинг по всем разделам предмета.

Тема 2. Индивидуальный тренинг

Практическое задание:

Составьте расширенный индивидуальный тренинг

Раздел 13. Характерность речи

Тема 1. Понятие характерности речи

Практическое задание:

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

Тема 2. Работа над выбранным материалом

Практическое задание:

Дальнейшее закрепление основных орфоэпических норм в работе над выбранным материалом

Раздел 14. Логика речи (теория и практика)

Тема 1. Понятие «логика речи»

Практическое задание:

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

Тема 2. Логический разбор текста

Практическое задание:

Сформулируйте основные правила устной речи

Тема 3. Законы логики разговорной речи

Практическое задание:

Сформулируйте основные законы устной речи

Тема 4. Практическая работа над прозаическим материалом

Практическое задание:

Прочитайте текст с листа с использованием законов и правил устной речи

Раздел 15. Техника речи

Тема 1. Голосовой тренинг

Практическое задание:

Составьте расширенный индивидуальный тренинг по всем разделам предмета.

Тема 2. Работа над гекзаметром

Практическое задание:

Разберите отрывок гексаметра

Раздел 16. Стихосложение (теория и практика)

Тема 1. Ритм в стихосложении

Практическое задание:

Определите понятия: «ритм», «ритмическая организация мира», «стихотворный ритм»

Тема 2. Основы стихосложения

Практическое задание:

Перечислите основные темы раздела стихосложение

Тема 3. Работа со стихотворными текстами

Практическое задание:

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

7. Оценочные средства контроля успеваемости по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечения самостоятельной работы студентов

7.1. Оценочные средства контроля успеваемости по итогам освоения дисциплины

7.1.1. Уровень требований и критерии оценок

Контроль овладения студентами дисциплины «Сценическая речь» подразделяется на **текущий, промежуточный и итоговый**.

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования слушателей, по результатам практических занятий. Формы текущего контроля знаний и умений: проверка домашних заданий на групповых занятиях, выраженная в подборе необходимых литературных примеров, в демонстрации приготовленных этюдов (на заданные педагогом темы), в самостоятельном изучении и осознанном знании теоретических основ предмета.

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

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине представлен в приложении 1.

Итоговый контроль проводится в форме экзамена в практической форме в виде показа рече-голосовых и дыхательных тренировок, упражнений по голосу, дикции, логики речи на материале художественных произведений в четвертом семестре.

Оценка работы слушателей осуществляется комплексно с учетом:

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

Оценка знаний по 5 – ти балльной шкале реализуется следующим образом:

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

- природная оснащенность студента;
- сложность исполняемого им литературного материала. Этот критерий вступает в силу, начиная с третьего семестра обучения;
- художественные и технические достоинства исполнения. Практическое освоение элементов речеголосовой техники – на первом курсе, возникающее умение действовать словом и

использовать речевые средства выразительности – на втором, крепнущие навыки речевого воздействия и взаимодействия в условиях литературного и драматургического материала – на старших курсах;

- творческий рост каждого студента, 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 студента в институте.

Подобное решение может быть принято и в результате выставления такому студенту **«Незачета»** по профилирующей дисциплине. Такой **«Незачет»** не может быть пересдан в силу всего вышеизложенного.

7.1.2. Вопросы по теоретическим основам дисциплины

Основные вопросы по орфоэпии

1. Что изучает орфоэпия?
2. Почему именно «московский говор» мы считаем нормой произношения?
3. Что такое говор, наречие, диалект?
4. Нужно ли добиваться единства в произношении сегодня? Докажите свою позицию.
5. Каковы особенности ударения в русском языке?
6. Что такое редукция безударных гласных? Приведите примеры орфоэпического разбора гласных звуков в словах.
7. Каковы правила йотации гласных? Приведите примеры.
8. Как произносятся ударные гласные **А, О, У, Э** после **Ч, Щ**? Как произносится безударная гласная **А** после **Ч, Щ**? Приведите примеры.
9. Как произносятся гласные **И, Е, Я, Ё, Ю** после **Ш, Ж, Ц**? Приведите примеры.
10. Как произносится гласный **И** при слитном произношении двух слов, если одно слово оканчивается на твердый согласный, а другое начинается с **И**? Приведите примеры.

11. Как произносятся сочетания безударных гласных **АО, ОА, АА, ОО**? Приведите примеры.
12. Как произносятся сочетания безударных гласных **ЕИ, ЕУ, ЕА, ЕО**? Приведите примеры.
13. Как произносятся имена и отчества? Как произносятся заимствованные слова?
14. Что такое закон ассимиляции (уподобления) в орфоэпии?
15. Как произносятся сочетания согласных **СШ, ЗШ** в словах и на стыке двух слов и сочетания **СЖ, ЗЖ** на стыке двух слов, на стыке приставки и корня, на стыке предлога и слова? Приведите примеры.
16. Как произносятся сочетания согласных **ТЩ** в начале слова; **ТЧ, ДЧ** - на стыке слов? Приведите примеры.
17. Как произносятся сочетания **ТЦ, ДЦ** и **ТС, ДС**? Приведите примеры.
18. Каковы нормы произношения сочетания согласных **ЧН**? (Старомосковская и современная).
19. Как произносятся двойные согласные? В каких случаях происходит выпадение некоторых согласных звуков? Приведите примеры.
20. Что такое закон ассимиляции согласных по мягкости? Приведите примеры.
21. Каковы особенности произношения окончаний прилагательных? Приведите примеры.
22. Каковы особенности произношения глагольных окончаний? Приведите примеры.

7.1.3. Основные вопросы по логике речи

1. Как читаются обстоятельства?
2. Как читаются определения (согласованные и несогласованные)?
3. Как читаются вводные предложения?
4. Как читаются простые нераспространенные предложения?
5. Как читаются обращения?
6. Как читаются дополнения?
7. Как читаются запятые? В каких случаях запятая не читается?
8. Как читаются перечисления?
9. Как читаются противопоставления?
10. Как читаются повторные слова?
11. Что такое речевой такт?
12. Как читаются вопросительные предложения?
13. Логическая и психологическая пауза.
14. Новое понятие.
15. Как читаются единичные вводные слова?
16. Что такое период?
17. Что такое логическая перспектива?
18. Как читаются многоточие?
19. Как читаются двоеточие?
20. Что такое инверсия?

21. Как читаются сложноподчиненные с оборотами: «там, где...», «все, что...», «после того, как...», «тот, который...» ?
22. Как читаются групповые наименования?
23. Назовите основные законы логики речи.

7.1.4. Основные вопросы по стихосложению

1. Силлабо-тоническая система стихосложения. Реформа Тредиаковского и Ломоносова.
2. Метрика в силлабо-тоническом стихосложении.
3. Что такое пиррихий и спондей, где и почему они встречаются?
4. Александрийский стих.
5. Белый стих.
6. Вольный ямб.
7. Клаузула.
8. Рифма по слоговому объёму и положению в строфе.
9. Рифмы по характеру звучания и положению в стихе.
10. Роль звука в стихе: звуковые повторы, повторение слова.
11. Цезура. Пауза межстиховая, межстрофная, внутренняя.
12. Какие строфы вы знаете (общие сведения).
13. Что такое октава?
14. Что такое одическая строфа?
15. Онегинская строфа.
16. Сонет, венок сонетов.
17. Какие виды переноса вы знаете?
18. Паузный стих.
19. Тоническое стихосложение.
20. Различия между прозаическим и стихотворным текстом.
21. Реформа Маяковского.
22. Гекзаметр.
23. Свободный стих.

7.1.5. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

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 звукосочетаний для совершенствования артикуляции и дикции.
6. Тренировка звукосочетаний, текстов, скороговорок в разнообразном темпо-ритме 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.

9. Чтение произведений художественной прозы, публицистики, поэзии, пьес для выбора материала для тренингов, а также чтецкого материала.

11. Логический разбор рабочих текстов.

12. Действенно-смысловой анализ рабочих текстов.

13. Изучение методической литературы по дисциплине «Сценическая речь», изучение литературы, освещающие проблемы работы со словом мастеров театра и литературной эстрады, изучение специальной литературы по проблемам культуры речи, русского языка, философии и психологии творческого процесса в области слова и др.

7.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы слушателей

7.2.1 Рекомендуемая литература

1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. М., Просвещение. 1972.
2. Алферова Л. Д. Исправление говоров. СПб.: СПбГАТИ, 2002.
3. Алферова Л. Д. Речевой тренинг: дикция и произношение: Учебно-методическое пособие. СПб.: СПбГАТИ, 2003.
4. Алферова Л. Д., Васильева Л. Н. Нормативное сценическое произношение в условиях диалектного окружения. Петрозаводск: ПетрГУ, 2005.
5. Алферова Л. Д. Коррекция говорного произношения в сценической речи: Учеб. пособие (с приложением CD аудиодиска). СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2006. 60 с. + CD.
6. «Ах, эта занимательная техника речи!»: Материалы V Всероссийской научно-практической конференции: Екатеринбург, 26—29 ноября 2007 г. / Под. ред. А. В. Блиновой. Екатеринбург: ИД «Союз писателей», 2007.
7. Бруссер А. М. Как помочь думающей голове стать говорящим человеком: Учебное пособие. М.: «Имидж-пресс», 2002.
8. Бруссер А.М. Основы дикции (практикум). М., 2003.
9. Бруссер А. М., Оссовская М. П. 104 упражнения по дикции и орфоэпии (для самостоятельной работы). М.: Реглант, 2005.
10. Бруссер А. М., Оссовская М. П. Глаголим.ру. Аудиовидео уроки по технике речи. Часть 1. М.: ИПЦ «Маска», 2007. 56 с. + CD.
11. Бруссер А.М., Оссовская М. П. Правильная речь — путь к успеху. 104 упражнения для самостоятельной работы. М.: Арт Хаус медиа, 2009.
12. Васильев Ю. А. Ритмы сценической речи: Учебное пособие. СПб.: «Школа русской драмы», 2003.
13. Васильев Ю. А. Сценическая речь: ощущение — движение — звучание. Вариации для тренинга: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2005.

- 14.Васильев Ю. А. Сценическая речь: восприятие — воображение — воздействие. Вариации для творчества: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2007.
- 15.Васильев Ю. А. Сценическая речь: ритмы и вариации: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2009.
- 16.Вербовая Н.П., Головина О.М., Урнова В.В. Искусство речи. М., Советская Россия, 1964.
- 17.Винокур Г.О. Русское сценическое произношение. М., Русские словари, переиздание 1997.
- 18.Волконский С. Выразительное слово. СПб., 1913.
- 19.Галендеев В. Н. Не только о сценической речи. Монография. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2006.
- 20.Егорова А. Д., Радченко А. М. Логика сценической речи: Учебное пособие для студентов актерского и режиссерского факультетов. М.: ВГИК им. С. А. Герасимова, 2001.
- 21.Ермолаев В.Г., Лебедева Н.Ф., Морозов В. И. Руководство по фонииатрии. М., Медицина, 1970.
- 22.Запорожец Т.И. Логика сценической речи. М., Просвещение, 1974.
- 23.Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. М., Просвещение. 1978.
- 24.Искусство сценической речи: [Сб. статей] / Сост. и отв. ред. И. Ю. Промптова. М.: Российская академия театрального искусства — ГИТИС, 2007.
- 25.Калинина Н.И. Логично мыслить – логично говорить. Правила русской речи. М. 2003.
- 26.Кнебель М. О. Слово в творчестве актера. [Изд. 4-е]. М.: Изд-во ГИТИС, 2009.
- 27.Ковалева Н. Л. Стихосложение для студентов театральных вузов в теории и упражнениях: Учебное пособие. М.: ArsisBooks, 2009.
- 28.Козлянинова И.П., Чарели Э.М. Тайны нашего голоса. Екатеринбург, 1992.
- 29.Кристи Г.В. Воспитание актера школы Станиславского. М., Искусство, 1968
- 30.Куракина К. В. Восемнадцать упражнений вокального характера по воспитанию голоса и дикции драматического актера. СПб.: СПбГАТИ, 2003.
- 31.Ласкавая Е. В. Сценическая речь: Методическое пособие. М.: ВЦХТ, 2005.
- 32.Ласкавая Е. В. Речеголосовой тренинг. М.: ИПЦ «Маска», 2006.
- 33.Леонарди Е. И. Дикция и орфоэпия. М., Просвещение, 1967.
- 34.Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. М., Просвещение, 1978.
- 35.Любимцев П.Е. Актерское мастерство. Рабочая программа учебной дисциплины очной и заочной форм. Театральный институт имени Бориса Щукина. 2013.
- 36.Методическое пособие по сценической речи. Вып. 1 / Под общ. ред. И. Ю. Промптовой. М.: РАТИ — ГИТИС, 2007.

37. Методическое пособие по сценической речи. Вып. 2 / Под общ. ред. И. Ю. Промптовой. М.: РАТИ — ГИТИС, 2007.
38. Методическое пособие по сценической речи. Вып. 3 / Под общ. ред. И. Ю. Промптовой. М.: РАТИ — ГИТИС, 2007.
39. Моисеев Ч. Г. Дыхание и голос драматического актера: Методическое пособие по совершенствованию работы речевого аппарата в условиях самостоятельной тренировки. М.: Изд-во «ГИТИС», 2005.
40. Немирович-Данченко В.И. О творчестве актера. М., Искусство. 1973.
41. Оссовская М.П. Орфоэпия. Теория и практика. М., 1998.
42. Оссовская М.П. Русские диалекты (наречия и говоры): Учебно-методическое пособие по устранению произносительных диалектных ошибок. М., 2000.
43. Оссовская М. П. Русские диалекты (наречия и говоры): Учебно-методическое пособие по устранению произносительных диалектных ошибок. М.: Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания, 2000.
44. Оссовская М. П. Московский говор в жизни и на сцене. М.: Изд-во Театрального института им. Б. Щукина. 2003.
45. Оссовская М. П. Практическая орфоэпия: Учебное пособие. М.: Изд-во «Реглант», 2005.
46. Оссовская М. П. Уроки орфоэпии (практическая орфоэпия). М.: «ИЦП Маска», 2007.
47. Оссовская М. П. Как исправить говор? 10 основных произносительных ошибок (практикум для самостоятельной работы). М.: Граница, 2009.
48. Петрова А.Н. Сценическая речь. М., Искусство, 1981.
49. Петрова А. Н. Искусство речи. М.: Аспект Пресс, 2008.
50. 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.
51. 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.
52. Проблемы сценической речи. Сб. М., Просвещение, 1968.
53. Прокопова Н. Л. На пути к голосоречевой выразительности. От самораскрытия к гротеску: Учебное пособие. Кемерово: КемГАКИ, 2002.
54. Прокопова Н. Л. Парадигмы сценической речевой культуры XX столетия. Кемерово; М.: Издательское объединение «Российские университеты»: Кузбассвузиздат—АСТШ, 2008.
55. Промптова И. Ю. Диалектное и акцентное произношение как выразительное речевое средство драматического актера. М., ВТО, 1972.

56. Рудин Л. Б. Основы голосоведения: Учебное пособие для студентов вокальных, актерских и дирижерско-хоровых факультетов. М.: Граница, 2009.
57. Саричева Е.Ф. Сценическая речь. М., Искусство, 1955.
58. Саричева Е.Ф. Работа над словом. М., Искусство, 1956.
59. Саричева Е.Ф. Сценическое слово. М., Советская Россия, 1963.
60. Савкова З.В. Энергия живого слова. СПб., 1991.
61. Савкова З. В. Удивительный дар природы. Голосо-речевой тренинг: Учебное пособие. СПб.: ИВЭСЭП, 2009.
62. Сладкопевцев В.В. Искусство декламации. СПб., 1910
63. Смирнова М. В. 2500 скороговорок. СПб.: Изд. Дом «Нева»; М.: «ОЛИА-ПРЕСС Образование, 2003.
64. Смирнова М. В. Что нужно знать о стихах: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2006.
65. Смирнова М. В. Скороговорки в речевом тренинге: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2007.
66. Смирнова М. В. Дикционный тренинг: от звукосочетания к скороговорке: Учебное пособие. СПб.; Ташкент. 2008.
67. Смирнова М. В. Стихия стихов: Учебное пособие. СПб.; Ташкент. 2008.
68. Смирнова М. В. Скороговорки в речевом тренинге: Учебное пособие. Изд. 2-е. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2009.
69. Смоленский Я.М. В союзе звуков чувств и дум. М., Советская Россия, 1976.
70. Смоленский Я.М. Гармония и алгебра стиха. М., 1996.
71. Смоленский Я. М. Чудо живого слова. Теория чтецкого искусства: Учебно-методическое пособие. М.: РА Арсис-Дизайн, 2009.
72. Сценическая речь: Учебник / Под ред. И. П. Козляниновой и И. Ю. Промптовой. Изд. 2-е. М., 2000.
73. 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.
74. Сценическая речь в театральном вузе: Сб. статей / Сост. и отв. ред. И. Ю. Промптова. Вып. 1. М.: Изд-во «ГИТИС», 2006.
75. Сценическая речь в театральном вузе: Сб. статей / Сост. и отв. ред. И. Ю. Промптова. Вып. 2. М.: Российская академия театрального искусства — ГИТИС, 2007.
76. 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.
77. Сценическая речь в системе Вахтанговской школы: сборник статей и материалов / Сост. и науч. ред. А.М. Бруссер. – М., 2012.
78. Станиславский К.С. Работа актера над собой. Собрание сочинений, том 3. М., Искусство, 1954.

79. Теория и практика сценической речи: Коллективная монография / Отв. ред. В. Н. Галендеев. СПб.: СПбГАТИ, 2005.
80. Теория и практика сценической речи: Коллективная монография / Отв. ред. В. Н. Галендеев. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2007.
81. Ушакова В. А. Орфоэпия. М., 1976.
82. Хватцев М.Е. Логопедия. М., Учпедгиз, 1951.
83. Чарели Э.М. Как работать над дикцией и голосом актеру. Иркутск, 1969.
84. Чарели Э.М. Учись говорить. Урал, 1991.
85. Черная Е. И. Воспитание фонационного дыхания с использованием некоторых принципов дыхательной гимнастики «йоги»: Учебное пособие. М.: «Граница», 2009.
86. Чуковский К.И. Живой как жизнь. М., Молодая гвардия, 1962.
87. Штода Н. Н. Сценическая речь и речевое богатство пьес А. Н. Островского. М.: РА Арсис-Дизайн, 2008.

Словари

1. Агеев 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.

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. 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>

8.2. Дополнительные материалы для углубленного освоения дисциплины

1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. М., Просвещение. 1972.
2. Алферова Л. Д. Исправление говоров. СПб.: СПбГАТИ, 2002.
3. Алферова Л. Д. Речевой тренинг: дикция и произношение: Учебно-методическое пособие. СПб.: СПбГАТИ, 2003.
4. Алферова Л. Д., Васильева Л. Н. Нормативное сценическое произношение в условиях диалектного окружения. Петрозаводск: ПетрГУ, 2005.
5. Алферова Л. Д. Коррекция говорного произношения в сценической речи: Учеб. пособие (с приложением CD аудиодиска). СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2006. 60 с. + CD.
6. Бруссер А. М. Как помочь думающей голове стать говорящим человеком: Учебное пособие. М.: «Имидж-пресс», 2002.
7. Бруссер А.М. Основы дикции (практикум). М., 2003.
8. Бруссер А. М., Оссовская М. П. 104 упражнения по дикции и орфоэпии (для самостоятельной работы). М.: Реглант, 2005.
9. Бруссер А. М., Оссовская М. П. Глаголим.ру. Аудиовидео уроки по технике речи. Часть 1. М.: ИПЦ «Маска», 2007. 56 с. + CD.
10. Бруссер А.М., Оссовская М. П. Правильная речь — путь к успеху. 104 упражнения для самостоятельной работы. М.: Арт Хаус медиа, 2009.
11. Васильев Ю. А. Ритмы сценической речи: Учебное пособие. СПб.: «Школа русской драмы», 2003.
12. Васильев Ю. А. Сценическая речь: ощущение — движение — звучание. Вариации для тренинга: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2005.
13. Васильев Ю. А. Сценическая речь: восприятие — воображение — воздействие. Вариации для творчества: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2007.

14. Васильев Ю. А. Сценическая речь: ритмы и вариации: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2009.
15. 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.
16. Винокур Г.О. Русское сценическое произношение. М., Русские словари, переиздание 1997.
17. Волконский С. Выразительное слово. Спб., 1913.
18. Галендеев В. Н. Не только о сценической речи. Монография. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2006.
19. Егорова А. Д., Радченко А. М. Логика сценической речи: Учебное пособие для студентов актерского и режиссерского факультетов. М.: ВГИК им. С. А. Герасимова, 2001.
20. Ермолаев В.Г., Лебедева Н.Ф., Морозов В. И. Руководство по фонииатрии. М., Медицина, 1970.
21. Запорожец Т.И. Логика сценической речи. М., Просвещение, 1974.
22. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. М., Просвещение. 1978.
23. Искусство сценической речи: [Сб. статей] / Сост. и отв. ред. И. Ю. Промптова. М.: Российская академия театрального искусства — ГИТИС, 2007.
24. Калинина Н.И. Логично мыслить – логично говорить. Правила русской речи. М. 2003.
25. Кнебель М. О. Слово в творчестве актера. [Изд. 4-е]. М.: Изд-во ГИТИС, 2009.
26. Ковалева Н. Л. Стихосложение для студентов театральных вузов в теории и упражнениях: Учебное пособие. М.: ArsisBooks, 2009.
27. Козлянинова И.П., Чарели Э.М. Тайны нашего голоса. Екатеринбург, 1992.
28. Кристи Г.В. Воспитание актера школы Станиславского. М., Искусство, 1968
29. Куракина К. В. Восемнадцать упражнений вокального характера по воспитанию голоса и дикции драматического актера. СПб.: СПбГАТИ, 2003.
30. Ласкавая Е. В. Сценическая речь: Методическое пособие. М.: ВЦХТ, 2005.
31. Ласкавая Е. В. Речеголосовой тренинг. М.: ИПЦ «Маска», 2006.
32. Леонарди Е. И. Дикция и орфоэпия. М., Просвещение, 1967.
33. Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. М., Просвещение, 1978.
34. Любимцев П.Е. Актерское мастерство. Рабочая программа учебной дисциплины очной и заочной форм. Театральный институт имени Бориса Щукина. 2013.
35. Методическое пособие по сценической речи. Вып. 1 / Под общ. ред. И. Ю. Промптовой. М.: РАТИ — ГИТИС, 2007.
36. Методическое пособие по сценической речи. Вып. 2 / Под общ. ред. И. Ю. Промптовой. М.: РАТИ — ГИТИС, 2007.

37. Методическое пособие по сценической речи. Вып. 3 / Под общ. ред. И. Ю. Промптовой. М.: РАТИ — ГИТИС, 2007.
38. Моисеев Ч. Г. Дыхание и голос драматического актера: Методическое пособие по совершенствованию работы речевого аппарата в условиях самостоятельной тренировки. М.: Изд-во «ГИТИС», 2005.
39. Немирович-Данченко В.И. О творчестве актера. М., Искусство. 1973.
40. Оссовская М.П. Орфоэпия. Теория и практика. М., 1998.
41. Оссовская М.П. Русские диалекты (наречия и говоры): Учебно-методическое пособие по устранению произносительных диалектных ошибок. М., 2000.
42. Оссовская М. П. Русские диалекты (наречия и говоры): Учебно-методическое пособие по устранению произносительных диалектных ошибок. М.: Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания, 2000.
43. Оссовская М. П. Московский говор в жизни и на сцене. М.: Изд-во Театрального института им. Б. Щукина. 2003.
44. Оссовская М. П. Практическая орфоэпия: Учебное пособие. М.: Изд-во «Реглант», 2005.
45. Оссовская М. П. Уроки орфоэпии (практическая орфоэпия). М.: «ИЦП Маска», 2007.
46. Оссовская М. П. Как исправить говор? 10 основных произносительных ошибок (практикум для самостоятельной работы). М.: Граница, 2009.
47. Петрова А.Н. Сценическая речь. М., Искусство, 1981.
48. Петрова А. Н. Искусство речи. М.: Аспект Пресс, 2008.
49. 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.
50. 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.
51. Проблемы сценической речи. Сб. М., Просвещение, 1968.
52. Промптова И. Ю. Диалектное и акцентное произношение как выразительное речевое средство драматического актера. М., ВТО, 1972.
53. Рудин Л. Б. Основы голосообразования: Учебное пособие для студентов вокальных, актерских и дирижерско-хоровых факультетов. М.: Граница, 2009.
54. Саричева Е.Ф. Сценическая речь. М., Искусство, 1955.
55. Саричева Е.Ф. Работа над словом. М., Искусство, 1956.
56. Саричева Е.Ф. Сценическое слово. М., Советская Россия, 1963.
57. Савкова З.В. Энергия живого слова. Спб., 1991.
58. Савкова З. В. Удивительный дар природы. Голосо-речевой тренинг: Учебное пособие. СПб.: ИВЭСЭП, 2009.
59. Сладкопевцев В.В. Искусство декламации. Спб., 1910

60. Смирнова М. В. 2500 скороговорок. СПб.: Изд. Дом «Нева»; М.: «ОЛИА-ПРЕСС Образование, 2003.
61. Смирнова М. В. Что нужно знать о стихах: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2006.
62. Смирнова М. В. Скороговорки в речевом тренинге: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2007.
63. Смирнова М. В. Дикционный тренинг: от звукосочетания к скороговорке: Учебное пособие. СПб.; Ташкент. 2008.
64. Смоленский Я.М. В союзе звуков чувств и дум. М., Советская Россия, 1976.
65. Смоленский Я. М. Чудо живого слова. Теория чтецкого искусства: Учебно-методическое пособие. М.: РА Арсис-Дизайн, 2009.
66. Сценическая речь: Учебник / Под ред. И. П. Козляниновой и И. Ю. Промптовой. Изд. 2-е. М., 2000.
67. 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.
68. Сценическая речь в театральном вузе: Сб. статей / Сост. и отв. ред. И. Ю. Промптова. Вып. 1. М.: Изд-во «ГИТИС», 2006.
69. Сценическая речь в театральном вузе: Сб. статей / Сост. и отв. ред. И. Ю. Промптова. Вып. 2. М.: Российская академия театрального искусства — ГИТИС, 2007.
70. 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.
71. Сценическая речь в системе Вахтанговской школы: сборник статей и материалов / Сост. и науч. ред. А.М. Бруссер. – М., 2012.
72. Станиславский К.С. Работа актера над собой. Собрание сочинений, том 3. М., Искусство, 1954.
73. Теория и практика сценической речи: Коллективная монография / Отв. ред. В. Н. Галендеев. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2007.
74. Ушакова В. А. Орфоэпия. М., 1976.
75. Хватцев М.Е. Логопедия. М., Учпедгиз, 1951.
76. Чарели Э.М. Как работать над дикцией и голосом актеру. Иркутск, 1969.
77. Чарели Э.М. Учитесь говорить. Урал, 1991.
78. Черная Е. И. Воспитание фонационного дыхания с использованием некоторых принципов дыхательной гимнастики «йоги»: Учебное пособие. М.: «Граница», 2009.
79. Чуковский К.И. Живой как жизнь. М., Молодая гвардия, 1962.
80. 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.

8.3. 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/>

9. Описание материально-технической базы

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	Компьютер с программным обеспечением
2	Проектор с экраном
3	Презентационный материал

Помещения для занятий:

1. КП-311
2. Аудитории
3. Гринер-зал (цокольный этаж)

**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 образовательной программы.

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

В рабочей программе дисциплины «Сценическая речь» этапы формирования компетенций и их составляющих (знать, уметь, владеть) определены тематическим планом.

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
ПК-3 Владеет сценической речью, способен использовать все возможности речи при создании и исполнении роли	ПК-3.1. Использует технику сценической речи при создании и исполнении роли ПК-3.2. 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.

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 «Сценическая речь» проводится в форме зачета во втором семестре, зачета с оценкой в четвёртом семестре и экзамена в шестом семестре для студентов очной формы обучения.

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

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 (УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬН О)	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 лень 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 (НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛ ЬНО)	Знать	Обучающийся не знает 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: 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 и экзамена.

Оценка работы слушателей осуществляется комплексно с учетом:

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

Оценка сформированности компетенций по пятибалльной шкале реализуется следующим образом:

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

- природная оснащенность слушателя;
 - сложность исполняемого им литературного материала. Этот критерий вступает в силу, начиная с третьего семестра обучения;
 - художественные и технические достоинства исполнения.
- Практическое освоение элементов речеголосовой техники – на первом курсе, возникающее умение действовать словом и использовать речевые средства выразительности – на втором, крепнущие навыки речевого воздействия и взаимодействия в условиях литературного и драматургического материала – на старших курсах;
- 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 студента в институте.

При необходимости, для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ вместо вопроса в билете 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 студента в течение семестра.

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

5.1. Примерный перечень вопросов 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 заданий 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 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 заданий 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)

Министерство культуры Российской Федерации

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

Утверждаю:
Проректор по УНиМР
_____ И.С. Морозова

«___» _____ 2024 г.

**ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Сценическое движение
(наименование дисциплины)

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

*Рассмотрена на заседании кафедры,
Протокол № 27 от «01» июля 2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
Протокол № 8 от «04» июля 2024 г.*

Москва - 2024 г.

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 01.06.2013 г. № 499 «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 будущего актёра, формирование необходимых ему 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.

Структурно дисциплина состоит из разделов, частей и тем. Слушатели осваивают разделы: в форме индивидуальных и парных упражнений.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели и задачи данной учебной дисциплины предопределены 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 студентов 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 актёра потребность поддерживать высокий уровень своих психофизических качеств;
- воспитать у студентов творческое мышление: наблюдательность, фантазию, изобретательность и творческую инициативу в области движения.

Задачи -

всестороннее развитие тела путём разнообразной тренировки:

- устранение индивидуальных физических и психофизических недостатков студента;
- 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 основной 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.

В процессе обучения пластичность воспитывается рядом специальных, взаимодействующих дисциплин. «Сценическое движение», «Ритмика», «Танец» и «Сценическое фехтование» решают задачу гармонического развития тела и приобретения качеств, необходимых в профессии актёра. В пластическом воспитании студентов предмет «Сценическое движение» является основным (базовым). Он создаёт первооснову для формирования актёрского «аппарата воплощения», напрямую связан с предметом «актёрское мастерство», начиная с первых дней формирования психотехники будущего актёра, отражает все изменения в театральной эстетике, неизбежные с течением времени и поэтому постоянно находится в развитии.

Повышенная сложность данной программы и более широкий охват материала по сравнению с традиционными программами обусловлены прежде всего тем, что Вахтанговская школа всегда отличалась повышенным интересом к яркости и выразительности формы, высокими требованиями, предъявляемыми к пластической культуре актёра, к его «телесному аппарату воплощения». И на сегодняшний день эта тенденция не только сохраняется, но приобретает новое дыхание, приумножается.

За последнее десятилетие произошло резкое уменьшение двигательных нагрузок обучающихся, их качественное обеднение, и как следствие – катастрофическое падение, можно сказать деградация, общего физического состояния человека и его телесной культуры, в частности. В этой ситуации для того, чтобы не потерять уровень телесной подготовки наших выпускников, а продолжать его наращивать, пришлось пересмотреть цели и задачи традиционного раздела «Общеразвивающие упражнения» и заменить его принципиально новым базовым разделом «Физический тренинг актёра».

Упражнения этого раздела, нацеленные на восстановление утерянных или ослабленных физических и психофизических качеств будущего актёра, собраны и выделены в отдельный подраздел «Повышение активности тела».

Особое внимание уделено развитию гибкости, поскольку двигательные возможности человека определяются, прежде всего, наличием суставов, позволяющих совершать перемещения отдельных частей и эластичностью мышечно-связочного аппарата, обеспечивающего реализацию этой

возможности. К сожалению, большая часть молодых людей, поступающих в театральные вузы, не может использовать потенциальные возможности своих суставов в полном объёме из-за недостаточной эластичности мышечно-связочного аппарата и поэтому изначально ограничена в своих двигательных возможностях.

С целью преодоления других последствий гипокинезии, в программу курса введены или расширены и усложнены темы «Расширение диапазона скоростей», «Повышение выносливости», «Дыхание». Выделена тема, интегрирующая отдельные психофизические качества, – «Ловкость».

В связи с понижением сензитивности (сенсорной чувствительности) и, прежде всего, чувствительности двигательных анализаторов, отдельной частью физического тренинга выделено «Осознание тела» с ведущей темой: «Обострение суставно-мышечного чувства и суставно-мышечной памяти». В этот же раздел включена традиционная тема «Координация движений», расширенная и усложнённая. Значительно увеличен объём упражнений по теме «Повышение чувства равновесия».

Увеличен объём акробатических упражнений и расширены методические задачи, решаемые этими упражнениями. Они рассматриваются, прежде всего, как модель решения двигательных задач при осуществлении «продуктивного действия», осуществляемого в очень чётких и жестко оговоренных «предлагаемых обстоятельствах». Опыт решения таких задач очень важен для воспитания внешней техники актёра. К тому же, данные упражнения закладывают базу для многих других разделов предмета «сценическое движение». Поэтому раздел «Акробатические упражнения» назван «Сценическая акробатика».

При разработке данной программы учитывалось, что в последнее время стали множиться различные театральные направления, творческие манеры и режиссёрские почерки; театры осваивают новые жанры, кино приобретает все более динамический характер, в результате чего многократно возросли технологические требования, предъявляемые к актёрам практикой театра и кино – как в сфере психотехнической оснащённости, так и в сфере их телесной подготовки. В связи с этим, возникла необходимость увеличить объём и наполнение большинства тем традиционного раздела программы – «Специальные сценические навыки».

Принципиальное новшество данной программы – вычленение нового раздела «Базовые элементы внешней техники актёра». Его появление продиктовано стремлением предельно четко сориентировать предмет «Сценическое движение» на подготовку актёра к его основной профессии и инициировать процесс преодоления разрыва между внутренней техникой (психотехникой) и «прикладными дисциплинами», которые, по замыслу К.С. Станиславского, должны были воспитывать внешнюю технику актёра. Опыт показывает, что далеко не всегда и далеко не автоматически качества, умения и

навыки, приобретаемые на занятиях движеническими дисциплинами, становятся интегральной частью мастерства актёра. Поэтому в раздел включен ряд новых тем, таких, например, как «Повышенное самоощущение тела».

Чтобы облегчить будущим актёрам овладение приёмами психотехники по К.С. Станиславскому и в целях привития им основ психогигиены, в раздел включён упрощённый курс аутогенной тренировки – ПМТ (психо-мышечная тренировка), разработанный врачом-психотерапевтом А.В. Алексеевым. Многие традиционные темы, вошедшие в данный раздел, принципиально изменены. Например, тема «работа с предметом» значительно расширена, усложнена и в финальной стадии (при подготовке этюдов) предельно приближена к мастерству актёра. Структурные перемены отражены и в новом названии темы – «Взаимодействие с предметом и предметной средой».

Отдельной частью раздела в программу введены «Особые приёмы сценической выразительности».

Дисциплина «Сценическое движение» рассчитана на 2 года (4 семестра) занятий. Продолжением программы дисциплины являются: на третьем курсе - работа над экзаменационными этюдами 2-го курса в факультативной форме, практическая работа над выразительностью актёрской пластики в работе над отрывками в сотрудничестве с педагогами кафедры мастерства актёра; на четвертом курсе – работа над созданием пластической партитуры роли в дипломном спектакле в сотрудничестве с педагогом–режиссёром. Поэтому закономерно появление в программе раздела «Работа над пластикой в отрывке и спектакле» (факультатив).

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

3. Требования к результатам освоения дисциплины

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	
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	УК- 7.1 Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний. УК- 7.2 Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни.	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.

ПКО-13 Владеет сценической пластикой, способен использовать свой развитый телесный аппарат при создании и исполнении роли	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
ПКО-1 Способен поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние	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 часов.

Виды учебных занятий	Всего зачетных единиц/часов
Аудиторные занятия (всего)	56
В том числе:	
Лекции	2
Практические занятия	54
Самостоятельная работа (всего)	156
Формы итогового контроля	1 курс - зачет 2 курс – экзамен
Общая трудоемкость часов	212

5. Содержание учебной дисциплины.

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№№	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.	СРС	Форма контроля	Всего часов
		ПЗ			
1	Введение в дисциплину	2 (лекция)	-	-	2
Раздел 1. Физический тренинг актера					
Индивидуальные упражнения					
2	Тема 1. Коррекция	4	2	-	6
	Часть 2. Повышение активности тела				
3.	Тема 1. Гибкость	4	15	-	19
4.	Тема 2. Сила	4	15	-	19
5.	Тема 3. Выносливость	4	15	-	19
6.	Тема 4. Скоростная подготовка	4	15	-	19
7	Тема 5. Ловкость	6	15	-	21
8	Тема 6. Дыхание	4	15	-	19
9	Тема 7. Освобождение мышц. Произвольное управление мышечным напряжением	4	15	-	19
10	Тема 8. Суставно–мышечное чувство. Суставно–мышечная память	4	15	-	19
11	Тема 9. Координация движений	4	15	-	19
12	Тема 10. Равновесие	4	15	-	19
	Раздел 2. Сценическая акробатика как опыт продуктивного двигательного действия				
13.	Тема 11. Индивидуальные акробатические упражнения	8	6	-	14
	Итого, час.	56	156	Зачет/2	212

5.2. Содержание раздела и тем дисциплины

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.

Раздел 1. Физический тренинг актёра:

Часть первая. Коррекция.

Часть вторая. Повышение активности тела.

Часть третья. Осознание тела.

Корректировка психофизических недостатков слушателя, преодоление ограничений, мешающих ему совершать **«целенаправленные продуктивные действия»** (К.С. Станиславский). Параллельно идёт оптимальное совершенствование всех психофизических качеств с учётом индивидуальности каждого слушателя.

Базовый раздел «Физический тренинг актёра» осуществляется в форме комплексных упражнений, в которых в разных пропорциях востребованы основные психофизические качества. Поэтому оценка трудоёмкости каждой темы этого раздела не представляется возможной и приведенные объёмы времени являются приблизительными.

РАЗДЕЛ 1. Физический тренинг актёра

Базовый раздел дисциплины «Сценическое движение».

Задачи раздела:

- довести процесс работы над телесным аппаратом «до органического перерождения самой природы» телесности актёра;
- снабдить актёра программой, методикой и комплексами упражнений для постоянной работы над собой;
- воспитать в актёре потребность в такой работе;
- создать надёжную базу для всех остальных разделов предмета;
- создать базу для других дисциплин пластического цикла.

«Доразвить и подготовить наш телесный аппарат воплощения так, чтоб все его части отвечали предназначенному им природой делу».

(К. С. Станиславский)

Часть первая. Коррекция

Лечебно-педагогический и воспитательный процесс, направленный на решение двух задач:

во-первых, восстановление или компенсация физических возможностей и интеллектуальных способностей, повышение функционального состояния организма, улучшение физических качеств, психоэмоциональной устойчивости и адаптационных резервов организма актёра-человека;

во-вторых, исправление индивидуальных физических и психофизических недостатков, врождённых и приобретённых, ухудшающих или отягощающих внешние данные актёра-творца, мешающих ему выявлять себя в ярких выразительных сценических формах.

Осуществляется слушателями на протяжении всего периода занятия предметом «сценическое движение» по индивидуальным заданиям педагога и под его контролем. Частично эта работа проводится на уроках «сценического движения», частично самостоятельно.

Тема 1. Коррекция «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»).

Формы занятий – беседы, семинары, консультации; занятия в малых, специально подобранных группах; индивидуальные занятия.

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, куцего 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.

Часть вторая. Повышение активности тела

Задачей этой части курса является целенаправленное интенсивное развитие основных физических и психофизических качеств (качеств нервно-мышечного

аппарата) актёра, являющихся наиболее важными для восстановления и дальнейшего совершенствования функциональных возможностей его психофизического аппарата.

Тема 1. 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».

Тема 2. 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 подъем 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».

Тема 3. 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».

Тема 4. Скоростная подготовка

Совершенствование скоростных возможностей тела, повышение чувства времени, освоение понятий *темпа и ритма*.

Повышение реактивных возможностей

1. Тренировка мобилизационной готовности к действию: выработка чувства «оперативного покоя» и alertности.

2. Упражнения на простую двигательную реакцию (реагирование на одиночный сигнал) – повышение скорости развития возбуждения в исполнительном органе (мышце) и преодоление инерции покоя соответствующего звена тела.

3. Упражнения на сложную двигательную реакцию (ориентировочную реакцию) – сокращение времени, уходящего на обработку сигнала, его распознавание и принятие решения о целесообразности той или иной ответной реакции:

- дифференцировочные реакции – на один сигнал следует реагировать, а на другой не следует;
- реакции выбора – на каждый сигнал следует реагировать строго определённым образом.

4. Упражнения для совершенствования реакции на движущийся объект (с экстраполированием его движения) – тренировка своевременности реагирования.

5. Имитационная реакция – реакция на вымышленный сигнал.

Расширение диапазона скоростей

1. Упражнения для развития быстроты движений:

- выполнение упражнений в затруднённых условиях, стимулирующих мышечную деятельность, с последующим выполнением этих упражнений в облегчённых условиях, но с повышенной скоростью;

- многократное повторение заданного движения или комплекса движений, в результате которого занимающиеся добиваются максимальной скорости выполнения задания.

2. Упражнения для развития медлительности.

3. Упражнения на изменение скорости движения:

- сохранение заданной скорости;

- замедление и ускорение движений;

- контрастная смена скоростей.

4. Подвижные игры соревновательного характера, требующие преодоления небольших расстояний в кратчайший срок.

5. Простейшие упражнения на развитие чувства времени и согласование пространственно-временных параметров движения.

6. Простейшие упражнения на темпо-ритмическую организацию движений.

Дальнейшее развитие упражнений, связанных с обострением чувством времени, ритма, темпо-ритма и т. д. вынесено за пределы предмета «сценическое движение» в самостоятельную дисциплину «ритмика». Освоение замедленного темпа движений продолжается в разделе «Slow motion» (замедленное движение).

Тема 5. 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»).

Тема 6. 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.

Часть третья. Осознание тела

Задачей данной части курса является, повышение чувствительности всех органов чувств, совершенствование работы всех сенсорных систем человека, обострение самоощущения актёра-человека, восстановление его психофизической целостности, а в результате – повышение качества (прежде всего яркости) его реакций на изменения предлагаемых сценических обстоятельств, совершенствование его выразительных возможностей.

Тема 7. 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 8. 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 9. 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 10. 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:

РАЗДЕЛ 2. Сценическая акробатика как опыт продуктивного двигательного действия

Стратегические задачи:

1. Развить *«волю в области телесных движений и действий»*, чтобы *«перенести её и на сильные моменты во внутренней области»*.

2. Способствовать воспитанию решимости, необходимой, чтобы в сильных кульминационных местах роли *«не задумываясь, действовать, решаться и отдаваться в руки случая, бросаться, как в ледяную воду!»* (К.С. Станиславский)

3. Дать опыт партнёрства в экстремальных ситуациях. Способствовать развитию доверия к партнёру и ответственности перед партнёром.

4. Дать актёру опыт **преодоления своих ограничений**, сомнений, страхов, стереотипов, – всего того, что ограничивает его свободу, сдерживает его в творческой работе;

5. Повысить **уровень самооценки**, веры в свои возможности.

6. Выработать интерес и уважительное отношение к технике как таковой.

Прикладные задачи:

1. Изучить на практике биомеханику и динамику человеческого тела.

2. Способствовать скорейшему наращиванию базовых психофизических качеств.

3. Расширить динамический диапазон движений актёра.

4. Дать занимающимся контролируемый опыт комплексного использования всех психофизических качеств, наработанных в ходе физического тренинга.

5. Приобрести ряд прикладных умений и навыков.

6. Создать базу для ряда других разделов программы (сценический бой без оружия, трюковая техника и др.).

Тема 11. 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.

РАЗДЕЛ 3. Базовые элементы внешней техники актёра

Задачи раздела – дать будущему актёру опыт осознанного взаимодействия с основными физическими элементами сценического действия: собственным телом (как инструментом), партнёром (или группой), пространством и предметной средой; дать опыт решения двигательных задач, возникающих при практической реализации простых физических действий в «заданных условиях» –

подготовительных по отношению к будущим сценическим “предлагаемым обстоятельствам”; интенсифицировать процесс превращения “телесного **физического аппарата**” актёра в “**телесный аппарат воплощения**”, т. е. в материал и инструмент его творчества; способствовать воспитанию таких **специфических сценических качеств**, как чувство партнёра, чувство формы, чувство мизансцены и т. д.

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

Раздел 1. Физический тренинг актёра.

Часть первая. Коррекция

Практическое задание по теме 1. Коррекция.

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, куцего шага, «загребаящего» шага, вихляния бёдрами.

Часть вторая. Повышение активности тела

Практическое задание по теме 1. Гибкость.

Комплекс зоологических упражнений («Ящерица», «Сфинкс», «Скорпион»).

Практическое задание по теме 2. Сила.

Различного характера отжимания руками от различных поверхностей, меняя угол воздействия на мышцы спины, рук, ног (от стола, стула, пола).

Практическое задание по теме 3. Выносливость.

Локомоторные упражнения («Крокодил», «Прыгающий крокодил», «Лягушка», «Кенгуру»).

Практическое задание по теме 4. Скоростная подготовка.

Локомоторные упражнения в различных темпах («Поход гномов», «Заяц»).

Практическое задание по теме 5. Ловкость.

«Гусеница», «Летающая гусеница», «Восточный кувырок».

Практическое задание по теме 6. Дыхание.

Упражнения на гибкость с фиксацией на выдохе при доведении движения до его предела (комплекс зоологических упражнений).

Практическое задание по теме 7. Освобождение мышц. Произвольное управление мышечным напряжением.

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

Практическое задание по теме 8. 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.

Практическое задание по теме 9. 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.

Практическое задание по теме 10. Равновесие.

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

**Раздел 2. Сценическая акробатика как опыт продуктивного
двигательного действия**

Практическое задание по теме 11. Индивидуальные акробатические упражнения.

Упражнение 1.

Стойка на голове.

Упражнение 2.

Стойка на плече.

Упражнение 3.

Стойка на руках.

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 разделов и тем дисциплины.***

Текущий контроль степени сформированности компетенций осуществляется в ходе учебного процесса на каждом аудиторном 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 студентов эти контрольные действия оказываются существенной помощью в более точном понимании данной дисциплины, что повышает эффективность учебного процесса.

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 зачетов и экзаменов.

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>

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

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

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

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Регулярный просмотр через интернет наиболее интересных пластических номеров.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	Акробатические дорожки (4 штуки)
2	Трюковые столы и стулья (2 стола, 4 стула)
3	Реквизит (находится в костюмерной)
4	Мебель (выдаётся для прогонов и показов) – находится в распоряжении зав. производственной практикой
5	ДК 1

ОГЛАВЛЕНИЕ

	СТР.
Введение	2
1. Цели и задачи освоения дисциплины	2
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы	4
3. Требования к результатам освоения дисциплины	6
4. Структура дисциплины	8
4.1. Разделы, части и темы дисциплины, виды и трудоемкость учебной работы	8
5. Содержание дисциплины	8
Раздел 1. Физический тренинг актера	9
Часть первая. Коррекция	10
Часть вторая. Повышение активности тела	13
Тема 1. Гибкость	13
Тема 2. Сила	14
Тема 3. Выносливость	15
Тема 4. Скоростная подготовка	16
Тема 5. Ловкость	17
Тема 6. Дыхание	19
Часть третья. Осознание тела	20
Тема 7. Освобождение мышц. Произвольное упражнение с мышечным напряжением	20
Тема 8. Суставно–мышечное чувство. Суставно–мышечная память	21
Тема 9. Координация движений	22
Тема 10. Равновесие	22
Раздел 2. Сценическая акробатика как опыт продуктивного двигательного действия	24
Тема 11. Индивидуальные акробатические упражнения	25
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся	27
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.	27
6.2. Задания для подготовки к практическим занятиям	30
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации	
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	31
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины	34
Приложение. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине	36

**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 образовательной программы.

Рабочая программа дисциплины Сценическое движение 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

***ПОВЫШЕННЫЙ
БАЗОВЫЙ
ПОРОГОВЫЙ***

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

3. Шкала оценивания

Для проведения аттестации по дисциплине Сценическое движение используются зачет без оценки.

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	
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	УК- 7.1 Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний. УК- 7.2 Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни.	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.

ПК-13 <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-1 <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.

ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАН- НОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ	Результат обучения	КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
ПОВЫШЕННЫЙ	Знать	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).
	Уметь	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
	Владеть	Обучавшийся 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	Знать	Обучавшийся 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).
	Уметь	Обучавшийся 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
	Владеть	Обучавшийся 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	Знать	Обучавшийся 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).
	Уметь	Обучавшийся 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
	Владеть	Обучавшийся 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 СФОРМИРОВАН А	Знать	Обучавшийся 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).
	Уметь	Обучавшийся 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
	Владеть	Обучавшийся 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 с оценкой 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

На зачете 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 сдаче зачета и экзамена более важными являются субъективные достижения слушателя.

Если при сдаче зачета и экзамена слушатель демонстрирует уровень сформированности компетенции:

«ПОВЫШЕННЫЙ», то выставляется оценка **«зачтено»**,

«БАЗОВЫЙ», то оценка **«зачтено»**,

«Пороговый», то оценка **«зачтено»**.

Если компетенция у студента не сформирована, то выставляется оценка **«не зачтено»**.

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

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.

При этом 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 определённым нормативам.

На этом этапе более важным является субъективные достижения слушателя.

Раздел 1. Физический тренинг актера

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.

Раздел 2. Сценическая акробатика как опыт продуктивного двигательного действия

1. Индивидуальная акробатика.

- шпагаты,
- мосты,
- упоры,
- стойки,
- перекаты,
- кувырки,
- перекидки,
- элементы акробатики с использованием гимнастических снарядов, мебели и реквизита.

Раздел 3. Специальные сценические умения и навыки

- различные способы передвижения и преодоления препятствий;
- элементы индивидуальной акробатики.

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

На зачете демонстрируются упражнения, выполняемые индивидуально, полученные на занятиях за весь период преподавания сценического движения.

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

Утверждаю:
Проректор по УНиМР
_____ И.С. Морозова

«___» _____ 2024 г.

ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Музыкальный ансамбль
(наименование дисциплины)

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

*Рассмотрена на заседании кафедры,
Протокол № 16 от «26» июня 2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
Протокол № 8 от «04» июля 2024 г.*

МОСКВА – 2024 г.

I. Введение

Дисциплина «Музыкальный ансамбль» является неотъемлемой частью цикла дисциплин по программе Дополнительного образования в Театральном институте имени Бориса Щукина. Современный театр требует от актера высокоразвитой музыкальности, чувства ритма, пластичности, музыкальной гибкости сценической речи.

Мастерство актера, т.е. умение владеть выразительными средствами сценического искусства зависит наряду с другими факторами и от уровня музыкальной культуры. Музыкальная культура – понятие широкое. С одной стороны – это эрудиция в области музыкального творчества, знание музыкальных жанров и стилей и т.д., с другой – это хороший музыкальный слух, вкус, уровень развития определенных психофизических качеств.

Знакомство с лучшими образцами классической вокальной и хоровой школы, подлинными образцами народного музыкального творчества, возможность общения языком музыки поднимает уровень певческой культуры в частности и музыкальной культуры студента в целом.

Дисциплина «Музыкальный ансамбль» тесно связана с дисциплинами специального цикла: актерским мастерством и сценической речью.

Обучение на занятиях «Музыкального ансамбля» строится на таких дидактических принципах, как постепенность и последовательность, доступность и систематичность, наглядность и достоверность, активизации восприятия, образного мышления и творческой инициативы студента.

1. Цели, задачи и требования к результатам освоения программы

Основной целью дисциплины «Музыкальный ансамбль» является воспитание музыкальной культуры будущих актеров на лучших образцах классического вокального, хорового и народно-певческого искусства.

Задачи курса :

- обучить основным навыкам музыкального ансамблевого исполнительства;
- ознакомить с различными музыкальными стилями и жанрами, со стилевыми народно-исполнительскими традициями;
- Выявление музыкальности и эмоциональной природы студентов;
- Приобретение навыков работы в различных ансамблях (больших и малых)

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины должен:

иметь практический опыт:

исполнения музыкальных произведений сольно и в составе большого и малого ансамблей

знать:

- основы элементарной теории музыки, т.е. основные элементы музыкальной речи;
- приемы работы над синтезом слова и музыки;

- способы самостоятельной работы с музыкальным текстом;

уметь:

- понимать природу ансамблевого исполнительства, уметь работать в различных ансамблях (дуэты, трио, квартеты и т.д.);
- исполнять музыкальные произведения в сопровождении (инструментальном или фонограммы) и а capella
- взаимодействовать с партнером или группой партнеров средствами музыки
- развивать музыкальный слух, вокально-интонационные возможности;
- практически использовать особенности народной манеры пения в различных песенных жанрах и в условиях фольклорного ансамблевого исполнительства;
- сочетать пение, элементы народного танца, исполнение на народных инструментах в процессе сценического воплощения народной песни.

владеть:

- основами классического и народного вокального искусства и ансамблевого пения
- основами игры на простейших музыкальных инструментах (кугиклах, балалайке, свирели, ударных шумовых инструментах)

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Музыкальный ансамбль» является обязательной в базовой части профессионального цикла в системе дополнительного образования в Театральном институте.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины «Музыкальный ансамбль» включает в себя изучение и овладение специфическими знаниями в области музыкального искусства. По окончании изучения дисциплины обучающийся должен обладать как общекультурными, так и профессиональными компетенциями.

К общекультурным компетенциям относятся:

- способностью ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1);
- способностью к анализу социально значимых процессов и явлений, к ответственному участию в общественно-политической жизни (ОК-2);
- способностью к осуществлению просветительской и воспитательной деятельности в сфере публичной и частной жизни, владеет методами пропаганды научных достижений (ОК-3);
- способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре, способностью создавать в коллективе отношения сотрудничества, владеет методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций (ОК-7);

к профессиональным:

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-1);

- способностью к работе в многонациональном коллективе, формировать цели, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь участникам коллектива.(ПК-2);

способностью организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере художественно-творческой деятельности (ПК-3);

готовностью демонстрировать понимание значимости своей будущей специальности, стремление к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ПК-4);

способностью самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения сценических навыков (ПК-5);

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ПК-6);

готовностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ПК-7);

в художественно-творческой деятельности:

- готовностью к созданию в музыкальном произведении художественных образов актерскими средствами ;

умением общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта;

готовностью проявлять творческую инициативу во время работы над произведением народного музыкального творчества;

способностью работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла ;

способностью к овладению словом в народной песне, образной системой поэтического текста, его содержательной и действенной природой;

умением быть заразительным, эмоциональным, предельно музыкальным, раскованным и переключаться из одного жанра народной музыки в другой; владением основами музыкальной грамоты, народного пения, использовать навыки фольклорного ансамблевого пения, способностью находить оптимальные варианты ансамблей, слышать и исполнять свою партию в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения ;

умением с помощью освоенного актерского тренинга поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние;

4. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 212 академических часов.

Виды учебных занятий	Всего зачетных единиц/часов
Аудиторные занятия (всего)	56
В том числе:	
Лекции	0
Практические занятия	56
Самостоятельная работа (всего)	156
Формы итогового контроля	2 курс – зачет, экзамен
Общая трудоемкость зачетных единиц/ часов	212

4.1. Разделы, темы дисциплины, виды и трудоемкость учебной работы

№ п/п	Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)				
			Аудиторные занятия			Форма контро - ля	Само стоят. работа
			Всего	Лекци и	Прак т		
	Общая трудоемкость дисциплины часов	212	56	-	56	зачет, экзамен	156
1.	Тема 1. Цели и задачи дисциплины. Ее место в учебном процессе. Основы постановки голоса в народной манере пения	10	4	-	4	-	6
2.	Тема 2. Знакомство с характерными приемами вокально- народной школы и стилевыми особенностями песенных традиций различных областей России.	10	4	-	4	-	6
3.	Тема 3 Жанровое многообразие русских народных песен : календарные и обрядовые песни; внеобрядовая	12	6	-	6	-	6

	лирика, плясовые, игровые, хороводные песни, частушка						
4.	Тема 4. Знакомство с произведениями отечественных композиторов, работающих в стилистике народной песни.	12	6	-	6	-	6
5.	Тема 5. Знакомство и овладение элементарными навыками инструментального музицирования и навыками исполнения танцевальных элементов, используемые в процессе сценического воплощения народной песни.	12	6	-	6	-	6
6.	Тема 6 Вокально-интонационный тренинг.	52	10	-	10	-	42
7.	Тема 7. Стили и жанры в театральной музыке. Актерская интерпретация.	52	10	-	10	-	42
8	Тема 8 Инструментальные и вокальные этюды-фантазии.	52	10	-	10	-	42

5. Содержание курса.

5.1. Содержание курса «Музыкальный ансамбль».

Тема 1. Вводное занятие. Цели и задачи дисциплины «Музыкальный ансамбль». Фольклорный ансамбль, как вид музыкального ансамбля. Фольклорный ансамбль в аутентичном исполнении, его особенности в различных регионах России. Место дисциплины «Фольклорный ансамбль» в системе подготовки актеров драматического театра. Выяснение степени музыкальной подготовки и вокально-технических возможностей студентов. Выявление естественного природного звучания голоса. Основы постановки голоса в народной манере пения. Овладение навыком пения с преимущественным преобладанием грудного резонирования, естественной разговорной артикуляцией. Изучение понятия «опора звука». Дыхательные упражнения. Вокальный тренинг. Речевая артикуляция. Выработка ощущения ритма и темпа песни.

Тема 2. Знакомство и освоение характерных приемов вокально-народной школы: словообрыв, огласовка согласных, «спад» и «сброс» голоса. Выработывание певческих навыков в процессе упражнений и подготовке

репертуарных произведений. Освоение способов работы с музыкальным материалом.

Стилевые особенности песен Северо-Западных и Западных областей России. Знакомство с понятием «бурдон», диалектными особенностями этого региона. Выработка навыков пения несложного двухголосия (гетерофония) на примере песен Брянской, Смоленской областей и др. областей Северо-Запада и Запада России. Дальнейшее знакомство с характерными для данного региона приемами вокально-народной школы: «ики», «гуканье».

Стилевые особенности песен средней полосы и Южных областей России, казачества. Знакомство с терминами «дифтонг» и «редуцирование» гласных - отличительными чертами южного говора, используемого в пении. Дальнейшее знакомство с характерными приемами вокально-народной школы: , подъем к звуку, глиссандирование, , «соскоки» голоса, словообрыв, внутрислоговые распевы.

Тема 3. Жанровое многообразие русских народных песен : календарные и обрядовые песни . Календарные и обрядовые песни - наиболее древний жанр народной музыки. Поиски актерского существования в исполнении элементов обрядов древних славян. Приобретение навыков пения в малых ансамблях а cappella.

Внеобрядовая лирика, плясовые, игровые, хороводные песни, частушка. Освоение штриха legato и non legato. Выработка хорошей дикции, близкой к разговорной речи, выучивание скороговорок на одном звуке и аккорде. Частушка и страдания- жанры народной песни.

Тема 4. Знакомство с произведениями отечественных композиторов, работающих в стилистике народной песни. Овладение культурой исполнения авторских произведений. Использование штрихов и нюансировки. Вокально-интонационный и слуховой тренинг на основе произведений отечественных композиторов.

Тема 5.

Знакомство и овладение элементарными навыками инструментального музицирования (игра на фольклорных музыкальных инструментах: кугиклах, свирели, бубне, ложках). Приемы игры на кугиклах, использование их в создании небольших инструментальных импровизаций. Приемы игры на балалайке и возможность собственного аккомпанеента исполнителей частушек и страданий. Игра на шумовых и ударных музыкальных инструментах для развития чувства ритма и умения держать темп в плясовых песнях.

Танцевальные элементы, используемые в процессе сценического воплощения народной песни. Знакомство с элементами танцевальных движений, характерных для исполняемого репертуарного произведения. Умение быть в танце органичным, музыкальным, раскованным и эмоционально заразительным.

Тема 6.

Вокально- интонационный тренинг.

Понятие певческого дыхания, звукоизвлечения, певческой артикуляции (подача текста). Развитие вокального диапазона, выявление тембра голоса и его силы звучания. Вокальные упражнения на развитие звуковедения (legato , non legato ,cantilena, staccato и др.штрихи).

Понятие интонации, как чистота исполнения (звуковысотное), а так же интонация, как смысл, эмоция. Интонирование в произведениях «a cappella».

Вопрос ансамблевого исполнения, как в одnogолосном , так и в многоголосном изложении. Умение слышать партнеров при исполнении вокального произведения.

Тема 7.

Стили и жанры в театральной музыке. Актерская интерпретация.

Вокальные произведения разных эпох, композиторов, что рождает понятие стиля и жанра. От песни, как простой формы вокального произведения, до многоголосных произведений. Песни из спектаклей, кинофильмов; музыкальные номера из водевилей, оперетт, мюзиклов и других театральных постановок.

Тема 8.

Инструментальные и вокальные этюды- фантазии.

Этюды – фантазии , как база для развития образного мышления и воображения,; для развития слуха: выявление и слышание отдельных музыкальных инструментов, голосов, их взаимодействие, а также развитие музыкального кругозора при отборе инструментального и вокального материала. Желательно брать произведения разных стилей и жанров в «живом» исполнении, без электроинструментов (академическая, джазовая, народная музыка).

6. Образовательные технологии и методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Учебные занятия по данному курсу осуществляются с использованием аудио и видео информационных источников;

Создана электронная нотная библиотека;

Методические работы: Сборник народных песен для фольклорного ансамбля.

Создан фонд звукозаписей по русской , зарубежной и народной музыке.

7. Оценочные средства контроля успеваемости по итогам освоения дисциплины.

Контроль успеваемости осуществляется по итоговому показу, проводимого в виде зачета и экзамену на 2 курсе обучения.

7.1. Уровень требований и критерии оценок.

Требования к зачёту:

- Начальные навыки работы в ансамбле;

- Знание поэтического и музыкального текста репертуарных произведений в количестве не менее 7-8 произведений.
- Чистое и выразительное интонирование в одно – двухголосных музыкальных произведениях;
- Владение певческим дыханием и артикуляцией;
- Владение характерными танцевальными движениями , сопровождающие исполнение плясовых песен

Требования к экзамену:

- Исполнение произведений различных музыкально – театральных стилей в соответствии с учебной программой;
- Исполнение на языке оригинала;
- Умение работать с фонограммой;
- Показ самостоятельных работ.

Критерии оценок :

- Оценка работы на 1 курсе осуществляется в форме зачет- незачет.
- Зачет выставляется за выполнение обучающимся творческого задания в полном объеме, оригинально и эмоционально заразительно;
- Незачет выставляется в случае невыполнения творческого задания.
- Зачет проходит в присутствии преподавателей кафедры и педагогов по мастерству.
-

Оценка	Критерии оценки промежуточного контроля
5 (отлично)	• умелое исполнение своей партии в больших и малых ансамблях • эмоционально заразительное исполнение • передача художественного образа исполняемого произведения.
4 (хорошо)	• исполнение своей партии в составе больших и малых ансамблей • незначительные (1-2) ошибки, исправленные по требованию преподавателя.
3 (удовлетворительно)	• исполнение своей партии в составе больших и малых ансамблей • нечеткая передача смыслового содержания произведения. • интонационная погрешность в исполнении
2 (неудовлетворительно)	• незнание музыкального и поэтического материала; • неумелое исполнение своей партии в составе ансамбля

8. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы студентов

- 1.Дыхательные упражнения
- 2.Вокальный тренинг
- 3.Способы работы с нотным материалом

4. Способы работы с текстом песен
5. Прослушивание музыкальных произведений с целью освоения стилевых особенностей различных жанров классической и народной музыки;
6. Закрепление материала, изучаемого на занятиях.

8.1. Учебно – методическое обеспечение самостоятельной работы слушателей.

1. Прослушивание записей исполнителей ; певцов и инструменталистов.

1. Интернет-ресурсы: <http://www.perunica.ru/miusik/folk/1712-yetnograficheskie-zapisi-po-rossii-iz-kollekcii.html>.
- 2.
3. Рекомендуемая литература
- 4.
5. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
6. Основные источники:
7. Станиславский К.С. Дневник ученика Работа актера над собой. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2011. - http://royallib.ru/book/stanislavskiy_k/rabota_aktera_nad_soboy.html
8. Глубоковский М.Н. Гигиена голоса: Для артистов, учителей, любителей пения, ораторов и проповедников. – М.: Либерком, 2012.
9. Иванов А. Искусство пения. – М.: Голос-пресс, 2008.
10. Щуров В.М. Жанры русского музыкального фольклора. Ч.1, ч.2. - М., 2009. - <http://www.torrentino.com/torrents/1155333>
11. *Народное музыкальное творчество. Хрестоматия со звуковым приложением + CD. – М.: Академия XXI , 2009.* 1. Руднева А. Народные песни Московской области. – М.: Музыка, 1964 г.
12. Русское народное музыкальное творчество. Хрестоматия. Сост Фраенова Е.М.- М., 2000г.
13. Пушкина С. Русские народные песни Московской области. Вып. 2.М., 1998
14. Свитова К.Г. Народные песни Брянской области.М., 1966 г.
15. Л. Дмитриев «Основы вокальной методики», М., 2000 г.
16. Э. Камкус «О мюзикле», Музыка, Л., 1983 г.
17. Л. Михеева, А. Орелович «В мире оперетты. Путеводитель.», Сов. Композитор, Л., 1982 г.
18. И. Хангельдиева «Музыка в синтетических видах искусства», 1987г.

Дополнительные источники:

1. Карл Орф. Система детского музыкального воспитания. Музыка, М., 1970 г.
2. В. Немирович – Данченко «О творчестве актёра. Хрестоматия», М. 1984 г.

3. Репертуар народного певца выпуск 1,2, Составитель Л.В. Шамина., Московский государственный фольклорный центр «Русская песня», Всероссийское музыкальное общество, Москва 1998
4. Русская народная песня. Антология (Сост. С. Браз.-М.: Композитор, 1993 г.)

ОГЛАВЛЕНИЕ

	СТР.
Введение	2
1. Цели и задачи освоения дисциплины	2
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы	3
3. Требования к результатам освоения дисциплины	3
4. Структура дисциплины	4
4.1. Разделы, темы дисциплины, виды и трудоемкость учебной работы	5
5. Содержание курса	6
6. Образовательные технологии и методические рекомендации по организации изучения дисциплины	7
7.Оценочные средства контроля успеваемости по итогам освоения дисциплины	7
7.1. Уровень требований и критерии оценок	
8. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы студентов	8
8.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов	
9. Рекомендуемая литература	8

Министерство культуры Российской Федерации

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

Утверждаю:
Проректор по УНиМР
_____ И.С. Морозова

«___» _____ 2024 г.

**ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

История зарубежного театра
(наименование дисциплины)

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

*Рассмотрена на заседании кафедры,
Протокол № 7 от «17» мая 2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
Протокол № 8 от «04» июля 2024 г.*

МОСКВА – 2024 г.

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «История зарубежного театра» разработана на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 070301.65 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 г. № 2058; учебного плана подготовки слушателей.

Все предметы искусствоведческого цикла читаются по синхронному принципу, что позволяет последовательно раскрыть перед студентами исторически разворачивающуюся картину возникновения, становления и развития видов искусств в странах Европы и Америки. Предмет история зарубежного театра одним из первых начинает знакомство с историей искусств, что делает необходимым при чтении курса особое внимание уделять общим историческим и эстетическим законам развития искусства.

Форма итогового контроля – экзамен.

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель:

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

Задачи:

- научить будущих актеров самостоятельно анализировать текст пьесы, видеть в нем заложенные драматургом мизансцены, понимать сценическую стилистику автора;
- привить студентам навыки анализа театральной культуры изучаемой эпохи, для чего их необходимо ориентировать на знание истории, истории изобразительного искусства, истории музыки и истории литературы соответствующего периода;
- добиться овладения студентами знания европейской драматургии и театра;
- изучить теоретический опыт великих актеров прошлого;
- познакомить студентов с историей становления и развития западноевропейской режиссуры, ее основными принципами;
- изучить теоретический и практический опыт великих режиссеров конца XIX – XX веков.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «История зарубежного театра», являющейся обязательной дисциплиной базовой (обязательной) части цикла истории и теории мировой художественной культуры.

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

Знание истории зарубежного театра помогает определить место русского театра в мировом историческом культурном процессе, его роль и значение как важнейшей составляющей мировой культуры в целом.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций:

а) общекультурные компетенции:

- способность ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1);
- способность к анализу социально-значимых процессов и явлений, к ответственному участию в общественно-политической жизни (ОК- 2);
- способность к осуществлению просветительской и воспитательной деятельности в сфере публичной и частной жизни, владению методами пропаганды научных достижений (ОК-3);
- умение демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современное общество, нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и демократии (ОК-4);
- способность к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре, способностью создавать в коллективе отношения сотрудничества, владение методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций (ОК-7);
- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения, умение анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-8);
- способностью находить организационно-управленческие решения в не стандартных ситуациях (ОК-10).

б) профессиональные компетенции:

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-1);
 - способность к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способность в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ПК-2);
 - способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований и художественно-творческой деятельности (ПК-3);
 - готовность демонстрировать понимание значимости своей будущей специальности, стремление к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ПК-4);
 - способность самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения сценических навыков (ПК-5);
 - владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ПК-7);
 - готовность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ПК-9);
- в художественно-творческой деятельности:**
- готовность проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, цирковом или эстрадном представлении (ПК-12);
 - способность работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла (ПК-13);
 - способность к овладению авторским словом, образной системой драматурга, его содержательной, действенной, стилевой природой (ПК-15);
- в педагогической деятельности:**
- умение работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ПК-25).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии театра;

- исторические факты и имена, связанные с формированием театров, созданием конкретных спектаклей;
- важнейшие достижения театральной культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в данном направлении в ходе исторического развития.

Уметь:

- оценивать достижения художественной культуры на основе знания исторического контекста;
- анализировать произведения искусства;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому театрального искусства;
- получать, обрабатывать и сохранять источники информации.

Владеть:

- профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности;
- представлениями о событиях российской и всемирной театральной истории;
- навыками анализа исторических источников; приемами ведения дискуссии и полемики;
- культурой мышления.

4. Структура дисциплины

В рамках учебной дисциплины «История зарубежного театра» изучаются:

- античный театр;
- средневековый театр;
- театр эпохи Возрождения и театр XVII века;
- театр эпохи Просвещения;
- театр первой половины XIX века;
- театр второй половины XIX века;
- театр на рубеже XIX – XX веков.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 94 часа.

Виды учебных занятий	Всего зачетных единиц/часов
	очная форма обучения
Аудиторные занятия (всего)	22
В том числе:	

Лекции	22
Семинары	0
Самостоятельная работа (всего)	66
Формы контроля	1 курс - экзамен -6
Общая трудоемкость зач.ед./час.	94

4.1. Разделы, темы курса, виды и трудоемкость учебной работы

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего	Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)				
		Аудиторные занятия			Форма контроля	Сам. раб.
		Всего	Лекц	Сем		
Трудоемкость курса всего	94	22	22		Экзамен-6	66
Античный театр. Трагедия в древней Греции	8	2	2	-	-	6
Средневековый Театр	9	2	-	2	-	6
Театр эпохи Возрождения. Италия. Испания	9	2	2	-	-	6
Театр эпохи Возрождения. Англия	9	2	2	-	-	6
Театр 17 века. Французский классицизм	9	2	-	2	-	6
Театр эпохи Просвещения	8	2	2	-	-	6
Театр Романтизма	8	2	2	-	-	6
Новая драма	8	2	-	2	-	6
Происхождение режиссерского театра	8	2	2	-	-	6
Театр 1 половины XX века	9	2	2	-	-	6
Театр 2 половины XX века. Современные тенденции	9	2	2	-	-	6

5. Содержание курса

Введение в предмет

Предмет «История зарубежного театра», его пространственные и временные характеристики. Основные принципы изучения истории театра в трудах отечественных и зарубежных ученых. Формирование театроведческого метода анализа. Знакомство с трудами ведущих ученых-театроведов. Развитие театроведческого метода исследования в современной науке.

І. Античный театр

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.

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

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

Софокл (ок.496-406гг. 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.

«Медее» (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.

III. 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 мистерийного спектакля. Мистерийный парад. Мистерийное представление. Роль комедийных интермедий (дьяблерий, интермедий шутов, фарсов) в мистерийном спектакле. Эстетика мистерийного спектакля. Методы и формы организации мистерийных представлений. «Братство страстей господних» и его судьба в истории театра XV-XVI вв. Упадок мистерийного 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. Базош.

Профессионализация театрального дела к XV-XVI векам.

Моралите – дидактическая аллегорическая драма. Эволюция моралите от религиозной драмы к светскому представлению.

Нарождение профессионального театра Нового времени.

IV. 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 Хилия 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.

V. 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. Полемика 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.

VI. 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 «Сиды» (1636) и скандал, разгоревшийся вокруг спектакля. Спор о «Сиде». Анализ «Сиды».

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» (*Géme*). 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.

VII. 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 фьяббы для театра. Успех первых сказок для театра. «Любовь к трем апельсинам», содержание сказки, ее театральный язык. «Турандот» (1762), анализ фьяббы 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.

VIII. 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.

IX. 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, выявление 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».

X. 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.

XI. Театр первой 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 Жуве (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.

ХII. 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 певица», «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. Образовательные технологии и методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Чтение лекций по данной дисциплине проводится с использованием компьютерных презентаций. **Мультимедийные презентации** – одна из эффективных форм подачи информации. Они представляют лекционный материал как систему ярких наглядных образов с четкой структурой, учетом особенностей обучающейся аудитории. Системное использование презентаций в лекционном курсе приводит к активизации мыслительной деятельности студентов, проявлению устойчивой мотивации к изучению дисциплины, повышению эффективности учебного времени. Такая работа позволяет обучающимся легко систематизировать материал, углубляет уровень усвоения информации. Студентам предоставляется возможность копирования презентаций для самостоятельной работы и подготовки к экзамену.

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.

При проведении семинаров проводятся: опрос, тестирование по изучаемым темам курса, разбор конкретных ситуаций, заслушиваются доклады и др.

На последнем семинарском занятии по каждому разделу подводятся итоги его изучения.

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.

7. Оценочные средства контроля успеваемости по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечения самостоятельной работы студентов

7.1. Оценочные средства контроля успеваемости по итогам освоения дисциплины

7.1.1. Уровень требований и критерии оценок

Контроль знаний слушателей по дисциплине история подразделяется на **текущий, промежуточный и итоговый**.

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, 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 студента 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. В то же время эти вопросы являются для преподавателя ориентирами в корректировке последующего материала, в поиске более эффективных путей преподавания, а ответы на них своевременно ликвидируют пробелы в студенческом восприятии и понимании данной дисциплины, повышая эффективность всего учебного процесса.

Контроль внеаудиторной самостоятельной учебной работы (вид текущего контроля) может быть реализован в формах проверки конспектов первоисточников, обзорных и исследовательских рефератов, оценки подготовленных докладов (компьютерной презентации) по изучаемой теме.

Промежуточный контроль проводится в ходе учебного процесса.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине представлен в приложении 1.

Итоговый контроль проводится в форме экзамена в устной форме в виде ответов на вопросы билета. Количество вопросов – 2.

Для сдачи экзамена необходимо знать подробные ответы на 2 вопроса.

Оценка знаний слушателей осуществляется комплексно с учетом:

- оценки по итогам текущего контроля;
- оценки по итогам промежуточного контроля;
- оценки итоговых знаний в ходе экзамена.

Оценка знаний по 5 – балльной шкале реализуется следующим образом:

«Отлично» - 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.

Оценка **«отлично»** выставляется слушателям, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала, знающим основную и дополнительную литературу.

«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 про-

граммного 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.

7.1. Основные вопросы к экзамену по дисциплине

1. Становление театра в Древней Греции.
2. Культ Диониса и культ Аполлона.
3. Трагический герой Эсхила.
4. Анализ конфликта трагедии Софокла "Царь Эдип".
5. Трагический герой Еврипида.
6. Комедии Аристофана.
10. Основные тенденции развития средневекового театра.
11. Ученый театр в Италии. Комедии Макиавелли.
12. Основные маски комедии дель'арте.
13. Импровизация в театре комедии дель'арте.
14. Влияние театра комедии дель'арте на мировой театр.
15. Устройство сцены в театре Испанского Возрождения.
16. Комедии Лопе де Беги.
17. Барокко и маньеризм в испанском театре XVII века.
18. Кальдерон. Анализ пьесы "Жизнь есть сон".
23. Анализ текстов трагедий Шекспира (по выбору педагога).
24. Анализ текстов комедий Мольера (по выбору педагога).
25. Классицистические правила и законы театра.
26. Драма - жанр эпохи Просвещения.
27. Комедия в театре XVIII века.
31. Театральные реформы эпохи Просвещения.
28. К.Гольдони и К.Гоцци.
29. Драмы Ф.Шиллера.
30. Театральные идеи Романтизма.
31. Герой французского Романтизма.
32. Актёры-романтики.
33. Театральные идеи в Германии начала XIX века.
34. Основные черты «Новой драмы».
35. Особенности построения конфликта «Новой драмы» (на примере одной из пьес Г.Ибсена).
36. Анализ драм Г.Ибсена «Кукольный дом» и «Привидения».
37. Э.Золя и «Натурализм в театре».
38. Г.Гауптман и становление «Новой драмы» в Германии.
39. Движение «свободных» и «независимых» театров в Европе.

40. Возникновение режиссёрского искусства в театре конца XIX века.
41. М. Метерлинк и развитие «Новой драмы».
42. Рождение театрального авангарда. «Король Юбю» А. Жарри.
43. Становление и развитие режиссерского театра в 1 половине XX века.

7.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы слушателей

7.2.1. Рекомендуемая литература

Обязательные тексты:

Античность

1. "Легенды и мифы древней Греции" (любое издание)
2. Эсхил "Орестея"
3. Софокл "Царь Эдип"
4. Еврипид "Медея"
5. Аристофан "Лягушки"
6. Плавт "Клад"

Средние века

1. "Фарс об адвокате Патлене"

Эпоха Возрождения и XVII век

1. Макиавелли "Мандрагора"
2. Сервантес "Нумансия", "Саламанкская пещера", "Театр чудес"
3. Лопе де Вега "Фуэнте Овехуна", "Звезда Севильи", "Собака на сене", "Валенсианская вдова"
4. Тирсо де Молина "Севильский озорник"
5. Кальдерон "Жизнь есть сон"
6. Шекспир "Ричард III", "Укрощение строптивой", "Сон в летнюю ночь", "Двенадцатая ночь", "Ромео и Джульетта", "Гамлет", "Отелло", "Король Лир", "Макбет", "Буря"
7. Корнель "Сид"
8. Расин "Федра"
9. Мольер "Тартюф", "Дон Жуан", "Скупой", "Мнимый больной"

Театр Эпохи Просвещения

1. Голдсмит "Ночь ошибок"
2. Шеридан "Школа злословия"
3. Бомарше "Трилогия о Фигаро"
4. Гольдони "Слуга двух господ", "Трактирщица"
5. Гоцци "Любовь к трем апельсинам", "Турандот"
6. Гете "Фауст"
7. Шиллер "Разбойники", "Коварство и любовь"

Театр XIX века

1. Гюго "Эрнани", "Рюи Блаз"

Мериме "Карета святых даров"

2. Мюссе "Лорензаччо"
3. Золя "Тереза Ракен" (роман, инсценировка), "Наследники Рабурдена"
4. Метерлинк "Слепые", "Синяя птица",
5. Жарри "Король Убю"
6. Байрон "Каин"
7. Уайльд "Саломея"
8. Шоу Б. "Пигмалион"
9. Клейст "Разбитый кувшин"
10. Бюхнер "Войцек"
11. Гауптман "Одинокие", "Потонувший колокол", "Перед заходом солнца"
12. Ибсен "Пер Гюнт", "Кукольный дом", "Приведения", "Враг народа"
13. О'Нил «Любовь под вязами»,
14. Уильямс «Трамвай "Желание»
15. Миллер «Смерть коммивояжера»
16. Олби «Кто боится Вирджинии Вульф?»
17. Осборн «Оглянись во гневе»
18. Брехт «Что тот солдат, что этот», «Трехгрошëвая опера», «Добрый человек из Сычуани», «Страх и нищета в третьей империи», «Жизнь Галилея», «Кавказский меловой круг», «Мамаша Кураж и ее дети»
19. Ануй «Антигона»
20. Сартр «Мухи», «Мертвые без погребения»
21. Ионеско «Носорог»
22. Беккет «В ожидании Годо»
23. Пиранделло «Шестеро персонажей в поисках автора»

Теоретические труды и документы:

1. Аристотель "Поэтика"
2. Буало "Поэтическое искусство"
3. Лопе де Вега "Новое руководство к сочинению комедий"
4. Гёте "Правила для актеров"
5. Дидро "Парадокс об актере"
6. Гофман "Необычайные мучения одного директора театра"
7. Гюго, Предисловие к драме "Кромвель".
8. Стендаль "Расин и Шекспир"
9. Антуан "Дневники директора театра"
10. Золя "Наши драматурги", "Натурализм в театре"
11. Коклен "Искусство актера"
12. Крэг "Актер и сверхмарионетка", "Искусство театра", "Искусство режиссера"
14. Брехт "О театре"
15. Дюллен "Воспоминания и заметки актера"
16. Жуве "Мысли о театре"

17. Арто "Театр и его двойник"
18. Барро "Размышления о театре", "Воспоминания для будущего"
19. Гилгуд "На сцене и за кулисами"
20. Вилар "О театральной традиции"
21. Стрелер "Театр для людей"
22. Брук "Пустое пространство", "Блуждающая точка"
23. "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
10. высокой комедии"
11. Булгаков "Жизнь господина де Мольера"
12. Гительман "Из истории французской режиссуры"
13. Головня "История античного театра"
14. Дейч "Тальма"
15. Дживелегов, Бояджиев "История западноевропейского театра от
16. возникновения до 1789 года"
17. Дживелегов "Итальянская народная комедия"
18. Дунаева "Автор - ты"
19. Дунаева "Великий лицедей, или Обманщик"
20. Зангерман "Очерки истории новой драмы"
21. Зингерман "Жан Вилар и другие"
22. 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. Силюнас "Испанский театр XVI-XVII веков"

- 34.Силюнас "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"

7.2.2. Справочные и информационные издания

1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний
Электронный ресурс. - Режим доступа: <http://www.zipsites.ru/>
2. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: <http://www.iqlib.ru>
3. Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа:
<http://liber.rsuh.ru/>
4. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. –
Режим доступа: <http://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/>
6. <http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/>
7. Интернет-библиотека Института философии РАН
<http://www.philosophy.ru/library/library.html>
8. <http://elibrary.ru>
9. <http://liber.rsuh.ru>
10. <http://www.book.ru>.
11. <http://iprbookshop.ru/>
12. <http://www.biblioclub.ru/>

ОГЛАВЛЕНИЕ

	СТР.
Введение	2
1. Цели и задачи освоения дисциплины	2
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы	2
3. Требования к результатам освоения дисциплины	3
4. Структура дисциплины	4
4.1. Разделы, темы дисциплины, виды и трудоемкость учебной работы	5
5. Содержание курса	6
6. Образовательные технологии и методические рекомендации по организации изучения дисциплины	13
7. Оценочные средства контроля успеваемости по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечения самостоятельной работы студентов	14
7.1 Основные вопросы к экзамену по дисциплине	15
7.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов	16
7.2.1 Рекомендуемая литература	16

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

Утверждаю:
Проректор по УНиМР
_____ И.С. Морозова

«___» _____ 2024 г.

ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

История зарубежной литературы
(наименование дисциплины)

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

*Рассмотрена на заседании кафедры,
Протокол № 7 от «17» мая 2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
Протокол № 8 от «04» июля 2024 г.*

МОСКВА – 2024 г.

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «История зарубежной литературы» разработана на основе Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 01.06.2013 г. № 499 «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.

История зарубежной литературы охватывает период от античной литературы до наших дней, что дает практически полное представление об особенностях ее развития на различных этапах человеческого существования. 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 русской литературы в общей системе человеческих ценностей.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

показать место

- литературы в обществе, её значение для понимания истории культуры и науки, ее единства и противоречивости;
- 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.

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;

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;

сформировать навыки

- самостоятельной работы как с художественным текстом, так и с исследовательской и справочной литературой;

- литературоведческого анализа: проблемно-тематического, структурно-композиционного 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 дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «История зарубежной литературы» тесно связана с такими дисциплинами История зарубежного театра, История русской литературы, История русского театра и др.

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 актеров, 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

Освоение дисциплины «История зарубежной литературы» направлено 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	Результаты обучения
УК-1 <i>Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</i>	УК-1.1. Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления УК-1.2. Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта УК-1.3. Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций.	Знает: - основные методы критического анализа; - методологию системного подхода; - периодизацию и ключевые события всемирной истории; Умеет: - производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; - соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; - выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; Владеет: - навыками анализа исторических источников; - правилами ведения дискуссии и полемики.
УК-5 <i>Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</i>	УК- 5.1 Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций. УК- 5.2 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.
ОПК-1 <i>Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной</i>	ОПК-1.1 Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств. ОПК-1.2 Анализирует произведение искусства в широком культурно-	Знает: - теорию и историю культуры и искусства от древности до современности; - основные литературные стили различных эпох; - методы анализа литературных произведений; Умеет:

<i>деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода</i>	историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	– проводить анализ литературного произведения, учитывая особенности конкретного исторического периода; - определять жанрово-стилевую специфику литературных произведений; - выносить обоснованное эстетическое суждение о конкретном литературном произведении; - выявлять взаимосвязи между литературами различных стран и эпох; Владеет: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – основами методологии литературоведения; – профессиональной терминологией.
ОПК-3 Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий	ОПК-3.1 Планирует собственную научно-исследовательскую работу ОПК-3.2 Отбирает, анализирует и систематизирует информацию, необходимую для осуществления научно-исследовательской работы ОПК-3.3 Использует информационно-коммуникационные технологии при работе над научным исследованием	Знает: - принципы работы с информацией; - основные виды современных информационно-коммуникационных технологий. Умеет: - планировать научно-исследовательскую 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 дисциплины, виды учебной работы

Структурно дисциплина «История зарубежной литературы» состоит из тем. В рамках учебной дисциплины изучаются:

- литература в системе социально-гуманитарных наук, основы методологии литературоведения;
- история зарубежной литературы: античная литература, литература средних веков; литература Возрождения; литература барокко и классицизма; литература Просвещения; литература XIX века; литература модернизма; новейшая литература.

Общая трудоемкость дисциплины «История зарубежной литературы» составляет 94 академических часа.

Виды учебных занятий	Всего зачетных единиц/часов
Аудиторные занятия (всего)	22
В том числе:	
Лекции	22
Практические занятия	0
Самостоятельная работа (всего)	66
Формы итогового контроля	1 курс — экзамен-6
Общая трудоемкость зачетных единиц/ часов	94

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план

№ п/п	Наименование разделов и тем дисциплины	Всего Часов	Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)		
			Аудиторные занятия	Форма контроля	Сам. раб.
1	Тема 1. Античность как особая культурно-историческая эпоха	8	2	-	6
2	Тема 2. Переход от античности к средневековью. Литература раннего христианства	8	2	-	6
3	Тема 3. Раннее Возрождение	8	2	-	6
4	Тема 4. Литература возрождения	8	2	-	6
5	Тема 5. Литература XVII века	8	2	-	6
6	Тема 6. Литература Просвещения	8	2	-	6
7	Тема 7 Романтизм как особое восприятие реальности	8	2	-	6
8	Тема 8. Реализм	8	2	-	6

9	Тема 9. Особенности литературы декаданса	8	2	-	6
10	Тема 10. Литература начала XX века	8	2	-	6
11	Тема 11. XX века. Постмодернизм	8	2	-	6
Общая трудоемкость дисциплины		94	22	6/экзамен	66

5.2. Содержание дисциплины

Раздел 1. Античная литература

Тема 1. Античность как особая культурно-историческая эпоха

Античная литература и античный тип культуры. Мера как общий эстетический принцип. Высокая степень визуализации. Античная литература как основа и эталон для европейской культуры.

Эпос и миф. Эпос и ритуал. Эпос и повествовательное начало. Гомер. Единство времени. Логика слова. Ритм повествования. Образ героя.

Лирика и миф. Лирика и ритуал. Лирика и субъективное начало. Девять лириков. Типы строф. Основные темы и жанры. Оды Пиндара. Элегии Сафо. й.

Древнеримская поэзия как успешная подражательница и соперница древнегреческой. Латинская поэзия как тематическая и образная основа европейской лирики. Буколики Вергилия. «Энеида» как новый эпос. Строфические открытия Горация. Мир людей и богов Овидия.

Раздел 2. Литература средних веков

Переход от античности к средневековью. Формирование романского и германского языков. Возникновение письменной литературы. Литература раннего христианства. Новый завет как источник этой литературы. Осмысление античного опыта в контексте нового христианского мировоззрения. Присвоение устного творчества.

Личность Аврелия Августина. Жанровые истоки «Исповеди». Характерные черты нового жанра. Отличие исповеди от автобиографии. Дидактическое начало. Синтез веры и творчества.

Героический эпос средневековья. Художественные особенности, средства создания фантастического. Исландский эпос. "Старшая Эдда" и

Новый этап развития средневековой Европы. Проблема соотношения фольклорного и литературного начал. Немецкий героический эпос. "Песнь о Нибелунгах", его поэтика.

Рыцарская литература. Отражение в готике мышления средневекового человека. Формирование рыцарской культуры - куртуазии. Рыцарь как поэт, воспевающий Прекрасную Даму. Куртуазная литература. Лирика. Прованс, поэзия трубадуров. Образ Прекрасной Дамы. Приоритет темы любви, ее трактовка в поэзии трубадуров. Жанры куртуазной поэзии.

Рыцарский роман. Его отличие от героического эпоса. Циклы романов (античный, византийский, бретонский). Понятие "авантюра", новая мотивация подвига. Романы артуровского цикла, романы о святом Граале. "Роман о Тристане и Изольде".

Раздел 3 Предвозрождение и творчество Данте Алигьери. Раннее Возрождение

Предвозрождение. Переходный период. Роль религиозного сознания в литературе этого периода. Поэзия "нового сладостного стиля". Новые поэтические жанры. Возникновение сонета.

Жизнь и творчество Данте Алигьери. Данте и Флоренция. «VitaNova» как последняя исповедь средневековья. Беатриче – переосмысление образа Прекрасной Дамы.

Данте о народном языке. "Божественная комедия" как синтез средневекового мышления и как предвестие Возрождения. Символизм поэмы. Новое представление о человеке.

Поэтический язык Данте. Рождение метафоры. Понятие Возрождение. Новое время. Гуманизм - идеология Ренессанса. Новое представление о человеке. Формирование новой жанровой системы. Возникновение новых жанровых форм. Сонет. Новелла. Эссе. Роман. Периодизация.

Литература раннего Возрождения. Творчество Ф. Петрарки и Д. Боккаччо. Переосмысление античного опыта. Поэтическое новаторство "Книги песен" Ф. Петрарки. Образ Лауры. «Великая аналогия». Жанровое разнообразие «Книги песен». Новая метафора. Совершенство сонета. Джованни Боккаччо. "Декамерон" - один из величайших памятников Возрождения. Боккаччо как создатель жанра новеллы. Гуманистическая концепция мира и человека.

Раздел 4. Литература Возрождения

Городское Возрождение. Реформация. Мартин Лютер. Познающий ум как новая добродетель. Легенда о Фаусте. Себастьян Брант «Корабль дураков». Церковный характер литературы. Создание книгопечатания. Эразм Роттердамский «Похвала глупости». Образец литературы Северного Возрождения.

Формирование английского языка. Творчество Джеффри Чосера. «Кентерберрийские рассказы». Создание университетов. Книгопечатание в Англии. Жизнь и творчество Т. Мора. «Утопия» - как текст и как жанр.

Возрождение во Франции. Периодизация. Французская поэзия XV века. Творчество Ф. Вийона. Переосмысление жанра баллады. Рондо. Франсуа Рабле и его роман "Гаргантюа и Пантагрюэль". Связь с народной смеховой культурой. Система образов. Гротеск. Роль смеха. Образ автора.

Возрождение в Испании. Кризис гуманистических идеалов. Плутувской роман («Жизнь Ласарильо с Тормеса»). Мигель де Сервантес Сааведра. Роман "Хитроумный идалго Дон Кихот Ламанчский" как пародия на плутовской и рыцарский романы. Дон Кихот как "вечный образ". Образ автора.

Позднее Возрождение. Франция. Пьер Ронсар. «Плеяды». Открытие природы в поэзии. Тема скоротечности жизни. Эволюция образа Прекрасной Дамы. Елизаветинская Англия. Расцвет поэзии. Трагический гуманизм.

Сонеты Уильяма Шекспира. Циклизация. Парадокс. Новый тип сонета. Влияние лирики Шекспира на мировую литературу в целом. Черты нового времени в сонетах Шекспира.

Раздел 5. Литература XVII века

XVII век как особая эпоха в культуре Европы. Духовный кризис Европы. Соперничество науки и церкви. Контрреформация. Художественные особенности барокко и классицизма. Принцип «двойного подражания». Обновление и усложнение метафоры. Светскость литературы. Понятие остроумия. Новое представление о человеке. Трагизм мироощущения XVII века. Игра контрастов и поиск гармонии.

Литература Испании. Поэзия барокко. Концептизм и культизм. Лиус де Гонгора-и-Арготе. Франсиско Гомес де Кеведо-и-Сантибаньес-и-Вильегас. Усложненность метафоры и игра парадоксов. Темы житейской тщеты и бесконечности страсти. Новое восприятие Бога. Интерес к сиюминутному.

Литература Италии. Джамбаттиста Марини и «маринизм». Роль воображения. Изящество метафоры. Слияние плотского и возвышенного начал. Влияние Данте. Т. Кампанелла и его социально-утопический роман «Город Солнца». Сатира Италии. А. Тассони. Ироикомическая поэма. С. Роза. Поэтическое отрицание господствующего уклада.

Литература Франции. Фронда и поэзия барокко. «Романтиками времени Людовика XIII». Классицизм. Отношение классицистов к прозе, ее жанры. Афоризмы. Паскаль, Ларошфуко, Любрюйер. Жанр басни в творчестве Лафонтена. Сказки Шарля Перро. Н. Буало. «Искусство поэзии» - поэтический трактат.

Эпоха гражданских войн и колонизаций в Англии. Литература Англии. Три этапа английской литературы. Черты барокко в творчестве Джона Донна. Творчество Джона Мильтона. Поэма "Потерянный рай". Образ Сатаны и его роль в раскрытии идеи поэмы. Сатирическая поэзия С. Батлер.

Литература Германии. Тридцатилетняя война. Гражданская лирика М.Опица. Первая силезская школа. Тема Бога и времени в творчестве П.Флеминга. Поэтические афоризмы Ангелуса Силезиуса. Очищение и кодификация литературной речи; призыв использовать художественные достижения ренессансной культуры других европейских стран во главе с Италией, Францией и Англией; обращение к античности как к примеру для "подражания"; решительное обновление системы поэтических жанров. Переплетение барокко с классицизмом в голландской литературе.

Раздел 6. Литература Просвещения

XVIII век в мировой литературе. «Энциклопедия» - главная книга эпохи. Просвещение - ведущая линия развития европейской культуры. Культ Разума и Знания. Разум и чувство. Рококо, его стилевые признаки. Торжество жанра романа. Новые типы романов. Писатели-философы. Союз литературы и науки. Эволюция жанра исповеди. Новый тип героя. Возникновение массовой литературы. «Ночная» («кладбищенская») поэзия. Сентиментализм. **Стерн**.

Английская литература. Политический характер литературы. Роль памфлета в создании нового типа романа. Даниэль Дефо и его роман "Робинзон Крузо". Своеобразие романа. Особенности композиции. Эволюционирующий герой. Роман-дневник.

Джонатан Свифт. Личность писателя. Роман "Путешествие Леммюэля Гулливера" как сатирическое, памфлетно-аллегорическое изображение действительности. Гротеск. Социальная сатира. Свифт-философ.

Сентиментализм. Лоренс Стерн и его роль в создании психологического романа.

Французская литература. Вольтер. Особенности просветительского мировоззрения в его творчестве. Философская повесть "Кандид или Оптимизм". Дени Дидро, его философские взгляды. Романы Франсуа Прево. Шодерло де Лакло и его роман "Опасные связи". Поэзия Эвариста Парни.

Периодизация творчества И.-В. Гёте. Воспитательные романы о Вильгельме Майстере. Поэтическое переосмысление природы. «Страдания юного Вертера» - роман-откровение. Изображение внешнего мира как отражения внутреннего в лирике Гёте. Диалогичность.

Раздел 7. Романтизм как особое восприятие реальности

Исторические предпосылки возникновения романтизма. Отказ от материалистической концепции мира. Метод романтизма, романтическое мироощущение. Периодизация. Романтическая ирония. Романтическое двоемирие. Роль воображения. Романтический герой. Изменения композиции – принципиальная незаконченность текста; фрагментарность. Возникновение новых жанров и усложнение существовавших. Связь с предшествующими художественными направлениями.

Немецкий романтизм. Художник-мессия. Новалис. «Гимны к ночи». Обновление рифмы и строфики. Новый образ лирического героя. Символика "голубого цветка". Соотношение фольклорных и литературных традиций. Сборники народных сказок. Усиление ощущения трагичности; усложнение сюжетов как отражение новых идей. Творчество Г. фон Клейста. Эволюция жанра новеллы. Э.Т.А. Гофман. Идея универсальной личности, роль музыки и творчества. Фантастика. Гротеск. Романтическая ирония. Стилистическое и идейное своеобразие сказок Гофмана. "Житейские воззрения кота Мурра" - двоемирие, ирония, сатира и гротеск.

Английский романтизм. Творчество У.Блейка как предвосхищение. Основные тенденции в развитии. "Озерная школа". У.Вордсворт: концепция творчества и творческой личности, проблема воображения и рассудка, человек и природа, язык искусства.

Д. Китс. Концепция личности и творчества. Античные мотивы. Дж.Г.Байрон. Проблема воображения, действительности и мысли. Титанизм героев и конфликтов. "Паломничество Чайльд-Гарольда" – роман без плана, изменение тональности.

Особенности французского романтизма. Манифест романтизма. Жизнь как сгусток страстей. Контраст и гротеск. Гигантизм героя. Трагизм красоты. Конфликт героя и мира. Своеобразие историзма в романе "Собор Парижской Богоматери". Символизм романа.

Психологический роман А. де Мюссе. «Исповедь сына века». Традиции Августина и переосмысление жанра. Символизм романа. Особенности композиции

Раздел 8. Реализм.

Понятие реализм. Связь с романтизмом. Временные границы и периодизация. Возникновение новых тем. Герой – обыкновенный человек.

Панорама эпохи. Многообразие стилей. Личность автора в романе. Усложнение композиции. Новые течения в поэзии. Интерес к безличному описанию. Особенности реализма в разных странах.

Оноре де Бальзак. Влияние судьбы на творчество. Основы эстетики. Замысел "Человеческой комедии". Художественные методы Бальзака. Мир вещей в романах. Величие и низость человеческой природы. Женские образы. Роль Бальзака в мировой литературе.

Гюстав Флобер. Отражение личности писателя в созданном им творческом методе. Объективное искусство. Растворённость автора в тексте. Художественные особенности романов Флобера. Общая характеристика творчества. «Госпожа Бовари» - роман о современности. Образ Эммы Бовари. Роль автора в тексте. Флобер – предтеча литературы модернизма.

Английский реализм. Влияние политических событий (чартистское движение) на характер литературы. Роль этики в культурной жизни Англии. Влияние творчества Д.Остин на английскую литературу второй трети XIX века.

Чарльз Диккенс. Своеобразие метода. Влияние личности писателя на его творчество. Своеобразие юмора писателя. Периодизация творчества. Американский период. Особенности реализма Диккенса. Контрастность в изображении героев и окружающего мира. Гротеск как излюбленный приём. "Лавка древностей".

Уильям Теккерей. Творческий метод. Роман без плана. "Ярмарка тщеславия" - жанр и проблематика. Образ Кукольника. Ирония. Социальная сатира. Новая система персонажей. Теккерей и литература XX века.

Американский романтизм. Э. А. По. Особенности мировоззрения и эстетической концепции. Поэтическое новаторство. Новеллистическое искусство. Особенности позднего этапа романтизма. Философское направление в американской литературе. Уолт Уитмен. Своеобразие сборника "Листья травы".

Раздел 9. Особенности литературы декаданса

Особенности искусства переходного периода. Причины возникновения. Мозаичность картины литературной жизни. Основные черты литературы этого периода.

Влияние Г. Флобера на жизненный выбор и художественное творчество. Ги де Мопассан. Психологический роман. Физиологический очерк. Роман «Жизнь». Трагедия жизни как обыденность. Бесстрастность авторского взгляда. Роман «Милый друг». Э. Золя. Основные черты «натуральной школы». Интерес к «внешнему» миру». Социальная проблематика. «Жерминаль».

Шарль Бодлер. Французский символизм. Манифест символизма. «Искусство поэзии» П. Верлена. Творчество Поля Верлена. Открытие «внутреннего пейзажа». «Озарения» Артюра Рембо. Преодоление рифмы. Поздний символизм. Стефан Малларме.

Английская литература. Викторианская эпоха и её влияние на художественное творчество. Глава эстетизма Оскар Уайльд. Эстетическое кредо О. Уайльда. "Портрет Дориана Грея". Размышление о природе

искусства. Традиции юмористического романа. Лоренс Стерн и образ «чудака». Л.Кэрролл и его роман "Алиса в стране чудес". Лирика Р. Киплинга.

Творчество К. Гамсуна как вершина скандинавской литературы. В Роман «Голод». "Новый психологизм" как творческий метод.

О'Генри. Особенности новеллы. Юмор и сатира.

Джек Лондон. Влияние Ф. Ницше. Эстетика жестокости. Образ природы, тема игры. "Мартин Иден" - духовная биография писателя.

Габриэле Д'Анунцио. Эстетизм. Красота порока. Миф в литературе. «Леда без лебедя»

Раздел 10. Литература начала XX века

Дегуманизация искусства. Модернизм. Авангардистские течения.

Открытия литературы XX века: "поток сознания", монтаж. Литература и психология. Литература и миф. Обновление поэзии. Отказ от рифмы. представления о романе («Крах романа»). Новый хронотоп.

Переосмысление творчества писателей предшествующей эпохи: Г.Флобер и Л. Толстой как вдохновители и образцы новой литературы.

В. Вульф как идеолог эпохи. Иллюзорность «реального» мира. Импрессионистическая проза. Проблема характера и его изображения. Роман "На маяк". Отсутствие традиционной композиции. Роман-поток. Тема априорного одиночества человека.

Литература и миф. Джеймс Джойс.. "Улисс" как модернистский эпос. "Поток сознания". Особенности композиции. Новаторство сюжета. Роль мифа в нарративном потоке. Герой в призме мифа. Переосмысление шекспировских героев.

Французская литература. . Марсель Пруст. "В поисках утраченного времени" как субъективная эпопея. Эстетика М.Пруста. Время и пространство в романах М.Пруста. Переосмысление размышлений Аврелия Августина о памяти. Роль воспоминаний. Влияние творчества Г. Флобера. Усложнённость и распространённость синтаксических конструкций. Образ героя. Роман «По направлению к Свану».

Американская литература. Влияние Великой американской депрессии на развитие литературы и искусства. Ф. С. Фицджеральд. Писатель "века джаза". Жизнь как воплощение текста. Роман "Великий Гэтсби". Легенда о Юге и её трансформация. Э. Хемингуэй. Тема войны. Трагическое мироощущение "потерянного поколения".

У. Фолкнер. Мифологизм. Обращение к библейскому мировосприятию. Тема разрушенного дома. Множественность сознаний. Символизм. Шекспировские мотивы романа «Шум и ярость». Образ расколотого времени.

Т.С. Элиот. История жизни и творчества. Реформация поэзии. "Бесплодная земля" - итог творческих исканий поэта. Поток сознания в поэзии.

Австрийская поэзия. Творчество Р.-М. Рильке. Мистицизм. Эстетика молчания. «Сонеты к Орфею». Темы стихии и машинизации цивилизации. П. Целан как продолжатель традиций Рильке.

Поэзия немецкого экспрессионизма. Причины возникновения. Характерные черты. Г. Тракль, Г. Бенн, А. Штрамм, Г. Гейм.

Франц Кафка. Художественный мир Кафки. Проблема отчуждения человека. Образ абсурдного мира. Роман как притча. «Замок».

Герман Гессе. Мирощущение героя "Степного волка". Тема трагической многоликости человека. Особенности композиции. Смешение фантастического и обыденного. Тема музыки.

Раздел 11. XX века. Постмодернизм

Основные тенденции. Новое сознание человека после II Мировой войны. Ощущение утраты былых этических ориентиров. Изменение эстетики.

Истоки жанра. Дж.Оруэлл. «Скотный двор» и «1984» как квинтэссенция тоталитарного государства. Элементы юмористического и любовного романов. Узнаваемость героев. У.Голдинг «Повелитель мух». Переосмысление темы детства в английской литературе.

Латиноамериканская литература. Мистический реализм. Творчество Г.Г. Маркеса. «Сто лет одиночества». Роман-метафора. Единство реального и фантастического.

Х. Кортасар. Новеллы и романы. Тема музыки. Новеллы. Антироман.

Неоклассицизм в творчестве Х.Л.Борхеса.

Поиски новых форм; литература как игра. Миражный сюжет. Единство различных жанровых форм. Свободная композиция. М. Кундера. Обновление традиционных жанров массовой литературы. Философское начало романа «Невыносимая лёгкость бытия».

Германия после поражения во Второй Мировой войне. Переосмысление военного опыта. Неоромантические тенденции. Генрих Белль "Глазами клоуна". Б. Шлинк «Чтец». Двойственность взгляда на события прошлого. Постмодернистские тенденции. Патрик Зюскинд "Парфюмер". Поиск новых форм. Тема совершенного творца.

Американская литература. Д.Д. Селинджер. Трагическое осознание мира, образ подростка. М. Каннингем. Роман-цитата. «Часы». Д. Тарт. Библейские мотивы в романе «Щегол»

Французская литература. Экзистенциализм. Творчество А.Камю и Ж.П.Сартра. Свобода и одиночество. Переосмысление прежней нарративной традиции

Романы об искусстве. Творчество как высшая форма бытия. Особенности стилистической манеры Киньяра. Эссеистичность. Романы П. Киньяра «Все утра мира», «Террасы в Риме». Стремление выразить в слове иные искусства (музыка, графика).

Литература и миф. Причины обращения к мифу в военной и послевоенной Европе. Д.Р.Р. Толкиен и его эпопея "Властелин колец". Объединение жанров сказки и эпоса. Создание альтернативного мифа.

Д. Фаулз и его роман "Волхв". Самосознание как условие обретения свободы. Театрализация мифа.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся.

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 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. 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 студентам сообщения, доклады и др.

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, 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 студента 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 на самостоятельную работу (темы рефератов)

1. Латинская поэзия: темы и жанры.
2. Герои древнего и средневекового эпоса.
3. Античный эпос и роман модернизма
4. Тема Бога в средневековой и ренессансной литературе.
Сравнительный анализ.
5. Латинская поэзия и ренессансная лирика
6. Жанр исповеди в средневековой литературе и формы современного бытования жанра.
7. Тематика и жанры средневековой лирики
8. Куртуазная культура: истоки, развитие и её отражение в рыцарском романе.
9. Синтез эпической поэмы и видения в «Божественной комедии» Данте.
10. Новое представление о человеке в эпоху Возрождения.
11. Сонеты Шекспира – парадоксальное сознание трагического гуманизма.
12. XVII век. Барокко и классицизм. Поэзия гармонии и дисгармонии.
13. Особенности метафоры барокко.
14. Принцип «двойного подражания» в литературе классицизма.
15. Эссе. От М. Монтеня к П. Киньяру. Эволюция жанра.
16. Философский роман эпохи Просвещения.
17. Эволюция воспитательного романа. От Д. Дефо к Льюису Кэрроллу.
18. Сентиментальный роман Англии и Германии. Сравнительный анализ.
19. Романтический герой 19 века и герой современной культуры.
20. Картина нравов. Реалистический роман.
21. Психологический роман начала 19 века.
22. Образ автора в литературе второй половины 19 века
23. Кризис образа человека в литературе декаданса
24. Эволюция героя в литературе XIX века: от романтизма – к декадансу
25. Обновление поэтического языка в эпоху модернизма
26. Расколотое сознание. Литература начала XX века.
27. Западноевропейский и русский символизм.
28. Парадоксы постмодернистской литературы.
29. «Цитирование» в современной литературе (М. Каннингем и А. Барикко).
30. Соединение научного и художественного начал в современной литературе. У. Эко и П. Киньяр.
31. Трансформация мифа в английской литературе XX века (Д. Р. Р. Толкиен, К. С. Льюис, Д. Фаулз).

6.4. Методика и критерии оценивания самостоятельной работы студентов

В ходе текущего контроля оценка по 5–ти балльной 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. ACADEMIA/ 2012
5. Б.А.Гиленсон. История зарубежной литературы концаXIX первой половины XX века. М.: Юрайт, 2015
6. Киричук Е.В. История зарубежной литературы XX века. М. Флинта 2012.

8.2. 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. ACADEMIA/ 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.: ACADEMIA. 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. Виппер. Курс лекций по истории зарубежных литератур XVII в.» М. МГУ 1954;
17. Ю.Б. Виппер. Творческие судьбы и история: о западноевропейских литераторах XVI — первой пол. XIX вв. М.: Художественная литература. 1990

8.3. Обязательные тексты (любое издание, в т.ч. в ЭБС «Лань», ЭБС «Рукопт»):

1. Гомер. Одиссея.
2. Пиндар. Первая олимпийская ода.
3. Вергилий. I и IV буколики
4. Гораций. Наука поэзии. Эпод II
5. Овидий. Наука любви. Героини.
6. Аврелий Августин. Исповедь.
7. Песнь о Нибелунгах.
8. Сб. Поэзия трубадуров; Поэзия миннезингеров; Поэзия вагантов.
9. Старшая Эдда.
10. Роман о Тристане и Изольде.
11. Данте Алигьери. Новая жизнь. Божественная комедия.
12. Франческо Петрарка. Книга песен.
13. Джованни Боккаччо. Книга, называемая Декамерон.
14. Франсуа Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль.
15. Мигель де Сервантес. Дон Кихот.
16. Уильям Шекспир. Сонеты.
17. Д. Дефо. Робинзон Крузо. .
18. Д. Свифт. Путешествия Гулливера.
19. Л. Стерн. . Сентиментальное путешествие по Франции и Италии
20. Ш. де Лакло. Опасные связи.
21. А.Ф. Прево. История кавалера де Грие и Манон Леско.
22. И.В. Гете. Страдания юного Вертера.
23. Новалис. Генрих фон Офтердинген. Гимны к ночи.
24. Г. Гейне. Книга песен.
25. Э.Т.А. Гофман. Житейские воззрения кота Мурра./ Дон Жуан./ Золотой горшок./ Песочный человек./ Крошка Цахес, по прозвищу Циннобер.
26. Д.Г. Байрон. Паломничество Чайльд Гарольда./ Дон Жуан./ Каин. Стихотворения.
27. Сб. Английская поэзия в русских переводах.
28. А. де Мюссе «Исповедь сына века».
29. сб. Французская поэзия в русских переводах.
30. О. Бальзак. Шагреневая кожа./ Отец Горио.
31. Г. Флобер. Мадам Бовари.
32. Стендаль. Красное и черное.
33. П. Мериме. Кармен. Матео Фальконе. Венера Ильская. Этрусская ваза.
34. Ш. Бронте. Джейн Эйр./ Э. Бронте. Грозовой перевал.
35. Ч. Диккенс. Лавка древностей./ Домби и сын.
36. У. М. Теккерей. Ярмарка тщеславия.
37. У. Уитмен. Листья травы.

- 38.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.
- 39.65 Ш. Бодлер. Цветы зла.
40. П. Верлен. Романсы без слов./ Мудрость.
41. А. Рембо. Стихотворения.
42. Г.де Мопассан. Жизнь./Милый друг
- 43.К. Гамсун. Голод./ Пан.
- 44.О. Уайльд. Портрет Дориана Грея. Сказки.
- 45.Р.Л. Стивенсон. Странная история доктора Джекила и мистера Хайда.
- 46.Л. Кэрролл. Алиса в стране чудес.
- 47.Э. Золя. Жерминаль
- 48.Г.де Анунцио Леда без Лебеда
- 49.О. Генри. Горящий светильник. Голос большого города. Благородный жулик. Дороги судьбы.
- 50.Д. Лондон. Северные рассказы./ Мартин Идан.
- 51.Т. С. Элиот. Бесплодная земля. Полые люди.
- 52.Т. Манн. Смерть в Венеции.
- 53.М. Пруст. По направлению к Свану.
- 54.А. Камю. Чума.
- 55.Ж.-П.Сартр . Тошнота
- 56.Д. Джойс. Улисс.
57. В. Вулф. На маяк.
- 58.Г. Гессе. Степной волк./ Игра в бисер.
- 59.Р.М. Рильке. Дуэские элегии./ Сонеты к Орфею
- 60.сб. Сумерки богов. Поэзия немецкого экспрессионизма.
- 61.Э. Хемингуэй. Прощай, оружие!/ Старик и море.
- 62.У. Фолкнер. Шум и ярость.
- 63.Ф.Кафка. Превращение./ Замок.
- 64.Д.Фаулз. Волхв
- 65.Д.Р.Р.Толкиен. Властелин колец
- 66.У.Голдинг. Повелитель мух.
- 67.Д.Оруэлл. 1984. /Ферма животных.
- 68.Х.Кортасар. Слюни дьявола./ 62 модель для сборки.
- 69.Г.Гарсиа Маркес. Сто лет одиночества.
- 70.Х.Л. Борхес. Всеобщая история бесчестия. Письмена бога.
- 71.У.Эко. Имя Розы.
- 72.Г.Бёлль. Глазами клоуна.
- 73.П.Зюскинд. Аромат. (Парфюмер). История господина Зоммера.
- 74.Д.Д.Селинджер. Над пропастью во ржи.
- 75.П. Киньяр Все утра мира.
- 76.М.Павич. Хазарский словарь. Последняя любовь в Константинополе
- 77.М.Кундера. Невыносимая легкость бытия.
- 78.А. Барикко. Море-океан./1900
- 79.М.Каннингем. Часы. /Избранные дни.
- 80.Б.Шлинк. Чтец
81. Д.Тарт. Щегол

8.4. 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/>

8.5. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используется ЭБС «Руко́нт» <http://rucont.ru/>.; ЭБС "Лань" - www.lanbook.com.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	Компьютер с программным обеспечением
2	Проектор с экраном
3	Презентации лекций
4	Иллюстративный материал по темам дисциплины

Содержание

Введение.....	2
1. Цель и задачи освоения дисциплины.....	2
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	3
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	3
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	5
5. Содержание дисциплины.....	5
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	5
5.2. Содержание тем дисциплины.....	7
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....	20
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации	23
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	23
9. Описание материально-технической базы.....	41
Приложение. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине.....	43

**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 образовательной программы.

Рабочая программа дисциплины «ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 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 «История зарубежного театра» проводится в форме зачетов, зачета с оценкой и экзаменов.

<i>Форма промежуточной аттестации</i>	<i>Шкала оценивания</i>
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	Результаты обучения
УК-1 <i>Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий</i>	УК-1.1. Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления УК-1.2. Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта УК-1.3. Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций.	Знает: - основные методы критического анализа; - методологию системного подхода; - периодизацию и ключевые события всемирной истории; Умеет: - производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; - соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; - выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; Владеет: - навыками критического анализа; - навыками анализа исторических источников, правилами ведения дискуссии и полемики.
УК-5 <i>Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия</i>	УК- 5.1 Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций. УК- 5.2 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-1 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	ОПК-1.1 Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств. ОПК-1.2 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 литературные стили различных эпох; - методы анализа литературных произведений; Умеет: – проводить анализ литературного произведения, учитывая особенности конкретного исторического периода; - определять жанрово-стилевую специфику литературных произведений; - выносить обоснованное эстетическое суждение о конкретном литературном произведении; - выявлять взаимосвязи между литературами различных стран и эпох; Владеет: – основами методологии литературоведения; – профессиональной терминологией.
ОПК-3 Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий	ОПК-3.1 Планирует собственную научно-исследовательскую работу ОПК-3.2 Отбирает, анализирует и систематизирует информацию, необходимую для осуществления научно-исследовательской работы ОПК-3.3 Использует информационно-коммуникационные технологии при работе над научным исследованием	Знает: - принципы работы с информацией; - основные виды современных информационно-коммуникационных технологий; - основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; Умеет: - планировать научно-исследовательскую 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.
--	--	---

Таблица 2. Уровни сформированности компетенций и критерии их оценивания

ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ	Результат обучения	КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
ПОВЫШЕННЫЙ	Знать	Студент 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	Студент 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	Студент 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	Студент 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	Студент 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	Студент 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	Студент 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

ПОРОГОВЫЙ		наводящих вопросах преподавателя; недостаточно полное владение учебной литературой
	Уметь	Студент 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
	Владеть	Студент 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	Студент 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	Студент 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	Студент 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 (ПКЗ).

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

- примерный перечень вопросов к зачетам и экзаменам,
- примерный перечень практических контрольных заданий к зачетам и экзаменам.

Указанные перечни в совокупности охватывают все компетенции и заявленные в программе основные результаты обучения по дисциплине «ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ».

Для проведения промежуточной аттестации на основе указанных перечней составляются билеты к зачетам и экзаменам.

Билеты формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней, а итоговый результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень результатов обучения по дисциплине.

Каждый билет включает:

1. Вопрос для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ;
2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде УМЕНИЙ ИЛИ ВЛАДЕНИЙ.

Методика оценивания: показателем уровня сформированности компетенций является среднее арифметическое оценок, полученных обучающимся в ходе зачета с оценкой, то есть среднее арифметическое значения оценок, полученных за ответ на вопрос и за выполнение практического задания.

Критерии оценивания: если при сдаче зачета с оценкой 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 с оценкой 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 студента в течение семестра.

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

5.1. Примерный перечень вопросов и заданий для оценивания результатов обучения в виде знаний, умений, владений

К экзамену

1. Объясните, в чем особенности эпохи декаданса.
2. Каковы основные признаки символизма? Объясните, что такое символ в поэзии.
3. Проследите на примерах эволюцию творчества П. Верлена.
4. Проанализируйте стихотворение А.Рембо «Пьяный корабль» как пример поэзии символистов.
5. В чем отличие мышления символистов от мышления романтиков. Сравните поэтические тексты С. Малларме и А. де Мюссе
6. Объясните, в чем состоит новаторство Ги де Мопассана-романиста. Какова роль автора в его романах?
7. В чем особенности скандинавской литературы эпохи декаданса?
8. Что такое эстетизм? Проанализируйте роман О. Уальда «Портрет Дориана Грея»
9. Проанализируйте тему двойничества в английской литературе на материале повести Р.-Л. Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда»
10. Как изменился юмористический роман в эпоху декаданса? Л.Кэрролл и его роман «Алиса в стране Чудес»?
11. В чем состоит эволюция воспитательного романа в эпоху декаданса? Р.Киплинг «Книга джунглей»?
12. Опишите образ нового героя в творчестве Джека Лондона
13. Сравните новеллы П.Мериме и О*Генри?
14. В чем особенности творчества Марк Твена?
15. Объясните понятие «дегуманизация искусства»
16. Что такое роман «потока сознания»? Творчество В.Вульф
17. В чем особенности бытования мифа в эпоху модернизма? Д. Джойс «Улисс»
18. В чем состояла реформация поэзии Т.С. Элиотом?
19. Как изображается время и пространство в цикле романов «В поисках утраченного» М.Пруста?
20. Сравните лирику немецких романтиков и экспрессионистов.
21. Что такое «эстетика молчания»? Творчество Р.-М.Рильке.
22. Почему стиль Ф.Кафки называли «канцелярским»? Образ абсурдного мира.
23. Проанализируйте проблему множества миров в творчестве Г.Гессе
24. В чем состояла эволюция Томаса Манна?
25. Как реализуется тема американской мечты в творчестве Ф. С.Фицджеральда?

26. В чем особенности романа У. Фолкнера «Шум и ярость»?
27. Как реализуется образ «потерянного поколения» в творчестве Э.Хемингуэя?
28. В чем особенность новейшей литературы?
29. Какова история жанра антиутопия?
30. В чем отличие латиноамериканской литературы от европейской?
31. Проанализируйте возрождение жанра исповеди в творчестве Д.Д.Селенджера и К.Кизи?
32. В чем особенности восточноевропейской литературы?
33. Как отражается культурный опыт в итальянской литературе? Сравните романы у Эко и А.Барикко.
34. Как используется миф в новейшей литературе? Творчество Д.Р.Р. Толкина и К. С. Льюиса
35. Как меняется личность автора на страницах романов Д.Фаулза?
36. В чем состоит единство романа и эссе в творчестве П. Киньяра?
37. Как осмысливается опыт Второй Мировой войны в творчестве Г.Белля?
38. Сравните неоромантический роман П. Зюскинда и творчество Э.-Т. Гофмана

Примерные билеты к экзамену

1

Вопрос: Жизнь и труды Аврелия Августина. "Исповедь" - первый образец жанра в европейской литературе.

Практическое задание: Дегуманизация искусства. Модернизм. Авангардистские течения литературы XX века: "поток сознания", монтаж. Литература и психология. Новый хронотоп.

2

Вопрос: Французская литература. Марсель Пруст. "В поисках утраченного времени" как субъективная эпопея. Эстетика М.Пруста. Время и пространство в романах М.Пруста. Роль воспоминаний.

Практическое задание:. Немецкая литература. Неоромантические и постмодернистские тенденции. Генрих Белль "Глазами клоуна". Патрик Зюскинд "Парфюмер".

3

Вопрос:. Герман Гессе. Мироощущение героя "Степного волка". Тема двойничества.

Практическое задание:. Томас Манн. Эволюция творчества. Тема человека и времени. Образ героя и автора. Романы "Волшебная гора" и "Доктор Фаустус".

4

Вопрос: Латиноамериканская литература. Фантастический реализм. Творчество Г.Г.Маркеса и Х. Кортасара

Практическое задание: Английская литература. Жанр антиутопии. Дж.Оруэл. "Скотный двор" и "1984", У.Голдинг "Повелитель мух". Мифотворчество.

5

Вопрос: Т.С.Элиот. Реформация поэзии. "Бесплодная земля" - итог творческих исканий поэта.

Практическое задание: Английская литература. Новые явления. Д.Джойс. "Улисс" как модернистский эпос. Джойс - мифотворец. "Поток сознания".

6

Вопрос: У.Фолкнер и его роман "Шум и ярость". Мифологизм. "Поток сознания".

Практическое задание: Восточноевропейская литература. Поиски новых форм; литература как игра. М.Кундера «Невыносимая лёгкость бытия».

7

Вопрос: Д.Р.Р.Толкин и его эпопея "Властелин колец".

Практическое задание: Американская литература. Д.Д. Селинджер. Роман "Над пропастью во ржи". Трагическое осознание мира, образ подростка.

8

Вопрос: Итальянская литература. Подновление тривиального жанра. У.Эко и его роман "Имя розы"

Практическое задание: Ф.Стендаль. Философия, этика и эстетика. Роман "Красное и черное". Проспер Мериме. Историческая тематика. Особенности новеллы Мериме.

9

Вопрос: Английская литература. Новые явления. Д.Джойс. "Улисс" как модернистский эпос. Джойс - мифотворец. "Поток сознания"

Практическое задание: Американская литература. Тема американской мечты и американской трагедии. С. Фицджеральд. Писатель "века джаза". Роман "Великий Гэтсби"

10

Вопрос: Вирджиния Вулф. Импрессионистическая проза. Проблема характера и его изображения. Роман "На маяк".

Практическое задание: Герман Гессе. Мироощущение героя "Степного волка". Тема двойничества.

11

Вопрос: Э.Хемингуэй. Тема войны. Трагическое ощущение "потерянного поколения". Тема личности в повести "Старик и море".

Практическое задание: Итальянская литература. Подновление тривиального жанра. У.Эко и его роман "Имя розы"

12

Вопрос: Восточноевропейская литература. Поиски новых форм; литература как игра. М.Павич "Хазарский словарь", "Последняя любовь в Константинополе".

Практическое задание: Французская литература. П. Киньяр «Все утра мира», «Террасы в Риме»

13

Вопрос: Д.Фаулз и его роман "Волхв". Самосознание как условие обретения свободы.

Практическое задание: Дегуманизация искусства. Модернизм. Авангардистские течения литературы XX века: "поток сознания", монтаж. Литература и психология. Новый хронотоп.

14

Вопрос: Марсель Пруст. "В поисках утраченного времени" как субъективная эпопея. Эстетика М.Пруста. Время и пространство в романах М.Пруста. Роль воспоминаний.

Практическое задание: Герман Гессе. Мироощущение героя "Степного волка". Тема двойничества.

15

Вопрос: Вирджиния Вулф. Импрессионистическая проза. Проблема характера и его изображения. Роман "На маяк".

Практическое задание: Д.Джойс. "Улисс" как модернистский эпос. Джойс - мифотворец. "Поток сознания"

16

Вопрос: Франц Кафка. Художественный мир Кафки. Проблема отчуждения человека. Образ абсурдного мира

Практическое задание: Австрийская поэзия. Р.-М. Рильке. Эстетика молчания.

17

Вопрос: У.Фолкнер и его роман "Шум и ярость". Мифологизм. "Поток сознания".

Практическое задание: Жанр антиутопии. Дж. Оруэл. "Скотный двор" и "1984", У.Голдинг "Повелитель мух". Мифотворчество.

18

Вопрос: Томас Манн. Эволюция творчества. Тема человека и времени. Образ героя и автора.

Практическое задание: Т.С.Элиот. Реформация поэзии.

19

Вопрос: Современная французская литература: от А. Камю к П. Киньяру

Практическое задание: Влияние романтической лирики на поэзию символистов

20

Вопрос: Современная американская литература: от Д. Д. Селинджера к М. Каннингаму

Практическое задание: Каково влияние «Исповеди» Аврелия Августина на творчество М. Пруста?

21

Вопрос: Литература экспрессионизма

Практическое задание: Особенности стилистической манеры А. Барикко

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

Утверждаю:
Проректор по УНиМР
_____ И.С. Морозова

«___» _____ 2024 г.

ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

История изобразительного искусства
(наименование дисциплины)

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

*Рассмотрена на заседании кафедры,
Протокол № 7 от «17» мая 2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
Протокол № 8 от «04» июля 2024 г.*

МОСКВА – 2024

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «История изобразительного искусства» разработана на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 070301.65 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 г. № 2058; учебного плана подготовки слушателей.

Чтение лекций и проведение семинаров сопровождается показом иллюстративного материала (слайды, репродукции), а также посещением музеев и выставок, где студенты 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 глянцем и попыткой рассматривать искусство как «индустрию развлечений». В задачу курса входит привитие вкуса к высокому искусству в противовес потреблению его адаптированных форм.

При составлении программы учитывалось и то, что параллельно читаются курсы истории, истории театра, литературы, музыки, кинематографа, истории костюма. В связи с этим, исторические и другие обстоятельства, играющие важную роль в развитии искусства, рассматриваются не столь объемно.

Форма итогового контроля – экзамен.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

- дать будущим актерам 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 студентов 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), а также их законам применительно к режиссерской профессии;
- 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 дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «История изобразительного искусства» обязательной дисциплиной базовой (обязательной) части цикла истории и теории мировой художественной культуры.

Данная дисциплина занимает важное место в профессиональной подготовке будущих актеров, 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 высшей школы.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций:

а) общекультурные компетенции:

- способность ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1);
- способность к образному мышлению, восприятию единой пластической среды осуществлению просветительской и воспитательной деятельности в сфере публичной и частной жизни, владению методами пропаганды научных достижений (ОК-3);
- умение демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современное общество, нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и демократии (ОК-4);

- способность к организации всех творческих процессов в театре, свободно владеть литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, навыками публичной и научной речи, уметь создавать и редактировать тексты профессионального назначения (ОК-5);
- способность к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность к иным культурам, возможностью создавать в коллективе отношения сотрудничества, овладение методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций (ОК-7);
- способность ставить перед театральным коллективом образные задачи, владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения, умение анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-8).

б) профессиональные компетенции:

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-1);
- способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований и художественно-творческой деятельности (ПК-3);
- способность самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения сценических навыков (ПК-5);
- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ПК-7);
- готовность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ПК-9);

в художественно-творческой деятельности:

- способность организовывать и объединять творческий коллектив, быть лидером в нем в рамках единого художественного замысла, учитывая синтетическую природу театра. (ПК-13);

в педагогической деятельности:

- умение работать с искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ПК-25).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии изобразительного искусства;
- историю изобразительного искусства России и Западной Европы, их место в системе мировой культуры и цивилизации; культурный ход каждой эпохи;
- основные факты, даты, события и имена деятелей изобразительного искусства;
- влияние социальных процессов на содержание изобразительного искусства;
- важнейшие достижения изобразительного искусства и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе художественно – исторического развития.

Уметь:

- оценивать достижения культуры на основе знания исторического контекста;
- анализировать произведения изобразительного искусства;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся искусства;
- осуществлять эффективный поиск информации и критики источников;
- получать, обрабатывать и сохранять источники информации; преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в мировом изобразительном искусстве.

Владеть:

- профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности;
- навыками анализа произведений изобразительного искусства, способностью довести свои навыки до сознания актеров;
- навыками работы с критической литературой;
- культурой мышления.

4. Структура дисциплины

В рамках данного курса изучаются:

- искусство древнего мира;
- искусство средних веков;
- древнерусское искусство;
- искусство Возрождения;
- западно – европейское искусство XVII века;
- отечественное и европейское искусство XVIII века;
- искусство Западной Европы и России XIX века;
- западно – европейское, русское и американское искусство XX начала XXI века.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 94 часа.

Виды учебных занятий	Всего часов
Аудиторные занятия (всего)	22
В том числе:	
Лекции	22
Семинары	0
Самостоятельная работа (всего)	66
Формы контроля	2 курс - экзамен -6
Общая трудоемкость зач.ед./час.	94

4.1. Разделы, темы дисциплины, виды и трудоемкость учебной работы

№ п/п	Наименование разделов и тем дисциплины	Всего зач.ед./ часов	Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)				
			Аудиторные занятия			Форма контроля	Сам. раб.
			Всего	Лекц	Се м.		
	Трудоемкость курса всего	94	22	22		6 - Экзамен	66
1	Задачи изучения истории изобразительного искусства. Выразительные средства искусства. Понятие композиции. Виды и жанры изобразительного искусства	8	2	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 Древнего Рима Раннехристианское византийское искусство	10	2	2	-	-	8
3	Средневековое искусство Западной Европы. Искусство готики (конец XII - XIV вв.). Древнерусское	10	2	2		-	8

	искусство (X – XVII вв.)						
4	Возрождение в Италии. Северное Возрождение	10	2	2	-	-	8
5	Искусство Италии XVII века. Искусство Фландрии XVII века. Искусство Испании XVII века. Искусство Голландии XVII век. Искусство Франции XVII века	10	2	2	-	-	8
6	Искусство Франции XVIII века. Русское искусство . XVIII века. Испанское искусство. XVIII – начала XIX века Английское искусство. XVIII – начала XIX века	12	4	4	-	-	8
7	Искусство Франции первой половины XIX века. Русское искусство первой половины XIX века Французское искусство второй половины XIX века Русское искусство второй половины XIX века	14	4	4	-	-	10
8	Основные направления западноевропейского искусства первой половины XX века. Отечественное искусство начала XX века Западноевропейское и американское искусство второй половины XX века. Отечественное искусство второй половины XX-начала XXI в.	14	4	4	-	-	10

5. Содержание дисциплины

1. Задачи изучения истории изобразительного искусства. Выразительные средства искусства. Понятие композиции. Виды и жанры изобразительного искусства

Предмет и задачи изучения истории искусства. Проблема различных способов образного взаимодействия с реальностью. Выразительные средства искусства. Роль композиции в разных видах искусства. Разные подходы к видению мира на протяжении многовековой истории искусств. 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".

История изобразительного искусства как чередование двух типов восприятия – чувственного (физиопластического) и знакового (идеопластического). Применение такого разделения как возможность уйти от представления об изобразительном искусстве как некоем зеркальном подобии, «слепке» реальности.

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 Древнего Рима, Раннехристианское и византийское искусство

Различные гипотезы о происхождении искусства. Основные этапы доисторического периода развития искусства. Сравнительный анализ искусства палеолита и неолита. Пещерные росписи Ласко и Альтамиры. (15 000 – 10 000 гг. до н.э.). Пластический анализ фресок. Знаковый и символический характер неолитических произведений искусства, их связь с происхождением письменности. Росписи неолитической пещеры Тасилья. Различные типы доисторических архитектурных сооружений. Менгиры, дольмены, кромлехи. Стоунхедж в Англии (2000 г. до н.э.).

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"). Нарастание черт психологической усталости в портретах Среднего царства. 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.

Интерактивный семинар по теме.

Крито-микенское искусство как прелюдия античной культуры. Изысканность форм и загадочность пластических решений, не имеющая современных ему аналогов (1800-1300 гг. до н.э.). 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".

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 (курсы и коры). Греческая ордерная система: три греческих ордера: дорический, ионический, коринфский. Система постоянных форм греческих ваз. Эволюция вазовых росписей для композиций сюжетного характера. Чернофигурная вазопись: 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 вазопись: 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. Вазопись 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 Галикарнаском мавзолее. Принципы композиционного построения барельефа в Эллад. 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.

УБРАТЬ разделение!

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.

Интерактивный семинар по теме.

Искусство этрусков (7-4 вв. до н.э.). Терракотовый саркофаг из Черветери с фигурами умерших. Аполлон из Вей. Выразительность движений и жестов на этруских 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 позднеримских портретах как пластическое свидетельство постепенной подготовки официального принятия Римом христианства (395 г.).

Интерактивный семинар по теме.

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.

Интерактивный семинар по теме.

3. Средневековое искусство Западной Европы, 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.

Интерактивный семинар по теме.

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.

Интерактивный семинар по теме.

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. Русское деревянное зодчество XVII – начала XVIII вв. – как пример наиболее длительного развития национальных традиций: церковный комплекс в Кижах, церкви в Уфтюге и Неноксе.

Интерактивный семинар по теме.

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 Гаттамелаты в Падуе.

Росписи капеллы Бранкаччи, выполненные Томазо Мазаччо 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.

Интерактивный семинар по теме.

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. Темпьетто, 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 sfumato: "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.

Интерактивный семинар по теме.

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.

Интерактивный семинар по теме.

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 "tenebroso" ("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).

Интерактивный семинар по теме.

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.

Интерактивный семинар по теме.

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 Хусеппе Риберы ("Диоген", "Святая Инеса", "Хромоножка").

Интерактивный семинар по теме.

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").

Интерактивный семинар по теме.

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.

Интерактивный семинар по теме.

6. Искусство Франции XVIII века, Русское искусство XVIII века, Испанское искусство XVIII – начала XIX века, Английское искусство XVIII – начала XIX века

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 севрской 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.

Интерактивный семинар по теме.

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. Садово – парковая скульптура.

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 классики 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".

Интерактивный семинар по теме.

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 креветок", 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.

Интерактивный семинар по теме.

7. Искусство Франции первой половины XIX века, Русское искусство первой половины XIX века, Французское искусство второй половины XIX века, Русское искусство второй половины XIX века

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»).

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 натуры в сочетании с возрождением общественной роли искусства ("Похороны в Орнане", "Ателье", "Встреча" [второе название - "Здравствуйте, господин Курбе"]).

Интерактивный семинар по теме.

Завершающий этап русского классицизма (ампир) в архитектуре: мастер петербургских ансамблей Карл Росси (Генеральный штаб на Дворцовой площади, ансамбль Александрийского 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 "Библийские 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").

Интерактивный семинар по теме.

Эдуард 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 оранжерее»). 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", "Певица Ивет Жильбер"). Лапидарная 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).

Интерактивный семинар по теме.

Отличительные черты. Жизнь городской бедноты в картинах Леонида Соломаткина. 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 Верещагина, 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).

Интерактивный семинар по теме.

8. Основные направления западноевропейского искусства первой половины XX века, Отечественное искусство начала XX века, Западноевропейское и американское искусство второй половины XX века, Отечественное искусство второй половины XX века

Понятие "модернизм" как обобщающее определение основных художественных течений XX века, его отличие от понятия "авангард", характерного для тех радикальных направлений, которые были принципиально новыми и не имели связи с прошедшими эпохами.

Рационализм как общая тенденция в архитектуре первой половины XX века.

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 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). Различные периоды деятельности крупнейших художников XX века - Пабло Пикассо, Анри Матисса.

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 Хуана Миро.

Интерактивный семинар по теме.

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 пассивизм 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 вала" 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 кубофутуризма (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).

Рациональное начало в соединении с образным аспектом в творчестве отечественных архитекторов группы "Аснова" (Николай Ладовский, Константин Мельников, Иван Леонидов).

Неоклассицизм Ивана Жолтовского и Алексея Щусева.

Московская школа графики: Владимир Фаворский, Николай Купреянов, Петр Митурич.

Основные художественные группировки 1920-х гг.: "Маковец", "ОСТ", "Четыре искусства" и противостоящий им АХР, из которого выйдут идеологи социалистического реализма – господствующего направления тоталитарного периода 1930-1950-х гг.

Официальные художники социалистического реализма и их влияние на укрепление тоталитарного государства. Искусство в период Великой Отечественной войны – доминирующая роль графики. Значение плаката и сатирической графики.

Интерактивный семинар по теме.

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) в архитектуре как соединение разнородных тенденций: центр современного искусства Жоржа Помпиду (архитекторы Р.Пиано и Р.Роджерс).

Крупнейшие скульпторы XX века - Антуан Бурдель, Аристид Майоль, Генри Мур, Константин Бранкузи, Александр Колдер. 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. Учет оптических эффектов и физико-психологических особенностей зрительного восприятия в оптическом искусстве (оп-арт): Джорджо Вазарелли, Бриджитт Райли.

Иррациональный характер игры отражений в гиперреализме (иные названия этого направления - фотореализм, радикальный реализм) с подражанием поверхности фотографии: Ричард Эстес, Чак Клоуз.

Отказ от воплощения идеи в материале и фиксация идей в не художественных сферах в концептуальном искусстве. 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.

Постмодернизм (в живописи часто имеет название трансавангард): слияние разных исторических традиций и национальных школ. Постмодернизм в архитектуре: создание с помощью непривычного исторического контекста новой театрализованной среды. Радикальное искусство рубежа тысячелетий. Акционизм.

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). Параллельное существование нового отношения к пластической традиции (Виктор Эльконин, Илларион Голицын, Андрей Васнецов).

Отечественный гиперреализм. Постмодернизм в России конца XX – начала XXI века. Акционизм и его различные формы (протест, провокация). Радикальное искусство, выдвигающее на первый план гражданскую позицию, как примета нового тысячелетия. Новая жизнь традиционного искусства, творчески трансформирующего классические традиции.

Интерактивный семинар по теме.

6. Оценочные средства контроля успеваемости по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

6.1. Оценочные средства контроля успеваемости по итогам освоения дисциплины

6.2. Уровень требований и критерии оценок

Контроль знаний студентов по дисциплине «История изобразительного искусства» подразделяется на **текущий, промежуточный и итоговый**.

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, 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 студента 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. В то же время эти вопросы являются для преподавателя

ориентирами в корректировке последующего материала, в поиске более эффективных путей преподавания, а ответы на них своевременно ликвидируют пробелы в студенческом восприятии и понимании данной дисциплины, повышая эффективность всего учебного процесса.

Контроль внеаудиторной самостоятельной учебной работы (вид текущего контроля) может быть реализован в формах проверки конспектов первоисточников, обзорных и исследовательских рефератов, оценки подготовленных докладов (компьютерной презентации) по изучаемой теме.

Промежуточный контроль проводится в ходе учебного процесса.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине представлен в приложении 1.

Итоговый контроль проводится в форме экзамена в устной форме в виде ответов на вопросы билета. Количество вопросов – 2.

Для сдачи экзамена необходимо знать подробные ответы на 2 вопроса.

Оценка знаний слушателей осуществляется комплексно с учетом:

- оценки по итогам текущего контроля;
- оценки по итогам промежуточного контроля;
- оценки итоговых знаний в ходе экзамена.

Оценка знаний по 5 – балльной шкале реализуется следующим образом:

«Отлично» – 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.

Оценка **«отлично»** выставляется слушателям, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала, знающим основную и дополнительную литературу.

«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.

6.2.1. Перечень тем и заданий для самостоятельной работы

1. Нефертити и Нефрт. Сравнительный анализ портретов Древнего Египта.
2. Античность и ее влияние на различные исторические эпохи (Возрождение, классицизм, неоклассицизм).
3. Сравнительный анализ искусства Древнего Рима и раннего христианства.
4. Образ Богоматери в мировом и отечественном искусстве в различные исторические эпохи.
5. Роль канона в искусстве древнего мира и средневековья.
6. Отличительные черты портретов Северного и Итальянского Возрождения.
7. Скульптурный образ Давида у Донателло, Микеланджело и Бернини.
8. Роль сюжета в картинах бытового жанра у "малых голландцев". Общность и различия с развитием сюжета в пьесе.
9. Образ человека в раннем и высоком Возрождении (сравнительный анализ).
10. Сравнительный анализ византийского, романского и готического храма.
11. Сравнительный анализ "Троицы" Андрея Рублева и Симона Ушакова.
12. Роль света в живописи Эль Греко, Тинторетто и Караваджо. Связь с театром.
13. Анализ картин на один и тот же сюжет: "Благовещение" Леонардо да Винчи и Боттичелли (из Московского музея изобразительных искусств им. Пушкина).
14. Сравнительный анализ любой картины бытового жанра П.Федотова и В.Маковского.
15. "Храмовое действо как синтез искусств". Проблемы взаимодействия различных видов искусства на примере Древней Руси.

6.2.2. Основные вопросы к экзамену по дисциплине

1. Виды и жанры изобразительного искусства.
2. Отличительные черты живописи. Жанры живописи.
3. Отличительные черты архитектуры.
4. Отличительные черты скульптуры. Виды скульптуры.
5. Графика и ее особенности. Виды графики.
6. Отличительные черты декоративно-прикладного искусства.
7. Физиопластическое и идеопластическое искусство.

8. Пространство и время в изобразительном искусстве.
9. Первобытное искусство.
10. Искусство древнего Египта. Общая характеристика.
11. Отличительные черты портретов Древнего, Среднего и
12. Нового царства в Египте.
13. Крито-микенское искусство как прелюдия античности.
14. Искусство гомеровского периода и архаики в Древней Греции.
15. Классическое искусство и его различные этапы в Древней
16. Греции. Ансамбль Афинского Акрополя.
17. Период эллинизма в искусстве Древней Греции.
18. Искусство этрусков.
19. Архитектура Древнего Рима.
20. Портрет в искусстве Древнего Рима.
21. Архитектура Византии
22. Иконы и мозаики в искусстве Византии.
23. Романское искусство в Западной Европе.
24. Готическое искусство в Западной Европе.
25. Отличительные черты искусства Возрождения. Периодизация.
26. Проторенессанс. Джотто и Николо Пизано.
27. Итальянское кватроченто. Общая характеристика.
28. Филиппо Брунеллески.
29. Донателло
30. Мазаччо.
31. Отличительные черты искусства Высокого Возрождения.
32. Леонардо да Винчи.
33. Рафаэль.
34. Микеланджело.
35. Венецианское Возрождение. Отличительные черты.
36. Джорджоне и Тициан.
37. Веронезе и Тинторетто.
38. Северное Возрождение и его особенности.
39. Босх и Брейгель.
40. Дюрер, Гольбейн.
41. Эль Греко и проблемы маньеризма.
42. Древнерусское искусство и его периодизация.
43. Домонгольская иконопись. Характерные особенности.
44. Искусство Киевской Руси
45. Искусство Новгорода Великого и Пскова 12-15 веков.
46. Искусство Владимиро-Суздальской Руси.
47. Архитектура Московского княжества 15-17 вв.
48. Феофан Грек.
49. Андрей Рублев и его школа.
50. Дионисий.
51. Искусство Италии 17 века. Караваджо и его школа.

52. Итальянское барокко.
53. Искусство Фландрии 17 века. Рубенс и его школа.
54. Искусство Испании 17 века. Веласкес.
55. Рембрандт.
56. "Малые голландцы".
57. Архитектура Франции 17 века. Классицизм.
58. Пуссен и французская живопись 17 века.
59. Ватто и стиль "галантных празднеств".
60. Рококо во Франции 18 века.
61. Шарден.
62. Франсиско Гойя.
63. Искусство Англии 18 века.
64. Давид и вторая волна классицизма.
65. Французский ампир. Энгр.
66. Романтизм во Франции XIX века. Жерико и Делакруа.
67. Русское искусство начала 18 века. Переход от парсуны к
68. портрету.
69. Русская архитектура первой половины 18 века.
70. Рокотов, Левицкий, Боровиковский.
71. Архитектура Петербурга второй половины 18 века.
72. Баженов и Казаков.
73. Росси - мастер архитектурных ансамблей. 4-й
74. Романтизм в России начала 19 века. Кипренский.
75. Венецианов и его школа.
76. Тропинин.
77. Брюллов.
78. Александр Иванов.
79. Федотов.
80. Русский пейзаж первой половины 19 века.
81. Ранние передвижники.
82. Перов
83. Реализм во Франции середины 19 века. Коро и барбизонцы.
84. Курбе.
85. Домье
86. Милле.
87. Эдуард Мане.
88. Французский импрессионизм. Общая характеристика.
89. Клод Моне.
90. Ренуар.
91. Дега.
92. Писарро и Сислей.
93. Сера и пуантилизм.
94. Русский пейзаж второй половины 19 века
95. Русский импрессионизм. Поленов и Коровин.

96. Поздние передвижники. Репин. Суриков.
97. Серов. Нестеров.
98. Врубель.
99. Постимпрессионизм. Отличительные особенности.
100. Ван Гог.
101. Сезанн.
102. Гоген
103. Тулуз Лотрек
104. Стиль модерн в западноевропейском искусстве рубежа
105. 19-20 веков.
106. Стиль модерн в России.
107. Основные направления в западноевропейском искусстве
108. начала 20 века. Общая характеристика.
109. Фовизм.
110. Экспрессионизм.
111. Кубизм. Футуризм.
112. Абстрактное искусство.
113. Дадаизм и сюрреализм.
114. Основные направления в отечественном искусстве начала
115. 20 века. Общая характеристика.
116. "Мир искусства". Борисов-Мусатов. "Голубая роза".
117. Художественное объединение "Бубновый валет"
118. (Кончаловский, Лентулов, Машков и др.)
119. Русский авангард начала 20 века. Малевич, Кандинский,
120. Татлин.
121. Пикассо.
122. Марк Шагал.
123. Матисс.
124. Филонов.
125. Ларионов и Гончарова.
126. Влияние идей русского авангарда на сценографию
127. Творчество Л.Поповой, А.Экстер, А.Веснина и других сценографов.
128. Отечественное искусство 1920-х годов. Борьба идей.
129. Основные художественные группировки ("ОСТ", "Маковец", "АХР" и другие).
130. Архитектура 1920-х годов. Конструктивизм и неоклассицизм.
131. Фаворский и отечественная графика 1920-х годов.
132. Петров-Водкин.
133. Официальное и неофициальное отечественное искусство в 1930-е годы.
134. Советское искусство периода Великой Отечественной войны.
135. Отечественное искусство 1950 - начала 1960-х годов.
136. "Суровый стиль".
137. Новые тенденции в отечественном искусстве 1970-х годов.

138. Основные течения в западноевропейском и американском \ искусстве второй половины 20 века. Общая характеристика и анализ отдельных направлений.
139. Проблемы постмодернизма и радикального искусства в отечественном искусстве 1990-х годов.
140. Постмодернизм в западноевропейском и американском искусстве конца 20 века.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы слушателей

6.3.1. Рекомендуемая литература

1. Введение в предмет. Общие труды по истории искусства:
2. Терминологический словарь. - "Аполлон" - М., 1997.
3. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. - М., 1985.
4. Даниэль С.М. Искусство видеть. - Л., 1990
5. Брунов Н.И. Очерки по истории архитектуры. М., 2002
6. Алленов М.М. Тексты о текстах М.2003
7. Костин В.И., Юматов В.А. Язык изобразительного искусства. -М., 1978.
8. Бергер Д. Искусство видеть М., 2015
9. Алленов М.М. Русское искусство 18 –начала XX в.. М., 2008.
10. Мочалов Л.В. Пространство мира и пространство картины. - М., 1983.
11. Мурина Е.Б. Проблемы синтеза пространственных искусств. — М., 1982.
8. Турова В.В. Что такое гравюра. - М., 1986.
12. Дмитриева Н.А. Изображение и слово. - М., 1962.
13. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты. - М., 1998
14. Герчук Ю.Я. История графики и искусство книги – М., 2000.
15. История западноевропейского искусства (XIII-XX вв.). Под ред. Н.Н.Пунина. - Л., 1940.
16. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Выпуски 1-3. — М., 1993.
17. Гомбрих Э. История искусства. - М., 1995.
18. Янсон Х.В. и Янсон Э.Ф. Основы истории искусств. - Спб., 1996.
19. Серия "Малая история искусства" (все вышедшие тома). - М., 1970-е гг.
20. Всеобщая история архитектуры. Т. 1-12. - М., 1966-1977.
21. Всеобщая история искусства. Т. 1-6. - М., 1956-1966.
22. История искусства народов СССР. Т. 1-9. - М., 1971-1984.
23. История русской архитектуры. - М., 1956.
24. История русского искусства. Т. 1-13. - М., 1953-1969.
25. История русского искусства. Т. 1-2. - М., 1978-81.
26. Искусство стран и народов мира. Краткая художественная энциклопедия. Т. 1-5. - М., 1962-1981.
27. История искусства т. I под ред. Е.Федотовой. М., 2012
28. История искусства т. II под ред. Е.Федотовой. М.2013

- 29.Сокольников Н.М. История изобразительного искусства М.2007
- 30.Серия альбомов "Памятники мирового искусства". - М., 1970-е гг.
- 31.Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. - Спб., 1997
- 32..Калитина Н.Н. Французское изобразительное искусство конца 18 – 20в.в.Л.,1990
- 33.Алпатов М.В. Немеркнувшее наследие. - М., 1990.
- 34.Волков Н.Н. Композиция в живописи. Т. 1-2. - М., 1977.
- 35.Книги по отдельным периодам истории искусства (в хронологической последовательности материала):
- 36.Мириманов В.Б. Первобытное и традиционное искусство. — М., 1973.
- 37.Павлов В.В. Искусство Древнего Египта. - М., 1962.
- 38.Матье М.Е. Искусство Древнего Египта в кн. "Искусство Древнего Востока". - М., 1968.
- 39.Колпинский Ю.Д. Великое наследие античной Эллады. - М., 1977.
- 40.Алпатов М.В. Художественные проблемы искусства Древней Греции. - М., 1987.
- 41.Блаватский В.Д. Греческая скульптура. - М.-Л., 1939.
- 42.Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. - М., 1972.
- 43.Соколов Г. Искусство древнего Рима. - М., 1971.
- 44.Соколов Г. Римский скульптурный портрет III века и художественная культура того времени. - М., 1983.
- 45.Лазарев В.Н. История Византийской живописи. Т. 1,2. - М., 1971.
- 46.Лихачева В.Д. Искусство Византии IV-VV вв. - Л., 1981.
46. Нессельштраус Ц.Г. Искусство Западной Европы в средние века.- М. 2000
47. Овчинников А.Н. Символика христианского искусства. - М., 1999.
48. Попова О.С. Искусство Новгорода и Москвы первой половины четырнадцатого века. Его связи с Византией. - М., 1980.
- 49.Плужников В.И. Термины российского архитектурного наследия. - М., 1995.
- 50.Вельфлин Г. Основные понятия истории искусства. Проблемы эволюции стиля в новом искусстве - Спб., 2013.
- 51.Вельфлин Г. Искусство Италии и Германии эпохи Ренессанса. -М., 1934.
- 52.Вельфлин Г. Классическое искусство. Введение в изучение итальянского Возрождения. - Спб., 1999.
- 53.Виппер Б.Р. Итальянский Ренессанс 13-16 вв. Курс лекций. Т. 1-2. -М., 1977.
- 54.Дворжак М. История Итальянского искусства в эпоху Возрождения. Т. 1-2. - М., 1978.
- 55.Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. - М., 1973.
- 56.Виппер Б.Р.Введение в историческое изучение искусства- М., 2010.
- 57.Лазарев В.Н. Происхождение Итальянского Возрождения. Т. 1-3. -М., 1956-1979.
- 58.Лазарев В.Н. Старые итальянские мастера. - М., 1972.

- 59.Сборник: Искусство раннего Возрождения. - М., 1980.
- 60.Ротенберг Е.И. Западноевропейская живопись 17 века. - М., 1989.
- 61.Лазарев В.Н. Старые европейские мастера. - М., 1974.
- 62.Вельфлин Г. Ренессанс и барокко. - Спб., 1913.
- 63.Вентури Л. Художники нового времени. - М., 1956.
- 64.Прокофьев В.Н. Гойя в искусстве романтической эпохи. - М., 1986.
- 65.Турчин В.С. Эпоха романтизма в России. - М., 1981.
- 66.Калитина Н.Н. Французский портрет XIX века. - Л., 1985.
- 67.Сарабьянов Д.В. Русская живопись XIX века среди европейских школ. - М., 1980.
- 68.Алленов М.М., Евангулова О.С, Лифшиц Л.И. Русское искусство X - начала XX века. - М., 1989.
- 69.Алленов М.М. Русское искусство XVIII – начала XIX века. М.2008.
- 70.Вентури Л. От Мане до Лотрека. - М., 1958.
- 71.Ревалд Дж. История импрессионизма. - М., 2011.
- 72.Ревалд Дж. Постимпрессионизм. - М., 2011.
- 73.Кон-Винер. История стилей изобразительного искусства. - М., 1998.
- 74.Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. - М., 1989.
- 75.Кириченко Е.И. Русская архитектура 1830-х - 1910-х годов. -М., 1978.
- 76.Федоров-Давыдов А.А. Русское и советское искусство. - М., 1975.
- 77.Поспелов Г.Г. О картинах и рисунках. - М., 2013.
- 78.Поспелов Г.Г. Русское искусство начала XX века. - М., 1999.
- 79.Сарабьянов Д.В. Модерн.История стиля - М., 2001.
- 80.Европейское искусство 19-20 вв. Исторические взаимосвязи. (Сборник). - М., 1998.
- 81.Модернизм. Анализ и критика основных направлений. - М., 1976.
- 82.Арган Джулио Карло. Современное искусство 1770-1970. - М., 1999.
- 83.Русский авангард 1910-20-х гг. в европейском контексте. - М., 2000.
- 84.Хан-Магомедов С.О. Архитектура советского авангарда. - М., 1996.
- 85.Сборник "Архитектура Запада. Модернизм и постмодернизм". -М.,1987.
- 86.Турчин В.С. Лабиринтами авангарда. - М., 1993.
- 87.Кантор А.М. Изобразительное искусство 20 века. - М., 1973.
- 88.Современное западное искусство. XX век. Проблемы комплексного изучения. - М., 1988.
- 89.Загянская Г.А., Иванова М.С., Исаева Е.И. Русский Авангард. Учебное пособие - М., 2007.
- 90.Голомшток И. Тоталитарное искусство. - М., 1994.
- 91.Морозов А.И. Конец утопии (из истории искусства в СССР 1930-х годов). - М., 1995.
- 92.Маркин Ю.П. Искусство Третьего рейха. М.,2011
- 93.Козлова О.Т. Фотореализм. - М., 1994.
- 94.Колейчук В.Ф. Кинетизм. - М., 1994.
- 95.Деготь Е. Русское искусство XX века. - М., 2000.
- 96.Бобринская Е.А. Концептуализм. - М., 1993.

97. Сюрреализм и авангард. - М., 1999.
98. Искусство XX века. Итоги столетия. - Спб., 1999.
99. Энциклопедия авангарда. - М., 2013.

7.3.2. Справочные и информационные издания

1. Ильина, Т. В. История Западноевропейского искусства : учеб. для вузов / Т. В. Ильина. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012.
<http://e.lanbook.com>

Периодические издания

1. Искусство: учебно-методическая газета для учителей МХК, музыки и ИЗО. – М.: Первое сентября. Адрес в Интернете: www.iscusstvo.ru
2. Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал / гл. ред. Ю. П. Пищулин – М. : Мир музея. Адрес в Интернете: www.mirmus.ru
3. Наше Наследие : иллюстрированный историко-культурный журнал / гл. ред. В. П. Енишерлов. – М. : НАШЕ НАСЛЕДИЕ. Адрес в Интернете: www.nasledie-rus.ru
4. Архитектурное наследие. М.: Стройиздат. НИИ теории архитектуры и градостроительства.

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):

<http://ibooks.ru>
<http://elibrary.ru>
<http://e.lanbook.com/>
www.lib.udsu.ru

1. Искусство. Всеобщая история искусств [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://artyx.ru/>
2. История искусств. Живопись, графика, скульптура, архитектура от древности до XX в. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://history-of-art.livejournal.com/> (дата обращения 26.09.2011).
3. Мировая культура. История искусств [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://art-history.ru/> (дата обращения 26.09.2011).
4. Энциклопедия изобразительного искусства [Электронный ресурс]. - М. : Бизнес Софт, 2005.
5. Алпатов М.В. Этюды по русскому искусству т. 1-2 Формат PDF

Интернет-сайты

1. <http://www.archi.ru/>
2. <http://mosmodern.race.ru/>
3. <http://acd.friends-partners.ru/1999-3/14-17.htm>
4. <http://www.arch-image.org/>
5. <http://all-photo.ru/archo/index.ru.html>

6. <http://www.archi.ru/terms/index.htm>
7. <http://www.uic.rsu.ru/archit/sobor/main.htm>
8. <http://www.nit.spb.ru:8103/school/best/swed/rus/lidv.htm>
9. www.museum-online.ru/Impressionism
10. www.1september.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

	СТР.
Введение	2
1. Цели и задачи освоения дисциплины	3
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы	3
3. Требования к результатам освоения дисциплины	4
4. Структура дисциплины	5
4.1. Разделы, темы дисциплины, виды и трудоемкость учебной работы	6
5. Содержание курса	7
6. Оценочные средства контроля успеваемости по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов	25
6.1. Оценочные средства контроля успеваемости по итогам освоения дисциплины	
6.2. Уровень требований и критерии оценок	27
6.2.1. Перечень тем и заданий для самостоятельной работы	27
6.2.2. Основные вопросы к экзамену по дисциплине	31
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов	31
6.3.1. Рекомендуемая литература	
6.3.2. Справочные и информационные издания	34

Министерство культуры Российской Федерации

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

Утверждаю:
Проректор по УНиМР
_____ И.С. Морозова

«___» _____ 2024 г.

**ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

История русского театра
(наименование дисциплины)

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

*Рассмотрена на заседании кафедры,
Протокол № 7 от «17» мая 2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
Протокол № 8 от «04» июля 2024 г.*

Москва 2024 г.

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «История русского театра» разработана на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 070301.65 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 г. № 2058; учебного плана подготовки слушателей.

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.

Совместно с другими дисциплинами искусствоведческого цикла, которые, по возможности, преподаются синхронно, история русского театра формирует у студентов способность глубоко и правильно понимать русскую драматургию, соотносить современную теорию актерского искусства с ее истоками, правильно оценивать процессы развития современного театра.

Изучение истории русского театра помогает слушателям в их практической деятельности: расширяется их кругозор в области драматургии, могущей послужить материалом для их самостоятельных работ, знание приемов, использованных актерами прошлого, служит предостережением или примером в их работе над образами.

Трудоемкость курса «История русского театра» составляет 94 часа. Структурно курс состоит из разделов и тем.

Форма итогового контроля – экзамен.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

- сформировать у студентов 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;
- показать место науки о театре в системе общественно - гуманитарных наук, в том числе искусствоведения и культурологи;
- 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 дисциплины в структуре основной 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. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций:

а) общекультурные компетенции:

- способность ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1);
- способность к анализу социально-значимых процессов и явлений, к ответственному участию в общественно-политической жизни (ОК- 2);
- способность к осуществлению просветительской и воспитательной деятельности в сфере публичной и частной жизни, владению методами пропаганды научных достижений (ОК-3);
- умение демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современное общество, нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и демократии (ОК-4);

- способность к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре, способностью создавать в коллективе отношения сотрудничества, владение методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций (ОК-7);
- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения, умение анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-8);
- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях (ОК-10).

б) профессиональные компетенции:

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-1);
- способность к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над междисциплинарными, инновационными проектами, способность в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников формировать цели команды, принимать решения в ситуациях риска, учитывая цену ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ПК-2);
- способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований и художественно-творческой деятельности (ПК-3);
- готовность демонстрировать понимание значимости своей будущей специальности, стремление к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ПК-4);
- способность самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения сценических навыков (ПК-5);
- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ПК-7);
- готовность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ПК-9);

в художественно-творческой деятельности:

- готовность проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, цирковом или эстрадном представлении (ПК-12);

- способность работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла (ПК-13);
- способность к овладению авторским словом, образной системой драматурга, его содержательной, действенной, стилевой природой (ПК-15);

4. Структура дисциплины

Учебная дисциплины «История русского театра» включает разделы:

- от истоков русского театра к концу XVIII века;
- история русского театра первой половины XIX века;
- история русского театра второй половины XIX века;
- история русского театра конца XIX – начала XX века (до 1917 года).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 94 часа.

Общая трудоемкость дисциплины составляет, 94 часа.

Виды учебных занятий	часов
Аудиторные занятия (всего)	22
В том числе:	
Лекции	22
Семинары	0
Самостоятельная работа (всего)	66
Формы контроля	2 курс - Экзамен -6
Общая трудоемкость зач.ед./час.	94

4.1. Разделы, темы курса, виды и трудоемкость учебной работы

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)			
		Аудиторные занятия			Сам. раб.
		Всего	Лекц	Сем	
		о			

				.		
Трудоемкость курса всего	94	22	22		экзамен-6	66
История русского театра. Русский театр в XVII в - 1 половина XVIII в. Русский театр 2 половины XVIII в.	8	2	2	-	-	6
Александр Сергеевич Грибоедов (1795 – 1829) и театр.	8	2	2	-	-	6
Александр Сергеевич Пушкин(1799 – 1837) и театр.	8	2	2	-	-	6
Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 – 1841) и русский театр 1 половины XIX в.	8	2	2	-	-	6
Николай Васильевич Гоголь (1809 – 1852) и театр	8	2	2	-	-	6
Александр Николаевич Островский (1823 – 1886	8	2	2	-	-	6
Русский театр 2 половины XIX века	8	2	2	-	-	6
Московский художественный театр	8	2	2	-	-	6
Студии МХТ и Евгений Богратионович Вахтангов (1883 – 1922)	10	2	2	-	-	8
Всеволода Эмильевича Мейерхольда (1874 – 1940) в Императорских театрах (1908 - 1918)	10	2	2	-	-	8
Основные тенденции русского театра XX-XXI вв. Театр и драматургия во время Великой Отечественной войны Камерный театр	10	2	2	-	-	8

5. Содержание курса

I. История русского театра. Русский театр в XVII в - 1 половина XVIII в.

Скоморохи. В XVII веке. Знакомство со «школьным театром». Первый спектакль при дворе (1672). Влияние Придворного театра на любительские

театры. Первое театральное здание в Москве. Труппа Кунста. Александр Петрович Сумароков (1717 – 1777) – драматург, театральный деятель, теоретик классицизма в России. Особенности русского классицизма. Трагедия Сумарокова: «Дмитрий Самозванец» (1771). Комедия Сумарокова: «Рогоносец по воображению» (1772).

Организация любительского театра в Ярославле. Указ об учреждении русского профессионального театра (1756). Труппа театра. Директор театра. Местоположение первого театра в Петербурге. Перевод Публичного театра в Придворное ведомство (1759). Организация театра в Москве. Любительский театр под руководством Михаила Матвеевича Хераскова (1733 – 1807) при Московском Университете (1757). Роль Ф.Г.Волкова и И.А.Дмитревского в создании профессионального театра в Москве. Труппа Локателли.

Русский театр 2 половины XVIII в.

Развитие драматургии. Направленность русской драматургии. Денис Иванович Фонвизин (1745 – 1792). Комедии Фонвизина

Крепостной театр

Предпосылки его развития. Распространение крепостного театра по России. Наиболее известные крепостные труппы. История театров семьи Шереметевых. Николай Петрович Шереметев (1751 – 1809). Обучение крепостных актеров. Постановка театрального дела. Актеры труппы Шереметева. Прасковья Ивановна Жемчугова – Ковалева (1768 – 1803). Театр Н.Б.Юсупова в Архангельском.

Изменения в эстетике актерской игры. Алексей Яковлев (1773 – 1817). Роли в трагедиях В.Озерова. Роли в трагедиях Вольтера. Нападки на Яковлева со стороны журнала «Цветник». Роли в пьесах Шиллера и Шекспира. Екатерина Семенова (1786 – 1849). Система обучения актера. Просвещенные театралы. Их роль в воспитании трагической актрисы Семеновой. Основные роли актрисы. «Соревнование» с мадемуазель Жорж. Служебная записка Семеновой в Дирекцию Императорских театров (1826).

III. Александр Сергеевич Грибоедов (1795 – 1829) и театр.

Биография. История архива. Ранние сочинения Грибоедова: «Молодые супруги», «Притворная неверность», «Проба интермедии». Характер этих произведений. Замысел «Горя от ума». Создание комедии (1824) Эстетика комедии. Язык, образы, имена, характеры. «Общественная комедия». Замыслы невоплощенных пьес. Пьесы, написанные совместно с другими драматургами: «Студент» (с Катениным), «Своя семья, Или замужняя невеста» (с Шаховским и Хмельницким), «Кто брат, кто сестра, Или обман за обманом» (с Вяземским).

IV. Александр Сергеевич Пушкин (1799 – 1837) и театр.

Театр в жизни Пушкина. Ранние замыслы драматических произведений. Статья «Мои замечания о русском театре». Рождение романтического театра Пушкина. Ссылка в Михайловское и работа над «Борисом Годуновым». Выбор темы. Посвящение Н.М.Карамзину. Эстетика «Бориса Годунова». Стил ь и язык пьесы. Размышления Пушкина над вопросами театра. Формула творчества, выведенная Пушкиным. Завершение работы над трагедией (1825). Возвращение в Петербург и чтение трагедии друзьям. Свидание с Николаем Первым. Рекомендация царя Пушкину относительно дальнейшей судьбы «Бориса Годунова». Первая публикация трагедии.(1830). Болдинская осень. Маленькие трагедии (1830). Форма маленьких трагедий. Мистификация Пушкина. «Пир во время чумы» – ключ к маленьким трагедиям. Статья Пушкина «О народной драме и драме «Марфа Посадница» (1830). Предвосхищение профессии режиссера.

V. Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 – 1841) и русский театр 1 половины XIX в.

Романтическая драма Лермонтова. Ранние произведения: «Испанцы», «Люди и страсти», «Станный человек». «Маскарад» (1835). Цензурная история драмы. Варианты драмы. Тема «Маскарада». Искажение драмы при ее первой постановке(1852). «Два брата». Романтические драмы Н.Кукольника и Н.Полевого.

Актерское искусство первой половины XIX века

Павел Степанович Мочалов (1800 – 1848). Творческий путь актера. Стремление Мочалова через роли выразить эпоху. Чацкий «Горе от ума» А.Грибоедова. Роли в пьесах Шекспира. Перевод «Гамлета» на русский язык Н.Полевым (1837) и работа Мочалова над ролью Гамлета. Виссарион Григорьевич Белинский (1811 – 1848) – первый русский театральный критик. Его статьи о Мочалове. Василий Андреевич Каратыгин (1802 – 1853) – актер Петербургского театра. Творческий путь. Особенности Петербургского театра. Влияние этих особенностей на искусство актера. Данные актера. Роли. Белинский о В.А.Каратыгине. Сравнительный анализ одинаковых ролей, сыгранных П.Мочаловым и В.Каратыгиным. Две манеры игры в русском театре.

Михаил Семенович Щепкин (1788 – 1863)

Биография. Труппы, в которых работал Щепкин. Встреча с князем Мещерским (1810). Работа актера над собой. Выкуп из крепостной зависимости. Дебют в Московском Императорском театре (1822 – 1823). Роли Щепкина. Манера его игры. Образы «маленьких людей», созданные Щепкиным. Роли Щепкина в классических произведениях. Работа над образом Фамусова в «Горе от ума» Грибоедова. Трагические роли Щепкина : Кузовкин «Нахлебник» Тургенева, Шейлок в «Венецианском купце» Шекспира, Полоний в «Гамлете» Шекспира, Барон в «Скупом рыцаре» Пушкина. Статьи Белинского о Щепкине. Размышления Щепкина над природой актера.

Воспитание ученика. Размышления Щепкина о целостности спектакля. Отношение Щепкина к театру. Отношение Щепкина к образу. Общество жизни Щепкина.

VI. Николай Васильевич Гоголь (1809 – 1852) и театр.

Характеристика личности Гоголя. Театр в жизни Гоголя. Нежинский лицей, первые опыты в области театра. Гоголь в Петербурге. Поиск своего пути в жизни: опыты различных профессий. Первые литературные опыты. Успех. Знакомство с Белинским, с Пушкиным. Работа над «Владимиром третьей степени». Поиски нового сюжета для пьесы. «Ревизор». Первая постановка пьесы в театре (1836). Разочарование Гоголя и бегство за границу. Первое издание «Ревизора» (1842). Пьесы «Женитьба», «Игроки». Эстетика драматургии Гоголя. Теоретическая пьеса Гоголя «Театральный разъезд после представления новой комедии». Новаторство Гоголя – драматурга. Размышления Гоголя о театре и комедии.

VII. Александр Николаевич Островский (1823 – 1886)

Биография драматурга. Роль Замоскворечья в жизни и творчестве Островского. Совесть суд. Коммерческий суд. Первая попытка пьесы – «Картина семейного счастья» (1847). Чтение пьесы в доме профессора С.П. Шевырева. Провозглашение Островского русским драматургом. «Банкрот» (1849). Чтение пьесы в доме М.Н.Погодина в присутствии Н.В.Гоголя. Отзыв Гоголя о пьесе. Цензурная история «Банкрота». Молодая редакция журнала «Москвитянин». Помощь Погодина в опубликовании пьесы «Свои люди – сочтемся, Или Банкрот». Успех пьесы у читающей аудитории. Запрещение пьесы для театра. Сценическая история пьесы. «Бедная невеста» (1852). Основные темы первых пьес Островского.

Западники и славянофилы. Пьесы Островского: «Не в свои сани не садись», «Бедность не порок», «Не так живи, как хочется». Первый сценический успех (1853). Смерть Николая Первого (1855). Перемены в государстве. Поездка Островского в Петербург. «Доходное место» (1856). Определение понятия «самодурство» и использование его для характеристики персонажей разных социальных групп. Издание двухтомника пьес Островского. История создания героя пьесы. Воспоминания актрисы Л.П.Никулиной – Косицкой. Эстетика пьесы. Сценическое воплощение пьесы в Петербурге и в Москве. Два типа пьес Островского, различающиеся по названиям. «Бесприданница» (1877). История создания пьесы. Тема судьбы молодой женщины в России. Поздние пьесы Островского: «Бешеные деньги», «Волки и овцы», «Последняя жертва».

Основные темы творчества Островского: купеческая, чиновничья, помещичья, актерская и т.д.

Их развитие на протяжении творческого пути драматурга. Провинциальный театр в изображении Островского. Эстетика театра Островского. Островский и современный ему театр. Попытки изменить судьбу

русского театра. «Артистический кружок» (1865), хлопоты о разрешении открытия Народного театра, служебные записки о положении театра в России. Год в должности Заведующего репертуаром и школой Московских Императорских театров.

VIII. Русский театр 2 половины XIX века

Биография. Воспитание. Трагедия. Столкновение с российским судопроизводством. Первая пьеса «Свадьба Кречинского» (1857). Сценическая история. «Дело» и «Смерть Тарелкина». Цензурная история. Сценическая история.

Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910)

Отношение к театру. Попытка использовать театр для пропагандистских целей. Пьесы для народа. Статья о Шекспире. Отношение к драматургии А.П.Чехова. «Власть тьмы» (1886). Два варианта сцены убийства ребенка. Запрещение пьесы. Сценическая история. «Плоды просвещения» (1889 – 1890). «Живой труп» не оконченная пьеса. Сценическая история. Размышления Толстого по поводу законов драматургии.

Актерское искусство второй половины XIX века

Императорские и провинциальные театры. Система обучения актера. Положение актера в Императорском и провинциальном театре. Система дебютов. Антрепренеры. Мария Гавриловна Савина (1854 – 1915). Пелагея Антипьевна Стрепетова (1850 – 1903). Владимир Николаевич Давыдов (1849 – 1925). Гликерия Николаевна Федотова (1846–1925). Мария Николаевна Ермолова (1853 – 1928). Александр Павлович Ленский (1847 – 1908). Начало творческого пути в провинциальных театрах. Дебют на Императорской сцене (1876). Основные роли актера. Его амплуа. Ленский – педагог и режиссер. Создание Нового театра (1898). Александр Иванович Южин (1857 – 1927).

IX. Московский художественный театр

Эстетика первого спектакля. Историко – бытовая линия в театре. Репертуарный театр. Режиссерский театр. Художник МХТ В.Симов. Способ работы над оформлением спектакля. Вторая премьера театра – 17 декабря 1898 года. Режиссерский план Станиславского к постановке «Чайки» Чехова. Совместная работа над постановкой с Немировичем – Данченко. Успех пьесы. Открытие чеховской драматургии. Линия интуиции и чувства. Пьесы, написанные Чеховым специально для МХТ: «Три сестры» (1900) и «Вишневый сад» (1903). История их создания. Особенности этих пьес. Спектакли МХТ. Основные исполнители в этих пьесах. Разногласия, возникшие между Чеховым и театром. Смерть драматурга (1904).

МХТ с 1906 – 1917 Работа Вл.И.Немировича – Данченко над романами Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы» и «Бесы»

Начало работы Станиславского над «системой». Попытка внедрения ее в жизнь театра. Леопольд Антонович Сулержицкий (1872 – 1916) – друг, единомышленник Станиславского, педагог. Встреча Сулержицкого и Евгения Богратионовича Вахтангова (1883 – 1922) в театральной школе А.Адашева, актера МХТ. Вахтангов – сотрудник МХТ (с 1911). Работа с сотрудниками МХТ по «системе» Станиславского. Создание Студии Художественного театра (1912). Состав Студии. Михаил Александрович Чехов (1891 – 1955). Задачи Студии. Первый спектакль Студии: «Гибель «Надежды» Г.Гейерманса (1913), режиссер Р.Болеславский. Постановки Е.Б.Вахтангова в Студии: «Праздник мира» Г.Гауптмана(1913), «Потоп» Ю.-Х.Бергера(1915). Работа М.Чехова и Е.Вахтангова в постановке «Сверчок на печи» по сказке Ч.Диккенса (1914), режиссер Б.Сушкевич. Причины недовольства Станиславского и Сулержицкого Студией. Смерть Сулержицкого. Организация Второй студии МХТ (1916). Причины ее возникновения. Актерский состав. «Зеленое кольцо» З.Гиппиус.

Х. Студии МХТ и Евгений Богратионович Вахтангов (1883 – 1922)

Работа в Первой студии МХАТ, постановки: «Росмерсхольм» Г. Ибсена (1918), «Эрик 14» А. Стриндберга (1921). Поиски в области экспрессионизма. Работа в студии Вахтангова. Третья студия МХАТ (1920). Система воспитания студийца. «Чудо святого Антония» М. Метерлинка (1918, 1921). Раскол студии (1918 – 1919). Создание новой студии. Возвращение «стариков». Открытие театра Третьей студии МХАТ (1921). Последние работы Вахтангова: «Гадибук» Ан-ского в еврейской студии Габима (1922) и «Принцессы Турандот» К. Гоцци (1922) в Третьей студии МХАТ. Принципы и эстетика постановок. Обоснование своего направления в театре. Студия после смерти Вахтангова. Борьба за самостоятельность. Первые самостоятельные спектакли Ю.А. Завадского, Б.Е. Захавы и Р.Н. Симонова. Получение статуса Государственного театра имени Евгения Вахтангова (1926). Приход в театр А.Д. Попова и его постановки. Актеры театра: Ц.Л. Мансурова, А.А. Орочко, В.Г. Кольцов, Р.Н. Симонов и другие. Борис Васильевич Щукин (1894 – 1939). Основные роли актера. Работа над образом Егора Булычова в пьесе М. Горького (1932). Школа театра.

Сезоны в Вильно. Поиски своей индивидуальности. Лариса в «Бесприданнице» А.Островского. Дебют на Императорской сцене (1896). Нина в «Чайке» А.Чехова (1896). Знакомство с драматургией Г.Ибсена и М.Горького. Уход из Императорского театра (1902). Гастроли по России. Организация театра в Пассаже (1904 – 1906). Репертуар. Эстетика театра.

Символизм в России

Отличительные признаки русского символизма. Третья волна символизма: А.Белый, А.Блок, Л.Андреев, М.Волошин, Н.Кузьмин, Вяч. Иванов. Движение «Факелы». Аким Волынский, его влияние на В.Ф.Комиссаржевскую. Создание театра на Офицерской. Приглашение В.Э.Мейерхольда возглавить театр. Участие Мейерхольда в движении «Факелы». Собрания на квартире Вячеслава Иванова, на квартире

В.Ф.Комиссаржевской, в театре на Офицерской. «Учителе Бубусе» А. Файко и «Мандате» Н. Эрдмана. Работа над «Ревизором» (1926). Решение немой сцены. «Горе уму» А. Грибоедова в постановке Мейерхольда (1928). Пьесы В. Маяковского «Клоп» (1929) и «Баня» (1930) в театре Мейерхольда. Эстетика театра Мейерхольда. Строительство нового здания театра Мейерхольда. Задачи этого строительства. Спектакль «Одна жизнь» по роману Н. Островского «Как закалялась сталь». Заккрытие театра (1938). Приглашение К.С. Станиславского. Первая режиссерская конференция (1939). Арест Мейерхольда (1939). Расстрел (1940).

Опыты символического театра Мейерхольда: «Сестра Беатрисса» М.Метерлинка, «Чудо святого Антония» М.Метерлинка, «Жизнь человека» Л.Андреева. Опыты утверждения условного направления в театре: «Гедда Габлер» Г.Ибсена, «Балаганчик» А.Блока. Пьеса А.Блока и спектакль В.Мейерхольда. Взаимоотношения Комиссаржевской и Мейерхольда. Причины расхождения двух художников.

ХІ. Всеволода Эмильевича Мейерхольда (1874 – 1940) в Императорских театрах (1908 - 1918)

Мейерхольд и доктор Дапертутто. Работа в Императорских театрах и в клубных театрах. Студии на Жуковского и на Бородинской. Поиски новых форм и приемов. Постановки спектаклей «Поклонение кресту» П.Кальдерона и «Дон Жуана» М.Мольера (1910). Работа над «Маскарадом» М.Ю.Лермонтова. Художник Александр Яковлевич Головин (1863 – 1930). Эстетика спектакля. Генеральная репетиция спектакля (1917).

Работа Мейерхольда в Москве, в Театральном отделе Наркомпроса. Лозунг «Октябрем по театру». Театр РСФСР Первый. Постановка пьес «Зори» Э. Верхарна, «Мистерии-Буфф» В. Маяковского (вторая редакция). Приемы агитационного театра. Заккрытие театра (1921). Уход режиссера в лабораторию. ГВЫРМ, ГВЫТМ – мастерские Мейерхольда в ГИТИСе. Конструкция и биомеханика. Работа над пьесами: «Великодушный рогоносец» Ф. Кроммелинка и «Смерть Тарелкина» А.Сухова - Кобылина (1922). Театр В.Э. Мейерхольда (1923). Возвращение к агитационному театру: «Земля дыбом» по пьесе Мартине «Ночь» (1923), «Д.Е.» по произведениям Эренбурга, Синклера, Келлерманна. Работа над пьесами А. Островского: «Доходное место» в театре Революции (1923) и «Лес» в театре Мейерхольда (1924).

Открытие эпизода как конструкции спектакля. Отказ от агитационного театра. Подготовка к постановке «Ревизора» Н. Гоголя: приемы предигры.

ХІІ. Основные тенденции русского театра ХХ-ХХІ вв. Театр и драматургия во время Великой Отечественной войны Камерный театр

Александр Яковлевич Таиров (1885 – 1950), Алиса Георгиевна Коонен (1889 – 1974). Возникновение театра (1914). Его задачи. Первый период деятельности (1914 – 1922) – поиски своего лица. Эстетика первого периода – неореализм.

Разножанровость поиска. Основной репертуар. Второй период (1923 – 1934) – конкретный реализм. Эстетика этого периода. Репертуар. Пьесы О’Нила. «Оптимистическая трагедия» В. Вишневского (1933). Третий период (1935 – 1949). Поиски репертуара, соответствующего времени. Постановки: «Египетские ночи», «Мадам Бовари» Г. Флобера, «Чайка» А. Чехова, «Без вины виноватые» А. Островского. Противостояние власти – «Веер леди Уиндермер» О. Уайльда (1948). Гибель театра. Смерть Таирова.

Театр пятидесятых годов

Теория бесконфликтности. 1953 год – смерть Сталина. Оттепель. XX съезд партии: разоблачение культа личности. Центральный Детский театр. М.О. Кнебель, Г.А. Товстоногов, В.С. Розов, О.Н. Ефремов, А.В. Эфрос. Обновление театра. Рождение новой драматургии: А. Арбузов, В. Розов, А. Володин. Темы и эстетика этой драматургии.

«Современник» и его создатель О.Н.Ефремов 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 (р. 1917)

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» Бородина (2013).

Театр конца XX начала XXI вв.

Основные направления в режиссуре. Основные направления в драматургии.

6. Образовательные технологии и методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Чтение лекций по данной дисциплине проводится с использованием компьютерных презентаций. **Мультимедийные презентации** – одна из эффективных форм подачи информации. Они представляют лекционный материал как систему ярких наглядных образов с четкой структурой, учетом особенностей обучающейся аудитории. Системное использование презентаций в лекционном курсе приводит к активизации мыслительной деятельности студентов, проявлению устойчивой мотивации к изучению дисциплины, повышению эффективности учебного времени. Такая работа позволяет обучающимся легко систематизировать материал, углубляет уровень усвоения информации. Студентам предоставляется возможность копирования презентаций для самостоятельной работы и подготовки к экзамену.

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.

При проведении семинаров проводятся: опрос, тестирование по изучаемым темам курса, разбор конкретных ситуаций, заслушиваются доклады и др.

На последнем семинарском занятии по каждому разделу подводятся итоги его изучения.

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.

7. Оценочные средства контроля успеваемости по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечения самостоятельной работы студентов

7.1. Оценочные средства контроля успеваемости по итогам освоения дисциплины

7.1.1. Уровень требований и критерии оценок

Контроль знаний слушателей по дисциплине подразделяется на **текущий, промежуточный и итоговый**.

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса. 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 студента 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. В то же время эти вопросы являются для преподавателя ориентирами в корректировке последующего материала, в поиске более эффективных путей преподавания, а ответы на них своевременно ликвидируют пробелы в студенческом восприятии и понимании данной дисциплины, повышая эффективность всего учебного процесса.

Контроль внеаудиторной самостоятельной учебной работы (вид текущего контроля) может быть реализован в формах проверки конспектов первоисточников, обзорных и исследовательских рефератов, оценки подготовленных докладов (компьютерной презентации) по изучаемой теме.

Промежуточный контроль проводится в ходе учебного процесса.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине представлен в приложении 1.

Итоговый контроль проводится в форме экзамена в устной форме в виде ответов на вопросы билета. Количество вопросов – 2.

Для сдачи зачета и экзамена необходимо знать подробные ответы на 2 вопроса.

Оценка знаний слушателей осуществляется комплексно с учетом:

- оценки по итогам текущего контроля;
- оценки по итогам промежуточного контроля;
- оценки итоговых знаний в ходе экзамена.

Оценка знаний по 5 – балльной шкале реализуется следующим образом:

«Отлично» - 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.

Оценка **«отлично»** выставляется слушателям, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала, знающим основную и дополнительную литературу.

«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.

7.1.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы:

1. Что такое игрища?
2. Возникновение профессии актера.
3. Первые русские профессиональные актеры – 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. Драматургия А.П.Сумарокова.
17. Драматургия 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 драматургии 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 драматургии.
44. И.С.Тургенев. Что вы знаете об драматургии 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.

7.1.3. Основные вопросы к экзамену по дисциплине

1. Истоки русского театра.
2. Первые русские профессиональные актеры – скоморохи.
3. Школьный театр.
4. Церковный театр.
5. Первый придворный театр в России.

6. Попытка организации публичного театра в Москве.
7. Особенности русского классицизма.
8. Драматургия 18 века: А.П.Сумароков, М.В.Ломоносов.
9. Ф.Г.Волков и его роль в создании постоянного театра в России.
10. Организация профессионального театра в России.
11. Крепостной театр.
12. Драматургия Д.И.Фонвизина.
13. Драматургия И.А.Крылова.
14. Театр в первой четверти 19 века.
15. А.С.Грибоедов и его комедия «Горе от ума».
16. Актерское искусство первой четверти 19 века: А.Яковлев, Е.Семенова.
17. П.С.Мочалов. Творческий путь. П.Мочалов в роли Гамлета. Творческий метод актера.
18. В.А.Каратыгин. Творческий путь.
19. М.Ю.Лермонтов. Драма «Маскарад». Цензурная история.
20. М.С.Щепкин. Творческий путь.
21. Особенности драматургии А.С.Пушкина.
22. Н.В.Гоголь и театр.
18. Драматургия Н.В.Гоголя.
23. Александр Николаевич Островский – первый русский драматург.
24. «Живой труп» - неоконченная драма Л.Н.Толстого.
25. 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. Драматургия М.Горького: разбор пьесы «Мещане».
33. Драматургия М.Горького: разбор пьесы «На дне».
34. Драматургия М.Горького на сцене МХТ.
35. Драматургия А.П.Чехова на сцене МХТ.
36. Драматургия Л.Андреева.
37. Проблема интеллигенции в пьесах М.Горького.
38. Драматургия М.Горького: разбор пьесы «Старик».
39. Творческий путь К.С.Станиславского до организации МХТ.
40. Творческий путь В.И.Немировича – Данченко до организации МХТ.
41. Основные идейно – творческие принципы организации МХТ.
42. Общая характеристика положения МХТ в период 1898 – 1905 годов.
43. Общая характеристика положения МХТ в период 1906 – 1917 годов.
44. Начало работы К.С.Станиславского над «системой».
45. «Гамлет» Шекспира на сцене МХТ.
46. Романы Ф.М.Достоевского на сцене МХТ.
47. Студия на Поварской.
48. Частные и любительские театры конца 19 – начала 20 века.

49. Полемика М. Горького с МХТ в связи с постановками романов Ф. М. Достоевского.
50. Символизм в России.
51. Драматургия А. А. Блока.
52. Творческий путь Вс. Э. Мейерхольда.
53. Евг. Вахтангов. Творческий путь.
54. Первая студия МХТ.
55. Спектакли Первой студии МХТ.
56. М. А. Чехов. Творческий путь.
57. В. Ф. Комиссаржевская. Творческий путь.
58. Театр В. Ф. Комиссаржевской в Пассаже.
59. Театр В. Ф. Комиссаржевской на Офицерской.
60. Л. А. Сулержицкий. Этика.
61. Работа Вс. Э. Мейерхольда над «Маскарадом» М. Лермонтова.

7.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

7.2.1. Рекомендуемая литература

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 ХУП 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. К.С.Станиславский «Моя жизнь в искусстве» (любое издание)
6. В.И.Немирович – Данченко «Из прошлого», Академия,1936, или «Рождение театра», М., 1989 .
7. Вс.Э.Мейерхольд «О театре» в книге «Статьи. Письма. Речи. Беседы.» т.1, М.,1968.
8. Е.Б.Вахтангов Сборник материалов, М.,1984 или собрание документов в 2-х томах, М. 2011.
9. М.А.Чехов «Путь актера» (любое издание)
- 10.К.Л. Рудницкий «Мейерхольд», М.,1981
- 11.М.Н.Строева «Режиссерские искания Станиславского» т.1, 1898 – 1917, О.А.Радищева «Немирович-Данченко – Станиславский. История театральных отношений» в трех томах. М. АРТ, 1997. т.1,2.
- 12.К.Л. Рудницкий «Русское режиссерское искусство» в 2 книгах. М.Наука, 1989.
- 13.Алперс Б.В. «Искания новой сцены», М.1985.
- 14.Вахтангов Е.Б.Сборник материалов, М.,1984 или собрание документов в 2-х томах, М. 2011.
- 15.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

Справочные и информационные издания

Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний
Электронный ресурс. - Режим доступа: <http://www.zipsites.ru/>

1. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: <http://www.iqlib.ru>
2. Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://liber.rsuh.ru/>
3. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>
4. Российский федеральный образовательный портал Электронный ресурс/Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим доступа: <http://www.edu.ru/>

5. <http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/>
6. Интернет-библиотека Института философии РАН
<http://www.philosophy.ru/library/library.html>
7. <http://elibrary.ru>
8. <http://www.book.ru>.
9. <http://www.biblioclub.ru/>

ОГЛАВЛЕНИЕ

	СТР.
Введение	2
1. Цели и задачи освоения дисциплины	2
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы	3
3. Требования к результатам освоения дисциплины	3
4. Структура дисциплины	5
4.1. Разделы, темы дисциплины, виды и трудоемкость учебной работы	5
5. Содержание курса	6
6. Образовательные технологии и методические рекомендации по организации изучения дисциплины	14
7. Оценочные средства контроля успеваемости по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечения самостоятельной работы студентов	14
7.1 Оценочные средства контроля успеваемости по итогам освоения дисциплины	
7.1.1. Уровень требований и критерии оценок	
7.1.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы:	16
7.1.3. Основные вопросы к экзамену по дисциплине	17
7.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов	19
7.2.1. Рекомендуемая литература	

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

Утверждаю:
Проректор по УНиМР
_____ И.С. Морозова

«___» _____ 2024г.

ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

История русской литературы
(наименование дисциплины)

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

*Рассмотрена на заседании кафедры,
Протокол № 7 от «17» мая 2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
Протокол № 8 от «04» июля 2024 г.*

МОСКВА – 2024

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «История русской литературы» разработана на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 070301.65 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 г. № 2058; учебного плана подготовки слушателей, одобренного Ученым советом.

Особенности преподавания литературы на отделении дополнительного образования заключаются 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.

Форма итогового контроля – экзамен.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

- сформировать у студентов систему ориентирующих знаний о русской литературе от древнерусского периода до наших дней;
- сформировать у обучающихся представления об историко-культурном контексте возникновения классических произведений русской литературы в различные эпохи и закономерностях развития литературного процесса;
- обучить студентов начальным навыкам литературоведческого анализа: проблемно-тематическому, структурно-композиционному, жанрово-стилевому;
- научить будущих актеров 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 студентов 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 дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «История русской литературы» – составная часть дисциплины «История литературы», являющейся обязательной дисциплиной базовой (обязательной) части цикла истории и теории мировой художественной культуры.

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 режиссеров, 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. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций:

а) общекультурные компетенции:

- способность ориентироваться в ценностных категориях жизни и культуры (ОК-1);
- способность к осуществлению просветительской и воспитательной деятельности в сфере публичной и частной жизни, владению методами пропаганды научных достижений (ОК-3);
- интегрированность в современное общество, нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и демократии, умение выражать гражданскую позицию (ОК-4);
- свободно владеть литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, навыками публичной и научной речи, уметь создавать тексты профессионального назначения (ОК-5);
- способность к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, демонстрируя уважение к историческому наследию и культурным традициям, толерантность к другой культуре, способностью создавать в коллективе отношения сотрудничества, владение методами конструктивного разрешения конфликтных ситуаций (ОК-7);
- способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения, умение анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-8).

б) профессиональные компетенции:

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности (ПК-1);

- способность организовать свой труд, самостоятельно оценить результаты своей деятельности, владение навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения художественно-творческой деятельности (ПК-3);
- готовность демонстрировать понимание значимости своей будущей специальности, стремление к ответственному отношению к своей трудовой деятельности (ПК-4);
- способность самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения сценических навыков (ПК-5);
- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией (ПК-7);
- готовность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ПК-9);

в художественно-творческой деятельности:

- способность работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла (ПК-13);
- способность к овладению авторским словом, образной системой драматурга, его содержательной, действенной, стилевой природой (ПК-15);

в педагогической деятельности:

- умение работать с литературоведческой и искусствоведческой литературой, анализировать произведения литературы и искусства, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ПК-25).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии литературы;
- основные жанровые формы и типы композиций;
- историю русской литературы, ее место в системе мировой культуры и цивилизации;
- основные литературные факты, даты, события и имена деятелей отечественной литературы;
- влияние социальных процессов на литературу
- типы сюжетов и героев;
- важнейшие достижения литературы и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе художественно-исторического развития.

Уметь:

- оценивать достижения художественной культуры на основе знания исторического контекста;
- анализировать произведения литературы;
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся литературного произведения;
- логически мыслить, вести дискуссии; работать с разноплановыми источниками;
- осуществлять эффективный поиск информации и критики источников;
- получать, обрабатывать и сохранять источники информации; преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в мировой литературе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности;
- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам интерпретации художественного текста;
- соотносить общие литературные процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты литературных процессов, явлений и событий;
- извлекать уроки из истории развития литературы и на их основе видеть дальнейшие перспективы развития искусства слова.

Владеть

- профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности;
- представлениями о развитии русской художественной литературы;
- навыками анализа литературного произведения;
- навыками работы с критической литературой;
- культурой мышления.

4. Структура дисциплины

В рамках данного курса изучаются:

- литература в системе социально-гуманитарных наук, история русской литературы: древнерусская литература, литература ХУШ века; классическая литература ХІХ века, литература рубежа ХІХ-ХХ веков; литература послереволюционной эпохи; литература русского зарубежья.
- С учетом специфики данной формы обучения возрастает объем и значение самостоятельной работы студентов, следовательно, и их умения пользоваться учебной литературой.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 94 часа.

Виды учебных занятий	Всего зачетных единиц/часов
Аудиторные занятия (всего)	22
В том числе:	
Лекции	22
Самостоятельная работа (всего)	66
Форма итогового контроля	2 курс - Экзамен -6
Общая трудоемкость час.	94

4.1. Разделы и темы

№ п/п	Наименование разделов и Тем дисциплины	Всего часов	Виды учебной работы и трудоемкость (в часах)				
			Аудиторные Занятия			Форма контроля	Сам. Раб.
			Всего	Лекц	Сем .		
	Трудоемкость предмета за курс	94	22	22		Экзамен- 6	66
1.	Раздел 1. Древнерусская литература. Литература XVIII века	14	4	4	-	-	10
1.1 .	Тема 1.Древнерусская литература. Основные периоды развития	4	1	1	-	-	3
1.2 .	Тема 2. Зарождение и развитие классицизма	4	1	1	-	-	3
1.3 .	Тема 3. Сентиментализм	6	2	2	-	-	4
2.	Раздел 2. Литература первой половины XIX века	14	4	4	-	-	10
2.1	Тема 4. Введение. Периодизация литературного	4	1	1	-	-	3

	процесса в XIX веке. Романтизм как главное направление в первой трети XIX в.						
2.2 .	Тема 5. Жизнь и творчество А.С.Пушкина. Сочетание романтического и реалистического начал. Своеобразие романтизма в творчестве М.Ю.Лермонтова. Становление реалистического романа	4	1	1	-	-	3
2.3	Тема 6. Жизнь и творчество Н.В.Гоголя. Эстетика «натуральной школы»	6	2	2	-	-	4
3	Раздел 3. Литература второй половины XIX века. Эпоха реализма	15	5	5	-	-	10
3.1 .	Тема 7. Жанр социально-психологического романа в творчестве И.С.Тургенева и И.А.Гончарова	3	1	1	-	-	2
3.2 ..	Тема 8. Творчество Л.Н.Толстого как новый этап в развитии реалистической прозы	3	1	1	-	-	2
3.3 .	Тема 9. Основные тенденции в развитии поэзии. Н.А.Некрасов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет	3	1	1	-	-	2
3.4 .	Тема 10. Трансформация реалистической эстетики в творчестве Ф.М.Достоевского. Понятие «полифонического романа»	3	1	1	-	-	2
3.5 .	Тема 11. Идеи и художественное новаторство в прозе А.П.Чехова. Жанровое своеобразие и особенности субъектной организации повествования	3	1	1	-	-	2

4.	Раздел 4. Литература конца XIX – начала XX в.	22	4	4	-	-	18
4.1	Тема 12. Эпоха «Серебряного века», ее хронологические рамки. Развитие реалистических тенденций. Творчество И.А.Бунина, А.М.Горького, А.И.Куприна	10	2	2	-	-	8
4.2	Тема 13. Основные направления в литературе модернизма (символизм, акмеизм, футуризм)	12	2	2	-	-	10
5.	Раздел 5. Литература послереволюционного периода (20-40-е гг)	23	5	5	-	-	18
5.1	Тема 14. Реалистические тенденции в литературе 20-30-х гг. М.Булгаков, И.Бабель, М.Зощенко, Ю.Олеша, М.Шолохов	10	2	2	-	-	8
5.2	Тема 15. Литература русского зарубежья, ее периодизация, тематические и эстетические особенности каждого периода.	13	3	3	-	-	10

5.Содержание дисциплины

Введение в предмет

Предмет «История русской литературы», его временные характеристики. Периодизация.

РАЗДЕЛ 1

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА

Тема 1. Древнерусская литература. Основные периоды развития.

Историческая преамбула. 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 Злосчасти») и сатирической («Повесть о Шемякином суде») повести.

Тема 2. Зарождение и развитие классицизма.

Историческая преамбула. 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.

Тема 3. Сентиментализм

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.

РАЗДЕЛ 2.

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Введение. Русская классика XIX века как сформировавшаяся национальная литература, ее место в контексте мировой культуры. Периодизация литературного процесса XIX века.

Тема 4. Становление романтизма.

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 5. Жизнь и творчество Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837). Сочетание романтического и реалистического начал. Своеобразие романтизма в творчестве М.Ю.Лермонтова (1814-1841). 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 6. Жизнь и творчество Николая Васильевича Гоголя (1809-1852). 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».

РАЗДЕЛ 3. ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Историко-культурная характеристика и периодизация эпохи: хронологические рамки понятия 60-е годы, особенности до- и пореформенного периодов. Утверждение эстетики классического реализма.

Тема 7. 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 неизбежности 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 деала 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 общеполитическое 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 8. Творчество Льва Николаевича Толстого (1828-1910) 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 «Казаки» (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 9. 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 10. Трансформация реалистической эстетики в творчестве Федора Михайловича Достоевского (1821-1881).

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 11. Идейное и эстетическое новаторство в прозе Антона Павловича Чехова (1860-1904)

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.

РАЗДЕЛ 4. ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX-НАЧАЛА XX ВЕКА

Тема 12. Эпоха Серебряного века, ее хронологические рамки. Развитие реалистических тенденций

Понятие «Серебряного века» русской литературы, его хронологические границы. Многообразие художественных систем и их взаимодействие.

Традиции и новаторство в творчестве писателей-реалистов.

АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ ГОРЬКИЙ (1868-1936)

Многообразие стилевых тенденций в раннем творчестве писателя. Обращение к большой повествовательной форме на рубеже веков. Творчество Горького периода 1908-1916 гг. Идеи «богостроительства». Автобиографические повести. Сб. статей «Несвоевременные мысли» как выражение позиции писателя в революционную эпоху. Творчество Горького в советский период.

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН (1870-1953)

Ранняя проза: тема гибели дворянских гнезд, изображение деревни. Формирование стилистики в русле традиций классической прозы.

Бунинская концепция национального характера (рассказы «Захар Воробьев» и «Я все молчу»). Эволюция деревенской темы – повести «Деревня» (1910) и «Суходол» (1911). Утверждение в зрелом творчестве писателя философской проблематики («Легкое дыхание», «Господин из Сан-Франциско»), ее развитие в послереволюционный период. Концепция любви в поздней новеллистике Бунина (цикл «Темные аллеи»). «Жизнь Арсенова» (1927-1933) как вершина эстетического новаторства писателя. Присуждение Бунину Нобелевской премии как знак признания русской литературы в изгнании.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН (1870-1938)

Тематическое многообразие новеллистики Куприна. Концепция «естественного человека» в повести «Олеся». Социальная проблематика в повести «Поединок».

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЕВ (1873-1930)

Мотивы социального обличения в ранней прозе («Гражданин Уклекин», «Человек из ресторана», «Неупиваемая чаша»). Творчество периода эмиграции. «Солнце мертвых» - «книга расчетов». Изображение патриархальной России в автобиографических произведениях «Родное», «Богомолье», «Лето господне». Функции сказа в прозе Шмелева.

Тема 13. Возникновение и становление модернизма

Понятие модернизма. Истоки русского модернизма, его связь с европейскими философско-эстетическими исканиями. Роль Иннокентия Анненского (1855-1910) в формировании русской поэтической культуры новой эпохи. Поэты вне течений и групп: Владислав Ходасевич (1886-1939), Максимилиан Волошин (1877-1932), Марина Цветаева (1892-1941).

ФЕДОР КУЗЬМИЧ СОЛОГУБ (ТЕТЕРНИКОВ) – 1863-1927

Доминирующие мотивы лирики Сологуба. Переосмысление традиций русской классики в романах «Тяжелые сны» (1895) и «Мелкий бес» (1902). Эволюция образа «маленького человека». Сологуб и декадентство.

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ (1871-1919)

Сочетание в творчестве Андреева классических традиций и модернистских тенденций. Мотивы богоборчества в «Жизни Василия Фивейского». Проблемы времени и вечные нравственные категории в «Рассказ о семи повешенных» (1907). Реинтерпретация традиционных образов в повести «Иуда Искарот» (1908) как воплощение андреевской концепции человека.

Символизм

Философская и эстетическая основа русского символизма, его преемственная связь с европейским. Значение художественного творчества и философии Вл. Соловьева для становления символизма. Обоснование категории символа и символистского искусства. Оформление символизма как литературного течения. Лекция Д.С. Мережковского «О причинах упадка и новых течениях русской литературы» (1892). Публикация первых сборников «Русские символисты» (1894, 1895) под редакцией В. Брюсова, его роль как вождя русских символистов.

Творчество символистов старшего поколения: Д.С. Мережковского (1865-1941), З.Н. Гиппиус (1869-1945), К.Д. Бальмонта (1867-1942), В.Я. Брюсова (1873-1924). Сходство и различия в их программах. Проблема теургического искусства и соборности в творчестве Вяч. Иванова.

Оформление философско-эстетической системы «младосимволизма». Поиски нового религиозного сознания, утверждение мессианской роли поэта.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК (1880-1921)

Философия символизма в поэзии Блока. Эволюция мировоззрения и этапы творчества («трилогия вочеловечения»). Мистический романтизм книги «Стихов о Прекрасной Даме» (1904). Формирование эстетики Блока. Сборник стихов «Нечаянная радость» (1907). Параллельное изменение

образов героини и лирического героя в циклах «Фаина» и «Снежная маска» (1907), «Кармен» (1914). Тема трагизма человеческого бытия (циклы «Страшный мир», «Пляски смерти», «Ямбы»). Осмысление исторических судеб России в лирике и в поэме «Возмездие» (1910-1919). Тема революции в поэме «Двенадцать» (1918). Очерк «Катилина» как комментарий к поэме. АНДРЕЙ БЕЛЫЙ (БОРИС НИКОЛАЕВИЧ БУГАЕВ – 1880-1934)

А.Белый – поэт, прозаик, критик, мемуарист, стиховед. Попытка синтеза искусств в «Симфониях». Основные мотивы сборников стихов «Золото в лазури» (1904), «Пепел», «Урна» (1909).

Эстетический поиск в прозе Белого. Романы «Серебряный голубь» (1910), «Петербург» (1912-1913) - выражение доминирующих творческих идей писателя.

Акмеизм

Происхождение и значение названия. Основание «Цеха поэтов» (1911) как знак рождения нового литературного течения. Литературные манифесты акмеистов. Poleмика с идеями символизма, отказ от мифологизации роли поэта, установка на непосредственно-чувственное восприятие и воссоздание мира. Реформа поэтического стиля.

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЕВ (1886-1921)

Роль Гумилева как теоретика акмеизма и основателя «Цеха поэтов». Эволюция поэтической системы: от романтических и символистских мотивов первых сборников («Романтические цветы», «Путь конвистадоров») к эстетике акмеизма. Образ лирического героя. Тема родины в зрелой лирике. Сборник «Огненный столп» (1921) – вершина творчества поэта.

ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ (1891-1938)

Своеобразие толкования Мандельштамом эстетики акмеизма («Акмеизм – тоска по мировой культуре»). Сборник «Камень» (1913): осмысление современности сквозь призму «вечных снов» мировой культуры; античные мотивы, образы пушкинской эпохи, классицистические реминисценции. Сборник «Tristia» (1921): формирование эстетики зрелого Мандельштама. Слово как «пучок смыслов», сгущенная ассоциативность, тема времени. История ареста и ссылки. Тематическая и эстетическая новизна «Воронежских стихов» и лирики 30-х годов.

АННА АХМАТОВА (АННА АНДРЕЕВНА ГОРЕНКО – 1889-1966)

Ахматова и акмеизм. Новаторские черты в ранней лирике (сборники «Вечер» (1912), «Четки» (1914), «Белая стая» (1917). Эволюция лирического «я» в сборниках «Подорожник» и «ANNO DOMINI» (1921).

Творческая история поэмы «Реквием». Осмысление эпохи в «Поэме без героя». Лирика 50-60-х годов.

Футуризм

Футуризм как одно из течений авангарда в предреволюционную эпоху. Соотношение понятий «авангард» и «модернизм». Сходство и отличия русского и западного футуризма. Бунт против традиционной культуры как доминирующая черта эстетики футуризма.

«Кубофутуризм»: В.Хлебников, Д. И Н.Бурлюки, В.Каменский, А.Крученых, Е.Гуро, В.Маяковский. Литературные манифесты кубофутуристов: «Пощечина общественному вкусу», «Слово как таковое». Принцип «абсолютного художественного своеволия».

«Эгофутуризм» И.Северянина. Группа «Центрифуга»: Н.Асеев, С.Бобров, Б.Пастернак.

ИГОРЬ СЕВЕРЯНИН (ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОТАРЕВ – 1887-1941)

Особенности лирического героя Северянина. Новизна тематики и стилистики сборников стихов «Громокипящий кубок» (1913) и «Ананасы в шампанском» (1915). Революция 1917 года в судьбе и творчестве Северянина. Лирика периода эмиграции: сборники «Менестрель» (1921), «Классические розы» (1931).

ВЕЛИМИР (ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ) ХЛЕБНИКОВ (1885-1922)

Своеобразие личности и творчества поэта. Экспериментальный характер его поэзии. Жанровая многоплановость творчества, обновление поэтического языка, словотворчество. Поэма «Ладомир» (1920) - высший взлет поэтической мысли Хлебникова. Поэма «Ночь перед Советами», сверхповесть «Зангези» (1921) как итог лиро-эпического творчества.

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ (1893-1930)

Трагедийно-бунтарская тональность ранней лирики. Особенности лирического «я», проблематики и стиля в дооктябрьских поэмах: «Облако в штанах» (1915), «Война и мир» (1916), «Флейта-позвоночник» (1916). Новаторство Маяковского в области поэтического языка и стихосложения.

Творчество Маяковского послереволюционного периода. Жанровое многообразие, образ лирического героя как «первого в мире поэта масс» (М.Цветаева).

РАЗДЕЛ 5

ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОГО ПЕРИОДА (20-е – 40-е ГОДЫ)

Разделение после революции 1917 года русской литературы на собственно отечественную и литературу в изгнании. Литература русского зарубежья как часть национальной культуры. Формирование понятия «советская литература». 1 съезд советских писателей (1934), возникновение термина «метод социалистического реализма».

Тема 14. Реалистические тенденции в литературе 20-30-х годов

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ (1891-1940)

Начало литературной деятельности: «Записки юного врача» (1926), фельетоны, рассказы, пьесы.

Сатирические повести 20-х годов: «Дьяволиада», «Роковые яйца». Социально-философская проблематика повести «Собачье сердце» (1925).

Жизненный материал, историческая и этическая проблематика романа «Белая гвардия» (1923). Мифологемы Города и Дома в романе.

Творческая история романа «Мастер и Маргарита» (1929-1940). Многоплановость композиции, сочетание конкретно-исторической и гротескно-фантастической образности. Система прототипов. Соотношение жизненной основы и художественного вымысла. Своеобразие мифологизма в романе.

Проблема художника и власти в романе «Жизнь господина де Мольера» (1933) и пьесе «Кабала святош» (1938).

История публикации произведений Булгакова.

ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ (1894-1939)

«Конармия» (1927): столкновение гуманистических идеалов и реалий гражданской войны. Черты роматизма в эстетике «Одесских рассказов».

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО (1895-1958)

Своеобразие проблематики и субъектной организации повествования в новеллистике 20-х годов. Сказ как доминанта эстетики Зощенко. Эволюция образа «маленького человека». «Сентиментальные повести»

Поздняя проза.

ЮРИЙ КАРЛОВИЧ ОЛЕША (1899-1960)

Роман «Зависть» (1927). Конфликт традиционного гуманизма и идеалов послереволюционной эпохи. Особенности поэтики Олеси.

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ (1899-1951)

История становления писателя. Творческий взлет 1927-1932 гг. Историческая притча «Епифанские шлюзы». Романы «Чевенгур» и «Котлован». Особенности мифологизма, общность социально-философской проблематики, своеобразие стиля. Проза Платонова 30-40-х годов.

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ (1899-1951)

Творческая история романа «Тихий Дон». Традиции романа-эпопеи. Проблема исторической и художественной правды. Проза 30-40-х годов (роман «Поднятая целина», рассказы)

Тема 15. Литература русского зарубежья

Первая, послереволюционная волна русской литературной эмиграции, соединение в ней старшего и младшего поколений. Писатели, начавшие свой творческий путь в изгнании, - В.Набоков, Г.Газданов, Б.Поплавский.

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ (1899-1977)

Принцип относительности реальности как доминанта эстетики Набокова. Первая попытка реализации этого принципа в романе «Машенька» (1926), его развитие и усложнение в романах «Защита Лужина» (1929) и «Приглашение на казнь» (1935-1936). Сквозные образы героя и антигероя. Особенности стилистики Набокова.

Англоязычные романы Набокова. Соединение основных мотивов его творчества в романе «Лолита» (1955).

ГАЙТО ИВАНОВИЧ ГАЗДАНОВ (1903-19710)

Начало творческого пути (роман «Вечер у Клэр»). Преобразование принципов детерминизма в построении характера. Черты философии и эстетики экзистенциализма в романах «Призрак Александра Вольфа» (1947) и «Возвращение Будды» (1949).

Русская литературная эмиграция второй половины XX века. Поэзия Иосифа Бродского (1940-1996) как завершение идейных и эстетических поисков в поэзии послевоенной эпохи.

6. Образовательные технологии и методические рекомендации по организации изучения дисциплины

Чтение лекций по данной дисциплине проводится с использованием компьютерных презентаций. **Мультимедийные презентации** – одна из эффективных форм подачи информации. Они представляют лекционный материал как систему ярких наглядных образов с четкой структурой, учетом особенностей обучающейся аудитории. Системное использование презентаций в лекционном курсе приводит к активизации мыслительной деятельности студентов, проявлению устойчивой мотивации к изучению дисциплины, повышению эффективности учебного времени. Такая работа позволяет обучающимся легко систематизировать материал, углубляет уровень усвоения информации. Студентам предоставляется возможность копирования презентаций для самостоятельной работы и подготовки к экзамену.

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.

При проведении семинаров проводятся: опрос, тестирование по изучаемым темам курса, разбор конкретных ситуаций, заслушиваются доклады и др.

На последнем семинарском занятии по каждому разделу подводятся итоги его изучения.

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.

7. Оценочные средства контроля успеваемости по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечения самостоятельной работы студентов

Уровень требований и критерии оценок

Контроль знаний студентов по дисциплине история подразделяется на **текущий, промежуточный и итоговый**.

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, 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 студента 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. В то же время эти вопросы являются для преподавателя ориентирами в корректировке последующего материала, в поиске более эффективных путей преподавания, а ответы на них своевременно ликвидируют пробелы в студенческом восприятии и понимании данной дисциплины, повышая эффективность всего учебного процесса.

Контроль внеаудиторной самостоятельной учебной работы (вид текущего контроля) может быть реализован в формах проверки конспектов первоисточников, обзорных и исследовательских рефератов, оценки подготовленных докладов (компьютерной презентации) по изучаемой теме.

Промежуточный контроль проводится в ходе учебного процесса.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине представлен в приложении 1.

Итоговый контроль проводится в форме экзамена в первом семестре в устной форме в виде ответов на вопросы билета. Количество вопросов – 2.

Для сдачи экзамена необходимо знать подробные ответы на 2 вопроса.

Оценка знаний студентов осуществляется комплексно с учетом:

- оценки по итогам текущего контроля;

- оценки по итогам промежуточного контроля;
- оценки итоговых знаний в ходе экзамена.

Оценка знаний по 5 – балльной шкале реализуется следующим образом:

«Отлично» - 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. Оценка **«отлично»** выставляется слушателям, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала, знающим основную и дополнительную литературу.

«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.

Перечень контрольных вопросов и заданий 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 разнообразного характера: подбор и изучение литературных источников, иллюстративного и описательного материала по отдельным разделам курса.

Контроль за выполнением заданий по самостоятельной учебной работе (вид текущего контроля) может быть реализован в формах проверки конспектов первоисточников, обзорных и исследовательских рефератов, оценки подготовленных докладов.

- Загадки «Слова о полку Игореве»
- Особенности русского классицизма
- Подобрать примеры использования новой, силлабо-тонической системы стихосложения в одах М.Ломоносова
- Европейские корни 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»)
- Эволюция образа повествователя в прозе Н.Гоголя: от «Вечеров на хуторе близ Диканьки» к «Петербургским повестям»
- «Бесчисленны, как морские пески, страсти человеческие...» - поэма Н.Гоголя «Мертвые души»
- Способы построения реалистического характера в романах И.Тургенева
- «Текучесть человеческого характера» в романах Л.Толстого
- Особенности воссоздания речи в прозе Л.Толстого
- Сопоставление и противопоставление семей в романе Л.Толстого «Анна Каренина»
- «Четвертое измерение» героев Ф.Достоевского (роман по выбору)
- Система двойников в романах Ф.Достоевского
- Христианская символика в романах Ф.Достоевского
- Традиционное и новаторское в прозе Л.Андреева
- Система реалистических обусловленностей как основа создания характера в романе И.Гончарова «Обломов»
- «Дремучая Русь» в изображении Н.Лескова («Старые годы в селе Плодомасове», «Тупейный художник»)
- Несобственно-прямая речь в прозе А.Чехова
- Традиционное и новаторское в прозе Л.Андреева
- Романтическая природа «Одесских рассказов» И.Бабеля
- Прототипическая основа образов романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита»
- Классические традиции сказа в прозе М.Зощенко (подобрать примеры)
- Природа абсурда в творчестве обэриутов

- Приемы использования мифологических образов и сюжетов в прозе С.Кржижановского
- Война в осмыслении «лейтенантов 41- года» (Ю.Бондарев, Г.Бакланов, В.Быков – произведение по выбору)
- «Деревенская проза» 50-70-х годов (Ф.Абрамов, В.Белов, В.Распутин – произведение по выбору)
- Поэзия бардов – рождение нового жанра
- Тенденции развития новейшей прозы и поэзии (самостоятельный выбор авторов)

7.1 Основные вопросы к экзамену

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. Роман в стихах «Евгений Онегин» как «энциклопедия русской жизни» (В.Белинский)
8. Лирический герой в поэзии М.Лермонтова
9. Романтический конфликт в поэмах М.Лермонтова
10. Роман М.Лермонтова «Герой нашего времени». Историческое и вневременное в образе Печорина
11. «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.Гоголя: структура повествования, особенности фантастического
12. Эволюция фантастического в «Петербургских повестях» Н.Гоголя
13. Социальное и психологическое в поэме Гоголя «Мертвые души»
14. Принципы создания реалистического характера в русском романе XIX века
15. «Обломов – самый обобщенный русский национальный тип» (В.Соловьев)
16. Человек 40-х годов в романе И.Тургенева «Рудин»
17. Базаров как исторический характер. Авторская позиция и герой.
18. Эволюция образа «героя времени» в романах И.Тургенева
19. Образ «положительно прекрасного человека» в романе Ф.Достоевского «Идиот»
20. Роман «Братья Карамазовы» как соединение тем, образов, идей
21. Эстетическое новаторство Достоевского.
22. Роман-эпопея Л.Толстого «Война и мир»: своеобразие категорий жанра, сюжета, характера. Исторические взгляды Толстого
23. «Мысль семейная» в романе Л.Толстого «Анна Каренина»
24. Эстетическое новаторство Л.Толстого

- 25.Лирический герой в поэзии Н.Некрасова
- 26.«Кому на Руси жить хорошо» - поэма «о народе и для народа»
- 27.Лирика Ф.Тютчева, А.Фета: темы, мотивы, обновление образной системы
- 28.Особенности сказа в прозе Н.Лескова
- 29.Ранние рассказы А.Чехова. Особенности сюжетов и характеров, природа комического.
- 30.Проза А.Чехова 90-х годов. Художественное новаторство Чехова
- 31.Проза И.Бунина. Социальная проблематика, концепция национального характера, «вечные темы»
- 32.Реалистическая проза рубежа веков (обзор).
- 33.Зарождение символизма в России. Эстетика раннего символизма (творчество К.Бальмонта, В.Брюсова)
- 34.Младосимволисты: творчество А.Блока, А.Белого
- 35.Проза символизма. Творчество Л.Андреева, Ф.Сологуба
- 36.Возникновение акмеизма. Роль Н.Гумилева в создании эстетической программы акмеизма
- 37.Творческий путь О.Мандельштама
- 38.Образ лирической героини в поэзии А.Ахматовой
- 39.Поэмы А.Ахматовой
- 40.Эстетическая программа футуризма. Группа «Гилея»
- 41.Творческий путь В.Маяковского
- 42.Эгофутуризм. Поэзия И.Северянина
- 43.Литературные группировки 20-х годов (обзор)
- 44.Поэзия и проза Д.Хармса
- 45.Эволюция образа «маленького человека» в прозе М.Зощенко
- 46.Повествовательная структура прозы М.Зощенко
- 47.Творчество И.Бабея
- 48.Традиционный гуманизм и идеалы новой эпохи в прозе 20-х годов: роман Ю.Олеши «Зависть», «Конармия» И.Бабея
- 49.Фантастика и гротеск в ранней прозе М.Булгакова
- 50.Роман М.Булгакова «Белая гвардия»: осмысление событий гражданской войны, мифологемы Города и Дома
- 51.Роман М.Булгакова «Мастер и Маргарита»: история создания, роль историко-литературных реминисценций в структуре романа, концепция добра и зла
- 52.Литература русского зарубежья.
- 53.Философия истории в романе Б.Пастернака «Доктор Живаго»
- 54.Творческий путь А.Солженицына. Достоверность и вымысел в романе «В круге первом»
- 55.Концепция личности в «Колымских рассказах» В.Шаламова
- 56.Тематические линии в прозе второй половины XX века
- 57.Основные тенденции развития поэзии второй половины XX века
- 58.Основные тенденции развития новейшей литературы

7.2 Список рекомендованной литературы

Художественные тексты

1. Анненский И. Сб. Стихов «Кипарисовый ларец»
2. Андреев Л. Рассказы «Ангелочек», «Большой шлем», «Бездна», «Христиане», повести «Иуда Искарот», «Рассказ о семи повешенных»
3. Ахматова А. Сб. стихов «Вечер», «Четки», «Белая стая», «Подорожник», поэмы «Реквием», «Поэма без героя»
4. Бабель И. «Конармия», «Одесские рассказы»
5. Белый А. Лирика. Роман «Петербург»
6. Блок А. Лирика. Поэмы «Возмездие», «Двенадцать»
7. Бродский И. Лирика
8. Брюсов В. Лирика
9. Бунин И. Рассказы «Танька», «Вести с родины», «Захар Воробьев», «Я все молчу», «Антоновские яблоки», «Легкое дыхание», «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», цикл рассказов «Темные аллеи», повесть «Деревня»
10. Булгаков М. Повесть «Собачье сердце», романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита»
11. Владимов Г. Повесть «Верный Руслан»
12. Высоцкий В. Лирика
13. Галич А. Лирика
14. Газданов Г. Романы «Призрак Александра Вольфа», «Возвращение Будды»
15. Горький М. Рассказы 90-х годов. Роман «Жизнь Клима Самгина»
16. Гумилев Н. Лирика
17. Домбровский Ю. Роман «Факультет ненужных вещей»
18. Заболоцкий Н. Лирика
19. Зощенко М. Новеллистика 20-х годов. Сентиментальные повести.
20. Куприн А. Повести «Молох», «Олеся», «Поединок»
21. Мандельштам О. Лирика
22. Маяковский В. Лирика. Поэмы «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», «Хорошо!»
23. Набоков В. Романы «Машенька», «Защита Лужина», «Приглашение на казнь»
24. Олеша Ю. Роман «Зависть»
25. Пастернак Б. Лирика. Роман «Доктор Живаго»
26. Пильняк Б. «Повесть непогашенной луны»
27. Платонов А. Романы «Чевенгур», «Котлован»
28. Распутин В. Повести «Живи и помни», «Прощание с Матерой»
29. Романов П. Рассказы

30. Солженицын А. Повесть «Один день Ивана Денисовича», роман «В круге первом»
31. Северянин И. Лирика
32. Сологуб Ф. Роман «Мелкий бес»
33. Твардовский А. Поэмы «Василий Теркин», «За далью – даль»
34. Трифонов Ю. Повесть «Дом на набережной»
35. Шаламов В. Колымские рассказы
36. Хлебников В. Лирика. «Шаман и Венера», «Устюг Стеньки Разина», «Ладомир»
37. Д. Хармс. Лирика. «Случай». Повесть «Старуха»
38. Шмелев И. «Солнце мертвых», «Лето господне»
39. Шолохов М. Роман «Тихий Дон»

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

Справочные и информационные издания

1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний Электронный ресурс. - Режим доступа: <http://www.zipsites.ru/>
2. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: <http://www.iqlib.ru>
3. Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://liber.rsuh.ru/>
4. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://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/>
6. <http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/>
7. Интернет-библиотека Института философии РА <http://www.philosophy.ru/library/library.html>
8. <http://elibrary.ru>
9. <http://liber.rsuh.ru>

- 10.<http://www.book.ru>.
- 11.<http://iprbookshop.ru/>
- 12.<http://www.biblioclub.ru/>

ОГЛАВЛЕНИЕ

	СТР.
Введение	2
1. Цели и задачи освоения дисциплины	2
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы	2
3. Требования к результатам освоения дисциплины	4
4. Структура дисциплины	6
4.1. Разделы, темы дисциплины, виды и трудоемкость учебной работы	7
5. Содержание дисциплины	9
6. Образовательные технологии и методические рекомендации по организации изучения дисциплины	21
7. Оценочные средства контроля успеваемости по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечения самостоятельной работы студентов	22
7.1 Основные вопросы к экзамену по дисциплине	25
7.2 Список рекомендованной литературы	27