

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»

(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра музыкальной выразительности

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической работе

_____/Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Вокал»

по специальности

52.05.01 Актерское искусство

Форма обучения: очная

«Артист мюзикла»

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

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

Введение

Возрастающая роль музыки в театре требует от будущих актёров быть музыкальными, теоретически подготовленными, обладать хорошим музыкальным вкусом, развитыми музыкальными способностями.

Одной из дисциплин музыкального цикла является дисциплина «Вокал». Сольное пение используется во всех жанрах сценического искусства – в драме, водевиле, оперетте, мюзикле, опере, а также в концертно-эстрадной практике. Чем более профессионален исполнитель в каком-либо из этих жанров (или в нескольких), тем больших успехов он добивается в процессе своей артистической деятельности.

Рабочая программа учебной дисциплины «Вокал» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Общая трудоемкость дисциплины «Вокал» составляет 13 зачетных единиц (468 академических часов).

Формы промежуточной аттестации — зачет в 1-ом и 3-ем семестрах, зачет с оценкой — во 2-ом, 4-ом и 5-ом семестрах, экзамен – в 6-ом семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цель: От артиста музыкального театра, оперетты и мюзикла требуется совершенное владение вокалом, телом, речевым голосом для мастерства актера-певца во всех его проявлениях.

Задачи: Воспитание актера-певца муз.театра и мюзикла, как часть музыкальной культуры и преемственности основ вокальной культуры звука в ее изначальности, отсутствия искажений певческо-речевого аппарата.

Умение: Приведение в необходимую норму певческо-речевой формации и организация эмиссии звука по вокальной дисциплине.

Практические навыки: Для первого курса обучения вокальной дисциплины важен начальный период обучения для преодоления остаточных явлений мутации, особенно у юношей 16-19 лет, у девушек 16-18 лет. Вокальные навыки необходимо обретать с учетом мутационной данности возраста.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Вокал» относится к обязательной части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по специальности 52.05.01 Актерское искусство. Дисциплина "Вокал" опирается на предшествующие дисциплины музыкального цикла: «Музыкальный ансамбль», «История музыки», а также на профилирующие дисциплины: «Мастерство актёра», «Сценическая речь», «Сценическое движение», «Танец», «Ритмика».

Дисциплина «Вокал» объединяет теорию и практику освоения профессиональных навыков. Дисциплина осваивается студентами в течении трех курсов, занятия со студентами проводятся индивидуально педагогами кафедры при участии концертмейстера.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс освоения дисциплины "Вокал" направлен на формирование следующих профессиональных компетенций (табл.1).

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Вокал»

Шифр и наименование компетенции	Описание результатов обучения	Результаты обучения
ПК-6 <i>Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения</i>	ПК-6.1Использует различные приемы вокальной техники при создании роли. ПК-6.2Раскрывает художественное содержание музыкального произведения.	Знает: - основные виды и жанры вокальной музыки, разнообразные средства музыкальной выразительности - особенности развития и постановки голоса, технику дыхания - требования к гигиене и охране голосового аппарата - понимание основных принципов пения на опоре дыхания, функции работы гортани при формировании разных гласных вокального звука. Умеет: - использовать различные приемы вокальной техники при создании роли - грамотно ориентироваться в музыкальном тексте

		- осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения - поддерживать профессиональный уровень состояния голосового аппарата - формировать звуковедение гласных на основе вокальной координации, учитывая освобождение мышечного напряжения в упражнениях и вокализах. Владеет: - вокальными навыками с учетом основ вокальной технологии в звукообразовании, звуковедении в регистрах.
ПК-9. Способность решать на сценической площадке различные художественные задачи с использованием певческого голоса	ПК-9.1. Создает вокальную характеристику образа	Знает: - знает принципы работы в актёрском и музыкальном ансамбле - особенности работы над музыкальной драматургией Умеет: - создать вокальную характеристику образа - работать с клавиром и партитурой Владеет: - основами вокального искусства - действенной интонацией в пении и жанрово-стилистической характеристикой персонажа - методикой создания образов в музыкальных произведениях

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц (468 академических часов).

Формы промежуточной аттестации — зачет в 1-ом и 3-ем семестрах, зачет с оценкой — во 2-ом, 4-ом и 5-ом семестрах, экзамен – в 6-ом семестре для студентов очной формы обучения.

Виды учебной работы		Всего часов						Итого
		1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	5 семестр	6 семестр	
1. Контактная работа, в том числе:		48	32	32	32	32	32	208
Индивидуальные занятия		48	32	32	32	32	32	208
Форма промежуточной аттестации		зачет	Зачет с оценкой	зачет	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой	Экзамен 36	36
2. Самостоятельная работа		24	4	4	76	76	40	224
Трудоемкость	час.	72	36	36	108	108	108	468
	ЗЕТ	2	1	1	3	3	3	13

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.	СРС	Всего, час
		ИЗ		
	1, 2, 3 семестры			
1	Тема 1. Выполнение вокальных упражнений для выявления примарного тона и освобождение от мышечных напряжений. Репетиции вокализов через гласные.	56	16	72
2	Тема 2. Развитие голосового диапазона, выравнивание грудного и головного регистров. Репетиция вокализов для обретения вокальных навыков звуковедения на разные гласные.	56	16	72
	4, 5, 6 семестры			
3	Тема 3. Управление звуковедением, включая стиль формирования звука и выполнение интонационных задач, и умение выражать динамику ритмического рисунка в музыкальном произведении на примере старинной итальянской арии 17-18 вв.	48	96	144
4	Тема 4. Подготовка к экзаменационному показу с развернутой арией 18 века с речетативом и камерным произведением 18-19 вв. Включения задач выразительного пения, музыкальной динамики для выражения образа персонажа в действие.	48	96	144
	Экзамен			36
	Всего	208	224	468

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Освоение дисциплины «Вокал» направлено на:

1. *вокальный тренинг*, то есть формирование основ певческого дыхания, основ кантиленного пения, точного звуковысотного интонирования;

2. *формирование исполнительских навыков* – это слово в музыкальном произведении, музыкальная пунктуация, интонация, фразировка, музыкальные штрихи, динамические оттенки.

Тема 1. Выполнение вокальных упражнений для выявления примарного тона и освобождение от мышечных напряжений. Репетиции вокализов через гласные.

Тема 2. Развитие голосового диапазона, выравнивание грудного и головного регистров. Репетиция вокализов для обретения вокальных навыков звуковедения на разные гласные.

Тема 3. Управление звуковедением, включая стиль формирования звука и выполнение интонационных задач, и умение выражать динамику ритмического рисунка в музыкальном произведении на примере старинной итальянской арии 17-18 вв.

Тема 4. Подготовка к экзаменационному показу с развернутой арией 18 века с речетативом и камерным произведением 18-19 вв. Включения задач выразительного пения, музыкальной динамики для выражения образа персонажа в действие.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

- Учебные занятия по данному курсу осуществляются с использованием аудио и видео информационных источников;
- Создана электронная нотная библиотека;
- Создан фонд звукозаписей по русской и зарубежной музыке.

Важные методические рекомендации:

- Терпеливая и последовательная работа в классе и дома;
- Обязательное овладение основами музыкальной грамоты;
- Подбирать любимые мелодии на фортепиано;
- Слушать музыкальные произведения в записи;
- Посещать концерты.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа осуществляется студентами во внеаудиторное время. Основная цель самостоятельной работы студентов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков анализа необходимой

информации при подготовке к практическим занятиям по заданиям, представленным в п. 6.3. *Задания для подготовки к практическим занятиям.*

Основными этапами и приемами самостоятельной работы студентов являются:

- анализ музыкального произведения, его литературного и музыкального текстов;
- создание собственного плана интерпретации музыкального номера в целях обретения сценической свободы и художественной выразительности;
- ознакомление с необходимой аудио и видеоинформацией;
- освоение исполнительской манеры, соответствующей музыкальному языку произведения и персонажу, исполняющему его;
- анализ жанрово-стилистических особенностей музыкального произведения;
- расширение музыкальных представлений в изучаемых жанрах;
- подробная работа с режиссёром и музыкальным руководителем;
- чтение необходимой специальной литературы (см. Раздел 8).

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Тема 1. Выполнение вокальных упражнений для выявления примарного тона и освобождение от мышечных напряжений. Репетиции вокализов через гласные.

Мастер-класс по ознакомлению основы вокальной техники, для чего она необходима.

1. Выявление природного тембра (примарный тон). Это необходимо для обнаружения индивидуальной краски голоса. Упражнения репетируются сначала в срединном регистре определенного голоса (мужского, женского) на гласные звуки а,о,у,и,е , в зависимости от метода педагога. Как правило, распеванию уделяется большая часть урока, для достижения нужного результата.

2. Всегда большое внимание уделяется при распевании гласных степени напряжения мышц (соматика тела, физическое восприятие при эмиссии звука). Показ упражнений на расслабление ротоглотки и мышц шеи. Домашним заданием является по-началу запись собственного урока и осмысление процесса. Первое полугодие 1го курса не желательны самостоятельные вокализации. Три раза в неделю под наблюдением педагога является достаточным для развития голосового аппарата и вокальной техники.

3. Вокализы. Они предназначены для звуковедения на разные гласные под аккомпанемент. В них заложены все необходимые требования для полного звучания голоса, слышания модуляций, ритма и динамики музыкальной фразы. Это те необходимые компоненты для исполнения музыкального материала. Эти

навыки необходимы на первом этапе обучения, т.к. являются фундаментом культуры звука.

Тема 2. Развитие голосового диапазона, выравнивание грудного и головного регистров. Репетиция вокализов для обретения вокальных навыков звуковедения на разные гласные.

Развитие голосового диапазона одна из значимых задач будущего певца. Начальные подходы связаны с понятием регистры и переходные ноты. Для юношей вначале важно озвучивание грудного регистра на гласные звуки а,о,у,и,е. Сюда входит главное требование – равенство фактуры звука. Достигается это совместной работой дыхания и гортани. У женского голоса довольно сглажены регистры на середине и части грудного резонирования. Здесь ведется работа над округлостью звука, формы гласных и ровного тембра, что и является фактурой звука. Исходя из степени освоения вокальной начальной координации, продолжается работа с переходными нотами, что имеет свои трудности, т.к. связано с работой гортани, эластичности дыхания. Этот процесс не скорый и требует определенных упражнений и индивидуального подхода, времени освоения. Здесь нельзя торопиться, т.к процесс связан с инертностью тела, работы мышц. Используются также вокализы для определенного голоса, где учитывается переход регистров на определенные гласные. Для каждого голоса индивидуально, но требования едины – сглаженные переходные зоны регистров на опоре дыхания. Самостоятельной работой здесь является работа с концертмейстером, самостоятельное разучивание вокализов и канцоньет, старинных арий 17-18 вв. Цель самостоятельной работы – осознание процесса настройки голоса.

Тема 3. Управление звуковедением, включая стиль формирования звука и выполнение интонационных задач, и умение выражать динамику ритмического рисунка в музыкальном произведении на примере старинной итальянской арии 17-18 вв.

Управление звуковедением является осознанным действием и здесь главным аспектом процесса является вокальная координация. Ко второму полугодью, в силу подробных занятий и распевания голоса, координация техники звука, ритма, динамики должна обрести музыкальность, и это основная задача исполнительства. В этот период идет работа над освоением целостности произведения (канцоны, старинной арии на языке оригинала) и применением усвоенных навыков вокализации, переходных зон регистров или переходных нот, что суть одна. Важно не пренебречь стилем музыкального произведения, т.к. именно он помогает освоению опоры звука, баланса звучания, тембрального окраса голоса, что придает полноту и красоту звучания. На уроках больше

уделяется самостоятельному решению студента музыкального звуковедения, как части интуитивного чувствования и отзывчивости музыке. Структура звукообразования и интуитивное видение музыкальной динамики – цель обучения исполнения музыкального произведения. Самостоятельной работой в это период созревания певца может быть материал для прослушивания аудиозаписей выдающихся музыкантов разных десятилетий музыки 18-19 вв. Это среда обитания познающего онтологическую сторону истории музыки, что дает фундамент понимания сопричастности к мировой культуре. Это и метод и воспитание. Работа с вокальными навыками продолжаются всегда и на каждом уроке, уделяется 15-20 минут, остальное время на музыкальное произведение.

Тема 4. Подготовка к экзаменационному показу с развернутой арией 18 века с речетативом и камерным произведением 18-19 вв. Включения задач выразительного пения, музыкальной динамики для выражения образа персонажа в действие.

Подготовка к экзаменационному показу связана с целесообразностью задачи показа – выразительное пение, полнота звучания голоса, стиль исполнения. Практической стороной здесь является закрепление навыков вокализации, ровность регистров, слышание модуляций, интонация. Это инструменты исполнения музыкального произведения. Они предполагают самовладение процессом выразительного пения, как бы конструктивно это не выглядело. Практической работой здесь является впевание (прогон) музыкального материала с учетом исправления слабых и неубедительных моментов вокализации, и реализация целостности исполнения. Арии 18 века часто исполняются с речетативом. Он способствует развитию эмоционального слова, выражает образ персонажа в действии. Сочетание пения и речи в музыкальных номерах есть в оперетте и мюзикле. Освоить эту музыкальную форму необходимо. Здесь вырабатывается прием певческо-речевой форманты у мужского голоса и субтональной зоны среднего регистра у женского голоса и связана с динамикой действия. Самостоятельная работа здесь теряет смысл, так как опыт педагога здесь важен. Важным аспектом самостоятельной работы есть осознание внутренних процессов восприятия, способность анализировать собственный опыт понимания единого процесса: принцип работы механики опоры звука, музыкальной динамики, интонации. Это понимание и есть самостоятельная работа будущего актера-певца.

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.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

1. Л. Дмитриев. Основы вокальной методики. Москва-Музыка, 2007г.
2. В.П. Морозов. Тайны вокальной речи. Издательство «Наука», Ленинград 1967г.
3. Антология музыкального театра московских композиторов (вторая половина 20го века), выпуск третий. Оперетта. Мюзикл. Москва. ГИТИС, 2011г.
4. Мюзиклы. Знакомые и легендарные. Ханиш М. перевод В.Г. Краснова, 2017г.
5. Ф. И. Шаляпин "Маска и душа" Москва 1990 г.
6. И. К. Назаренко "Искусство пения" Музгиз 1948 г.
7. С. Я. Лемешев "Путь к искусству" Москва 1982 г.
8. Гвидо Боффи "Большая энциклопедия музыки" Москва 2006 г.
9. Л. Г. Барсова "Сольное пение. Термины и понятия" Санкт - Петербург 2009 г.
10. Ю. Диневич "Класс сольного пения" Тула 2005 г.
11. Л. Б. Дмитриев "Основы вокальной методики" Музыка 2000 г.
12. А. Егоров "Гигиена голоса и его физиологические основы" Москва 1962
13. Б. В. Асафьев "Глинка". Музгиз, 1947 г.

8.2. Интернет-ресурсы

1. Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>
2. Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>
3. Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>
4. Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>
5. Национальная электронная библиотека России - <http://нэб.рф>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

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

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

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

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

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА
ЩУКИНА»**

ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»

(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра мастерства актера

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и
методической работе

_____/Морозова И.С./

31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Мастерство артиста мюзикла»

по специальности

52.05.01 Актёрское искусство

Форма обучения: очная

«Артист мюзикла»

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08 2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины	3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	4
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	8
5. Содержание учебной дисциплины.....	8
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	8
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....	8
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	11
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	11
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	12
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	12
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	12
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	13
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....	13
8.2. Интернет-ресурсы.....	13
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....	14
9. Описание материально-технической базы.....	15

Введение

В свое время Евгений Вахтангов делил учебу в Школе на три этапа:

1. превращение человека в актера;
2. воспитание умелого профессионала;
3. формирование художника.

Разумеется, не следует жестко «разносить» эти этапы по периодам жизни каждого студента в театральном вузе.

Формирование художника - процесс тонкий; здесь крайне важен индивидуальный подход к учащимся; этическое, эстетическое и профессиональное воспитание будущего актера - художника идет на протяжении всего его пребывания в вузе, - тщательно, скрупулезно, исподволь... Но особенно внятно этот процесс проявляется на четвертом году обучения, когда молодые актеры выпускают и играют дипломные спектакли.

Известно, что научить быть актером нельзя. Актер может сам научиться, а педагоги театральной школы могут помочь ему в этом трудном и прекрасном деле, поделиться своими умениями и знаниями, тактично направить усилия студента в нужное направление, предостеречь молодое дарование от возможных ошибок.

Рабочая программа учебной дисциплины «Мастерство артиста мюзикла» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Общая трудоемкость дисциплины «Мастерство артиста мюзикла» составляет 10 зачетных единиц (360 академических часов).

Форма промежуточной аттестации – экзамен в 7 и 8 семестрах для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цели:

- формирование Артиста (профессионала и художника);
- освоение этого предмета имеет самое непосредственное отношение к обретению того, что К.С.Станиславский называл сверхзадачей творчества, а Е.Б.Вахтангов предполагал ответом на вопрос: «Ради чего?!» Евгений

Богратионович говорил, что любой Театр складывается из трех компонентов: Автор-Коллектив-Время.

Задачи:

- в практическом плане освоение дисциплины «Мастерство артиста музыкального театра» подразумевает выход молодого актера в художественный результат (исполнение учебного отрывка на 3-м курсе или артистическая работа в дипломном спектакле на 4-м;

– выпускник театрального ВУЗа должен многое уметь; к концу четырех лет обучения он уже обладает профессиональной техникой, которая представляет собой сложный конгломерат многих практических умений.

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Мастерство артиста музыкального театра» относится к обязательной части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по специальности 52.05.01 Актерское искусство.

Учебная дисциплина «Мастерство артиста мюзикла» занимает в основной образовательной программе высшего образования по специальности 52.05.01 Актерское искусство Театрального института имени Бориса Щукина особое место. Она начинается осваиваться обучающимися после освоения профилирующей дисциплины «Актерское мастерство». Успехи студентов - щукинцев в постепенном освоении «Мастерство артиста музыкального театра» влияют на оценку, выставляемую по дисциплине «Актерское мастерство» при окончательной - государственной итоговой аттестации каждого выпускника.

И если дисциплина «Актерское мастерство» прежде всего приводит к овладению высоким ремеслом профессии, то «Мастерство артиста мюзикла» воспитывает в профессионале художника.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс освоения дисциплины «Мастерство артиста мюзикла» направлен на формирование следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональной компетенции (табл.1).

**Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Мастерство артиста музыкального театра»**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-6. <i>Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни</i>	УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания УК-6.2. Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки	Знает: - основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов; Умеет: - планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; - подвергать критическому анализу проделанную работу; - творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; Владеет: - навыками выявления стимулов для саморазвития; - навыками определения реалистических целей профессионального роста.
ОПК-2. <i>Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства</i>	ОПК-2.1. Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.2. Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.3. Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)	Знает: - основные принципы создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) - основные принципы организации творческой деятельности Умеет: - самостоятельно организовывать творческий процесс и реализовывать творческие проекты Владеет: - навыками интерпретации современного культурного контекста; - методикой организации творческой работы в сфере искусства
ПК-1. <i>Способен создавать художественные</i>	ПК-1.1. Создает художественные образы актерскими средствами на основе замысла режиссера;	Знает: - теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со

<i>образы актерскими средствами, общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой на съемочной площадке</i>	ПК-1.2. Взаимодействует со зрителем в условиях сценического представления; ПК-1.3. Исполняет роль перед кино- (теле-) камерой на съемочной площадке	специализацией; - способы взаимодействия со зрителем; - способы устранения зажимов и напряжения в процессе работы; - реальные условия художественно-производственного процесса в театре, кино, на телевидении, эстраде (в соответствии со специализацией); 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.

<i>ПК-6. Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения</i>	ПК-6.1. Использует различные приемы вокальной техники при создании роли; ПК-6.2. Раскрывает художественное содержание музыкального произведения.	Знает: - основы музыкальной грамоты; - основные виды и жанры вокальной музыки, разнообразные средства музыкальной выразительности; - особенности развития и постановки голоса, технику дыхания; - требования к гигиене и охране голосового аппарата; Умеет: - использовать различные приемы вокальной техники при создании роли; - грамотно ориентироваться в музыкальном тексте; - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; - поддерживать профессиональный уровень состояния голосового аппарата; Владеет: - основами вокального искусства; - навыками ансамблевого пения; - навыками вокального тренинга; - навыком применения основ музыкальной грамоты на практике.
<i>ПК-9. Способность решать на сценической площадке различные художественные задачи с использованием певческого голоса</i>	ПК-9.1. Создает вокальную характеристику образа	Знает: - знает принципы работы в актёрском и музыкальном ансамбле - особенности работы над музыкальной драматургией Умеет: - создать вокальную характеристику образа - работать с клавиром и партитурой Владеет: - основами вокального искусства - действенной интонацией в пении и жанрово-стилистической характеристикой персонажа - методикой создания образов в музыкальных произведениях

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «Мастерство артиста мюзикла» составляет 10 зачетных единиц (360 академических часов).

Форма промежуточной аттестации – экзамен в 7 и 8 семестрах для студентов очной формы обучения.

Виды учебной работы		Всего часов		
		7 семестр	8 семестр	Итого
1. Контактная работа, в том числе:		96	96	192
Лекции		-	-	-
Практические занятия		96	96	192
Форма промежуточной аттестации		Экзамен 36	экзамен 36	72
2. Самостоятельная работа		48	48	96
Трудоемкость	час.	180	180	360
	ЗЕТ	5	5	4

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем дисциплины	ПЗ	СРС	Всего часов
1.	Тема 1. Дипломные спектакли	96	84	180
	<i>Итого в 7ом семестре, час.</i>	96	84	180
1.	Тема 1. Дипломные спектакли	96	84	180
	<i>Зачет с оценкой</i>			
	<i>Итого в 8ом семестре, час.</i>	96	84	180
	<i>Всего, час.</i>	192	168	360

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Подготовка дипломных спектаклей состоит из следующих этапов:

1. Разбор исполняемого произведения

Беседы об авторе, о его социальной позиции, а также художественном мире. Знакомство с эпохой, когда было создано произведение, и с той эпохой, которая в произведении описана.

2. Поиск событийного ряда в отрывке или спектакле

Поиск событийного ряда. Анализ предлагаемых обстоятельств. Событием может быть признано такое предлагаемое обстоятельство, которое меняет жизнь всех персонажей, участвующих в данном фрагменте произведения. Стало быть, событийный ряд каждой пьесы включает в себя 5-6 сюжетных «узлов». События движутся от исходного к главному.

3. Этюды к образу. Поиск характерности

Поиск характерных черт каждого из исполняемых персонажей. Беседы о биографии каждого, о его социально-типических и индивидуальных чертах.

4. Освоение авторского текста

Застольные репетиции и выучивание авторского текста. Разбор текста по логике, по внутреннему ритму, темпу...Поиск соответствия авторского текста событийному ряду отрывка или спектакля.

5. Поиск мизансцен

Репетиция «на ногах»; телесное освоение режиссерского (педагогического) рисунка.

6. Работы над выгородкой (декорацией), подбор реквизита

Каждый «работающий» на сцене предмет должен быть освоен актерами. Выгородка должна быть и образной, и функционально-удобной.

7. Поиск точного сценического костюма и грима каждого персонажа

Давно известно, что играет не костюм, а актер. Но костюм (и грим) может актеру сильно помочь или сильно помешать...

8. Репетиция с остановками в найденном рисунке

«Найденное сделать привычным, привычное - легким, а легкое прекрасным». (К. С. Станиславский)

9. Прогон работы (с остановками и без остановок)

Необходимая составляющая любой работы. Именно здесь происходит переход от ученической правильности к актерской свободе.

10. Подготовка к выпуску дипломного спектакля (работа над световой и аудио-партитурой)

Создание партитуры света и звука (шумы, музыка) помогают возникновению неповторимой атмосферы, рождают вдохновение исполнителей.

11. Генеральные репетиции с публикой

На них все проверяется! Реакции зрителей - важнейший критерий при самооценке любой творческой работы.

12. Сдача дипломного спектакля кафедре мастерства актера

Умение услышать и реализовать строгие и заинтересованные замечания членов кафедры, - важнейший признак творческого здоровья работающего над спектаклем коллектива.

13. Исполнение дипломных спектаклей на стационаре (Учебный театр Театрального института имени Бориса Щукина)

В ходе 15 (или больше!) исполнений каждый спектакль развивается, растет, обретает свободное дыхание.

14. Участие в фестивалях, - в Москве и в других городах России

Особое испытание для каждой работы. Необходимо учесть контекст исполнения, услышать и воспринять менталитет и «живое дыхание зала».

15. Зарубежные гастроли дипломных работ

Необходимость максимально уплотнить ритмическую партитуру спектакля; обострить действенный рисунок. Сделать его понятным даже для тех, кто не понимает языка.

16. Подготовка к Государственному экзамену

Максимальная собранность и свежесть восприятия всех художественных задач, стоящих перед коллективом создателей спектакля.

17. Государственный экзамен

Прощание с работой. Подведение общих ее итогов. Без внятного завершающего разбора жизнь спектакля не может быть признана полноценной.

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

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

При самостоятельной работе студенты должны использовать театральную, искусствоведческую литературу, необходимые видео- и аудиоматериалы.

Текущий контроль внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов в рамках часов, отведенных на самостоятельную работу.

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

6.2. Задания для самостоятельной работы.

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

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

При подготовке дипломного спектакля практические занятия - это собственно, и есть весь репетиционный процесс, подробно описанный в п.5.2. Усилия исполнителей и усилия режиссеров-педагогов каждой работы не отделены друг от друга

Обсуждая работу студента, педагог отмечает насколько свободен исполнитель в создании образа персонажа, в поиске «зерна характера», точно ли он выполняет задачи, активно ли действует...

К каждой репетиции учащийся готовится тщательно и кропотливо, внутренне осваивая рисунок спектакля (по сценам), добиваясь ясности задач и точного ощущения событий пьесы.

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 экзамена.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Перечень учебной литературы

1. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие. СПб.: "Лань"; "Планета музыки", 2016 - 432 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"
2. Александрова М. Е. Актерское мастерство. Учебное пособие. СПб.: "Лань"; "Планета музыки", 2014 - 96 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"
3. Грачева Л. В. Психотехника актера. Учебное пособие. СПб.: "Лань"; "Планета музыки", 2015 - 384 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"

8.2. Дополнительные материалы для углубленного освоения дисциплины

1. Алперс Б.В. «Искания новой сцены», М.: 1985
2. Бирман С.Г. «Судьбой дарованные встречи», М.: «Искусство», 1971
3. Буров А.Г. Труд актера и педагога. Под общей редакцией П.Е. Любимцева. М.: ГИТИС, 2007
4. Гиацинтова С.В. «С памятью наедине», М.: 1985
5. Горчаков Н.М. «Режиссёрские уроки Вахтангова», М.: «Искусство», 1957
6. Декада вахтанговской школы, М.: 1998
7. Дубровская А.Л. «Принципы и методы профессиональной подготовки актеров в Вахтанговской театральной школе» (методическое пособие), М.: Изд-во ТИ им. Б.Щукина, 2009
8. Дубровская А.Л. «Методика и технология работы над сценическим образом в Вахтанговской театральной школе», М.: 2009
9. Дубровская А.Л. «Пути преодоления стереотипа в процессе создания сценического образа», М.: 2009
10. Завадский Ю.А. «Учителя и ученики». М. 1975
11. Захава Б.Е. Вахтангов и его студия. Изд. третье. Театральный институт имени Бориса Щукина. М.: 2010 (с аудио- и видеодисками)
12. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие. Под общей редакцией П.Е. Любимцева. М.: ГИТИС, 2008
13. Захава Б.Е. «Современники». М. 1969
14. Зограф Н.Г. «Евгений Богратионович Вахтангов», М.: «Искусство», 1947
15. Иванов В.В. Евгений Вахтангов. Документы и свидетельства. Т. 1-2/ – М.: Индрик, 2011
16. Иванов В.В. «Русские сезоны Габимы». М. 1999
17. Иванова М.С. Вахтанговская школа. Летопись. История в фактах, событиях, документах, воспоминаниях. 1913-2000 XX век. Часть I – 1913-1976 гг. М., Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, 2004
18. Иванова М.С. Вахтанговская школа. Летопись. История в фактах, событиях, документах, воспоминаниях. 1913-2000 XX век. Часть II – 1977-2000 гг. М., Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, 2004
19. Кнебель М.О. «Поэзия педагогики» М.: «ВТО», 1984
20. Любимцев П.Е., Силаева О.В. «Вахтанговская театральная школа», (методическое пособие), М.: Изд-во ТИ им. Б.Щукина, 2008
21. Марков П.А. «О театре», в четырёх томах. М. 1974
22. Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2-х томах. М.: 1968
23. Немирович – Данченко В.И. «О творчестве актера». Хрестоматия. Вступительная статья Виленкина В.Я. М.: 1973
24. Немирович – Данченко В.И. «Из прошлого» МЛ936., Театральное наследие. М.: 1952
25. Пансо В. «Труд и талант в творчестве актера», М.: 1972

- 26.Пантелеева М.А., Стромов Ю.А., Поламишев А.М. «В лаборатории театрального педагога», М.: «Русский Миръ», 2011
- 27.Попов А.Д. «Воспоминания и размышления о театре». М. 1963
- 28.Поламишев А.М. «Мастерство режиссера: от анализа – к воплощению», М.: 1992
- 29.Пыжова О.И. «Призвание», М.: Изд-во «Искусство», 1974
- 30.Симонов Р.Н. «С Вахтанговым», М.: «Искусство», 1959
- 31.Смирнов – Несвицкий Ю.А. «Вахтангов», Л.: «Искусство», 1987
- 32.Станиславский К.С. Собрание сочинений. В 8-ми томах. МЛ 954 - 1961.
- 33.Строева М.Н. «Режиссёрские искания Станиславского 1898 - 1917» в двух томах. М.: 1973
- 34.Сулержицкий Л.А. Сборник статей и материалов. М.: 1970
- 35.Таиров А.Я. О театре. Записки режиссёра. Статьи. Беседы. Речи. Письма. МЛ.: 1970
- 36.Товстоногов Г.А. «Зеркало сцены». Л.: «Искусство», 1980
- 37.Херсонский Х.Н. «Беседы о Вахтангове», 1940
- 38.Херсонский Х.Н. «Борис Щукин», М.: «Искусство», 1954
- 39.Чехов М.А. Литературное наследие, в двух томах. М.: «Искусство», 1995
- 40.Шихматов Л.М., Львова В. «Сценические этюды». М.: 2010
- 41.Шихматов Л.М. «Сценические этюды (подход к роли)». М.: «ВТО», 1971
- 42.Шихматов Л.М. «От студии – к театру». М.: «ВТО», 1970.
- 43.Щукин Б.В. Статьи, воспоминания, материалы. М. 1965.
- 44.Щепкин М.С. Записки. Письма. Воспоминания современников. В двух томах. М. 1952.
- 45.Эфрос А.В. Собрание сочинений в 4-х книгах. М.: «Панас», 1993

8.3. Интернет-ресурсы

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

1. Портал литературы по актерскому и режиссерскому мастерству <https://www.aonb.ru/upload/is/dto.pdf>
2. Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>
3. Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>
4. Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>
5. Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>
6. Библиотека по истории <http://historylib.net/>
7. Библиотека Всё для студента <http://www.twirpx.com/>

9. Описание материально-технической базы

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

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

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

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

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

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической работе
_____/Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЛОСОФИЯ»

по специальности
52.05.01 Актерское искусство

«Артист мюзикла»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины.....	3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	4
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	6
5. Содержание учебной дисциплины.....	6
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	6
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....	8
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	13
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	13
6.2. Задания для самостоятельной работы	15
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям	13
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	16
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	20
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы	20
8.2. Интернет-ресурсы.....	20
9. Описание материально-технической базы.....	20

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Философия» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Изучение и глубокое освоение философских категорий, учений и принципов содействует формированию личности обучающихся, научает студентов самостоятельному, независимому мышлению, способствует формированию мировоззрения и помогает адекватно оценивать происходящие явления и события как социальной, так и профессиональной жизни и деятельности. Этому способствует историческое изучение классических проблем (гносеологии, онтологии) философского мировоззрения на материале русской и западноевропейской мысли, введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.

Общая трудоемкость дисциплины «Философия» составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа). Структурно курс состоит из разделов и тем.

Формы промежуточной аттестации – зачет в пятом семестре, экзамен в шестом семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цели:

- формирование у студентов представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, истории философии, основных разделах современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования;
- овладение базовыми принципами и приемами философского познания.

Задачи:

- показать исторические картины мироздания, понимание смысла жизни и деятельности человека;
- раскрыть сложную структуру сознания и бессознательного, их роль в человеческой жизни и творчестве, в процессе формирования личности;
- развить навыки критического восприятия и оценки источников информации;
- уметь логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения;
- овладеть приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «Философия» относится к обязательной части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) и необходимость её изучения регламентирована требованиями ФГОС ВО по специальности 52.05.01 Актерское искусство.

Философия тесно связана с целым рядом гуманитарных и искусствоведческих дисциплин, таких как «История», «Культурология», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История русского театра», «История зарубежного театра» и рядом других.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Философия» направлено на формирование у студентов следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций (табл.1).

**Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Философия»**

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 проблемных ситуаций; - основы системного подхода к анализу проблемных ситуаций. Умеет: - производить анализ явлений с точки зрения философии и обрабатывать полученные результаты; - выявлять существенные черты явлений и событий. Владеет: - основными принципами философского мышления, навыками философского анализа социальных, природных и гуманитарных явлений; - методами осмысления проблемных ситуаций и выработки стратегии действий по их разрешению; - правилами ведения дискуссии и полемики.
ОПК-1 <i>Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода</i>	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: - содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; - специфику философии искусства и тенденции ее развития в контексте истории философии; - особенности философского осмысления основных видов, жанров, стилей искусства (изобразительного, музыкального, художественной литературы и т. д.);

		Умеет: - проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического периода, в котором оно создано; - выстраивать взаимосвязь произведения искусства с культурно-историческим контекстом; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; - выносить обоснованное эстетическое суждение о конкретном произведении искусства в соответствии с эстетическими идеями конкретного исторического периода. Владеет: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – профессиональной терминологией.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «Философия» составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа). Структурно курс состоит из разделов и тем.

Формы промежуточной аттестации – зачет в пятом семестре, экзамен в шестом семестре для студентов очной формы обучения.

Виды учебной работы		Всего часов		
		5 семестр	6 семестр	Итого
1. Контактная работа, в том числе:		32	32	64
Лекции		12	12	24
Практические занятия		20	20	40
Форма промежуточной аттестации		зачет	экзамен 36	36
2. Самостоятельная работа		40	4	44
Трудоемкость	час.	72	72	144
	ЗЕТ	2	2	4

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СР	Всего часов
		Л	ПЗ		
	Раздел 1. Философия как наука				
1	Тема 1. Философия как наука. Ее предмет и место в культуре человечества	2	2	4	8
	Раздел 2. История философии				
2	Тема 1. Философия Древнего мира	2	4	8	14
3.	Тема 2. Античная философия	3	6	16	25
4.	Тема 3. Средневековая философия	2	4	8	14
5.	Тема 4. Философия эпохи Возрождения	1	2	2	5
6.	Тема 5. Философия Нового времени (XVII–XVIII вв.)	2	2	2	6
	Зачет				
	Итого в пятом семестре	12	20	40	72
	Раздел 2. История философии				
7.	Тема 6. Классический этап философии Нового времени	3	6	1	10
8.	Тема 7. Современная западная философия	3	4	1	8
9.	Тема 8. Русская философия	3	4	1	8
	Раздел 3. Философские проблемы				
10.	Тема 1. Учение о бытии (онтология)	0,5	1	0,25	1,75

11.	Тема 2. Учение о развитии (диалектика)	0,5	1	-	1,5
12.	Тема 3. Учение об обществе (социальная философия)	0,5	1	0,25	1,75
13.	Тема 4. Ценность как способ освоения мира человеком (аксиология)	0,5	1	0,25	1,75
14.	Тема 5. Проблемы сознания и познания (гносеология)	0,5	1	-	1,5
15.	Тема 6. Философия искусства как наука о понятии и природе искусства, о законах исторического развития художественного сознания	0,5	1	0,25	1,75
	Экзамен	-	-		36
	Итого в шестом семестре	12	20	4	72
	Всего	24	40	44	144

5.2. Содержание разделов и тем учебной дисциплины

Раздел 1. Философия как наука

Тема 1. Философия как наука. Ее предмет и место в культуре человечества

Мировоззрение и его историко-культурный характер. Эмоционально-образный и логико-рассудочный уровни мировоззрения. Типы мировоззрения: художественно-образное, мифологическое, религиозное, философское, научное. Мировоззрение и убеждения. Мировоззрение личности, социальной группы, эпохи.

Философия как наука. Предмет философии. Влияние обыденного опыта и теоретических установок на формирование философских взглядов. Философия как самосознание культуры. Основные аспекты философского знания. Функции философии. Роль философии в кризисные периоды развития общества. Изменение предмета философии в ходе истории.

Раздел 2. История философии

Тема 1. Философия Древнего мира

Зарождение философской теоретической мысли, ее культурно-исторические предпосылки. Соотношение трех основных центров цивилизации Древнего мира – древнекитайского, древнеиндийского и европейского. Формирование восточного и западного стилей философствования. Особенности мифологии на Востоке и возникновение пра-философии, их взаимосвязь и взаимозависимость.

Основополагающие принципы древнеиндийской философии. Ее основные школы и направления (йога, джайнизм, буддизм).

Характерные черты философии Древнего Китая: обращенность в прошлое, социально-нравственный характер, ориентация на авторитет. Основные школы: даосизм, конфуцианство.

Тема 2. Античная философия

Условия возникновения и развития философии в Древней Греции и Древнем Риме. Начальный этап - философия физиса (милетская школа, пифагорейцы, Гераклит, элеаты, атомисты) – постановка и решение проблемы первоначала мира.

Изменение представлений о сути философии (софисты).

Значение творчества Сократа для понимания сущности человека и Блага.

Классический период философии античности. Открытие идеальной реальности, соотнесение ее с познавательными возможностями человека и идеальным социумом (Платон). Энциклопедическая философская система Аристотеля.

Эллино-римский период античной философии (эпикурейцы, стоики, скептики).

Космоцентричность, всесторонность и универсальность античной философии. Ее место в историко-культурном развитии человечества.

Тема 3. Средневековая философия

Теоцентризм – системообразующий принцип философии Средневековья. Влияние идей Библии на становление и развитие философской культуры эпохи. Основные этапы средневековой философии: апологетика (Тертуллиан), патристика (Августин Аврелий), схоластика (П. Абеляр). Классическая философия средневековья (Фома Аквинский).

Основные философские проблемы средневековой философии: Божественное предопределение и свобода человека, разум и воля, душа и тело, сущность и существование, сотворенное и вечное. Проблема доказательства бытия Бога. Спор об универсалиях.

Тема 4. Философия эпохи Возрождения

Антропоцентризм, гуманизм, натурфилософия, пантеизм – отличительные особенности философского мировоззрения эпохи Возрождения. Процесс секуляризации сознания. Проблемы человеческой индивидуальности. Формирование новой картины мира, согласующей проблемы космоса, человека, природы.

Реформация как один из путей преодоления средневековой схоластики (М. Лютер, Ж. Кальвин).

Философские утопии как ранние формы ненаучного прогнозирования (Т. Мор, Т. Кампанелла).

Тема 5. Философия Нового времени (XVII–XVIII вв.)

Научная революция XVII века и ее влияние на особенности рассмотрения основных философских проблем. Приоритет гносеологии и методологии в философии Нового времени. Проблема достоверности знаний: эмпиризм (Ф. Бэкон) и рационализм (Р. Декарт).

Обоснование новой механистической картины мира (И. Ньютон, Г.В. Лейбниц). Взаимовлияние и взаимообусловленность методов науки

(естествознания) и философии в Новое время.

Философия эпохи Просвещения и ее основные черты: рационализм, прогрессизм, исторический оптимизм, европоцентризм, материализм, социоцентризм. Деизм как идейное течение. Социально-политические взгляды и антиклерикальная направленность Вольтера. Разработка модели нового исторического субъекта, формирование понятия “гражданское общество”, представление о государстве в философии Т. Гоббса и Дж. Локка. Взгляды Ж.-Ж. Руссо на европейскую цивилизацию, на искусство.

Тема 6. Классический этап философии Нового времени

Основные проблемы немецкой классической философии: целостность и структурированность бытия, его познаваемость, активность сознания, связь сознания и познания, принципы развития, сущность человека, универсальность и всеобщность форм нравственности.

Философское учение И. Канта: понятия «вещь в себе». Трансцендентальный идеализм и агностицизм И. Канта. Понятие «антиномии». Этика И. Канта, его представление о свободе человека как о свободе выборе собственной морали. Категорический императив И. Канта. Эстетика И. Канта.

Диалектическая философия Гегеля. Философия истории Гегеля.

Кризис традиционной формы философского знания в середине XIX века. Социокультурные основания появления неклассической философии и ее иррациональные основания (отказ от исключительной опоры на разум в процессе познания, пересмотр представлений о прогрессе, интерес к теме кризиса культуры, изменение стиля философствования).

Философия С. Кьеркегора.

Философия марксизма: исторический материализм, классовое строение общества, понятие «отчуждения».

Тема 7. Современная западная философия

Европейская культура и трансформация основных философских проблем, смена ценностей и ориентиров в конце XIX – начале XX вв.

«Философия жизни» как особое направление в европейской философской мысли. «Мир как воля и представление» А. Шопенгауэра. Философия Ф. Ницше, его эстетические воззрения (аполлоническое и дионисийское начала в культуре).

Существование, бытие, человек и его свобода, сознание в экзистенциализме (К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, А. Камю).

Психоанализ как тип философствования. Открытие бессознательного З. Фрейдом и его роль в переосмыслении представления о человеке. Коллективное бессознательное и понятие «архетипы» в философии К.Г. Юнга. Философия неопреимизма.

Философские дискуссии современности и их влияние на развитие западной цивилизации.

Тема 8. Русская философия

Основные особенности русской философии: социальная и этическая направленность, художественно-образная ориентация, устремленность в будущее.

Формирование и основные периоды развития русской философской мысли. Просветительская мысль в России и попытки философского осознания ее пути (русская идея, западники и славянофилы, почвенники, евразийцы). Проблема Запада-Востока-России в философии.

Русская религиозная философия: Ф.М. Достоевский, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков.

Философия русского космизма.

Влияние русской философии на социально-политическую жизнь России, на состояние российского общества. Философские традиции в русской литературе, искусстве и публицистике.

Раздел 3. Философские проблемы

Тема 1. Учение о бытии (онтология)

Бытие, небытие, ничто. Основные виды бытия: материальное и духовное. Реальность объективная и субъективная. Монистические и плюралистические концепции бытия. Материальное и идеальное. Человеческое бытие. Общественное бытие. Пространство и время. Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной.

Картины мира: обыденная, религиозная, философская, научная. Природа мифов о сотворении мира. Религиозные концепции происхождения и сущности мира. Креационизм, его особенности в различных религиозных системах.

Формирование и трансформация представлений о Космосе и Вселенной. Становление и развитие научной картины мира; коперниканский переворот и его последствия.

Тема 2. Учение о развитии (диалектика)

Возникновение идеи развития в Древней Греции и ее исторические изменения. Хаос и порядок. Диалектика и метафизика – два противоположных подхода к развитию.

Исторические формы диалектики и ее современные разновидности. Категории, принципы и законы развития. Цикличность, круговорот и поступательность в развитии. Изменение, движение, развитие. Прогресс, регресс, завершенность, конец.

Детерминизм как концепция всеобщей закономерности, взаимообусловленности и взаимосвязи. Детерминизм и индетерминизм. Упорядоченность бытия. Принцип системности.

Тема 3. Учение об обществе (социальная философия)

Эволюция философского понимания общественной жизни людей и ее истории. Проблема построения теоретической модели общества. Структура общества. Общество как саморазвивающаяся система. Гражданское общество и

государство. Логика истории и ее смысл. Вариативность конкретных исторических процессов (регресс, прогресс, цикл и т.д.). Человек в историческом процессе.

Тема 4. Ценность как способ освоения мира человеком (аксиология)

Представления о совершенном человеке в различных культурах.

Ценности, их природа и принципы классификации. Эволюция ценностей (философский аспект).

Моральные и нравственные ценности, их теоретическое освоение в рамках этики. Иерархия нравственных ценностей. Ценностная характеристика добра и зла. Проблема формирования или обновления нравственных ценностей.

Эстетические ценности. Особенности эстетического способа ценностного освоения действительности. Модификации эстетических ценностей. Историческая эволюция эстетического идеала.

Динамика форм религиозности как смена ценностных ориентаций. Свобода совести. Разнообразие и взаимосвязь религиозных ценностей. Межконфессиональные различия и их проявления в системе религиозных ценностей. Ценностная ориентация религиозной личности в истории человечества.

Тема 5. Проблемы сознания и познания (гносеология)

Сознание как субъективная духовная реальность и как условие воспроизводства человеческой культуры. Идеальное и материальное. Попытки определения сознания в истории философии. Сознание и бессознательное. Язык и мышление. Активность сознания и особенность ее проявления. Духовная жизнь общества. Общественное и массовое сознание.

Многообразие форм духовно-практического освоения мира: труд, игра, познание, мораль, искусство, религия, философия.

Познание как предмет философского анализа. Агностицизм. Знание и вера. Субъект и объект познания. Познавательные способности человека. Чувственный и рациональный этапы познания и их формы. Проблема истины в философии и науке. Исторические разновидности понимания истины. Абсолютное и относительное в истине. Истина и заблуждение. Критерии истины: рациональная интуиция, соответствие чувствам или логическим законам, практика и др. Логика как наука о принципах правильного мышления. Вненаучные формы познания: обыденное, мифологическое, религиозное, паранаучное, художественное.

Тема 6. Философия искусства как наука о понятии и природе искусства, о законах исторического развития художественного сознания

Природа искусства

Искусство как феномен культуры. Искусство и общество. Искусство и личность. Назначение и смысл искусства.

Художественное творчество и художественное сознание

Природа художественного творчества. Свобода и детерминированность творчества художника. Личность художника.

Художественное произведение

Понятие произведения искусства как результата воплощения художником своего эстетического замысла в материале художественно-выразительных средств. Сложный онтологический статус произведения искусства как культурной сущности. Двойственная природа произведения искусства, которое выступает знаком и воплощается в природном физическом материале (звук, камень, краска и пр.). Произведение как система, завершённая в акте сочинения и акте восприятия, одновременно – незавершаемая в неисчерпаемой множественности восприятий и исполнений. «Открытость» произведения восприятию и исполнению.

Искусство как язык. Искусство и семиотика. Восприятие и понимание художественного произведения. Язык как система знаков

Знак – основа языка. Знак и символ. Особенности языка искусства. Языковая многовариативность (полисемия) искусства.

Восприятие и понимание художественного произведения как текста.

Понятие «текста» в философии. Восприятие и понимание текста художественного произведения в разные исторические эпохи. Художественный текст, неисчерпаемость и многообразие кодов (смыслов и значений). Произведение искусства как текст. Способы чтения текста (Р. Барт). Роль читателя (У. Эко, Р. Барт). Концепция смерти автора.

Массовое и элитарное искусство.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь (разработка глоссария дисциплины).

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание ключевым понятиям тем разделов дисциплины.

Для обучающихся разработаны презентации тем дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям, зачётам,

экзамену.

Практические занятия. Система практических занятий позволяют каждому обучающемуся обогащать теоретические знания фактическим материалом и приобретать умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование составляющих «уметь» и «владеть» компетенций, а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе проведения данного вида занятий.

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения знаний и формирования практических умений, навыков в самостоятельной подготовке и непосредственно на занятии.

В современных условиях образовательной политики и учитывая особенности дисциплины, практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который включает в себя следующие элементы:

- обсуждение теоретических вопросов;
- проверка домашнего задания;
- изучение нового материала;
- рефлексия;
- работа с источниками;
- домашнее задание.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и наличие переключаемости с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на вопросы обучающихся по материалу; презентация домашних заданий, обсуждение, работа с источниками, обсуждение, заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий определяется из собственно практической части. Это могут быть обсуждения докладов, рефератов, дискуссии и др. Обучающимся предложены: вопросы для самоподготовки и обсуждения; содержание аудиторных занятий; список рекомендуемой дополнительной литературы.

Методические указания помогут обучающемуся увидеть перспективу изучения дисциплины, спланировать организацию самостоятельной деятельности, лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к экзамену.

Уделено внимание доступности литературы. Так, основная и дополнительная литература представлена в соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, обобщающих педагогический опыт отечественных и зарубежных исследователей.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа осуществляется студентами во внеаудиторное время.

Основная цель самостоятельной работы студентов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. 6.3. *Задания для подготовки к практическим занятиям.*

Внеаудиторная деятельность по данной дисциплине предполагает:

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

При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

- поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавателем вопросы;
- осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;
- составление плана ответа на каждый вопрос;
- поиск примеров по данной проблематике (тестов, примеров педагогического опыта и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти или подготовить наглядный материал;
- продумать текст презентации на 5–15 минут.

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, студент может подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом занятии.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

1. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Философия как наука. Ее предмет и место в культуре человечества»

Вопросы для обсуждения:

1. Философия как наука. Предмет философии.
2. Функции философии.
3. Понятие мировоззрения, его структура и исторические типы.
4. Генезис философии и ее мировоззренческая сущность.
5. Основные разделы философии и их проблематика.
6. Основной вопрос философии.
7. Понятие философского плюрализма. Изменение предмета философии в истории.

2. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Философия Древнего мира»

Вопросы для обсуждения:

1. Древнеиндийская философия и ее основополагающие понятия.
2. Буддизм как религиозно-философская система.
3. Философия Древнего Китая: основные понятия и характерные черты конфуцианства.
4. Философия Древнего Китая: основные понятия и характерные черты даосизма.

3. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Античная философия»

Вопросы для обсуждения:

1. Возникновение античной философии, ее периодизация и отличие от древневосточной мудрости.
2. Вопрос о первоначале мира в греческой натурфилософии. Милетская школа.
3. Натурфилософия в Древней Греции (Гераклит, Пифагор, Протагор). Представления Левкиппа и Демокрита об атомах.
4. Поворот к человеку в древнегреческой софистике и философии Сократа. Диалектика Сократа.
5. Философский синтез Платона и Аристотеля. Общее и различия:
 - а) жизнь и сочинения знаменитых философов;
 - б) онтологические и гносеологические воззрения;
 - в) учение о человеке и душе;
 - г) социально-политические и этические взгляды;
 - д) эстетические представления.

4. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Средневековая философия»

Вопросы для обсуждения:

1. Статус философии в Средние века, ее характерные черты и основные принципы религиозно-философского мировоззрения.
2. Патристика: ее задачи и специфика.
3. Роль творчества Августина Блаженного в формировании христианской философии. Учение Августина Блаженного «о двух градах».
4. Особенности схоластической философии и ее метода. Спор об универсалиях.
5. Проблема доказательства бытия Бога (Августин Аврелий, Ансельм Кентерберийский, Фома Аквинский).

5. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Философия эпохи Возрождения»

Вопросы для обсуждения:

1. Предпосылки формирования антропоцентрического типа философствования и его особенности.
2. Специфика ренессансного гуманизма. Пико делла Мирандола «Речь о

достоинстве человека».

3. Социально-философские учения эпохи Возрождения (утопии Т. Мора и Т. Кампанеллы).

4. Истоки формирования механистической картины мира в естествознании Н. Коперника и Г. Галилея.

6. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Философия Нового времени (XVII–XVIII вв.)»

Вопросы для обсуждения:

1. Общая характеристика философии Нового времени.
2. Новый взгляд на цель и предназначение науки. Разработка методологии научного познания:
 - а) Ф. Бэкон – родоначальник традиции эмпиризма в Англии, его социально-политические взгляды;
 - б) рационалистический метод Р. Декарта.
3. Социально-философские теории общественного договора (Т. Гоббс, Д. Локк).
4. Представления Ж.-Ж. Руссо о европейской цивилизации, об искусстве и науке.

7. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Классический этап философии Нового времени»

Вопросы для обсуждения:

1. Характерные черты немецкой классической философии.
2. Философия И. Канта:
 - а) биография И. Канта, «докритический» период его творческой деятельности;
 - б) «критический» период в творчестве И. Канта, его гносеологическая концепция;
 - в) этическое и эстетическое учение И. Канта.
3. Философия Г. Гегеля. Три закона диалектики.
4. Антропологический материализм Л. Фейербаха.
5. Иррационалистическая философия С. Кьеркегора.

8. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Современная западная философия»

Вопросы для обсуждения:

1. «Философия жизни» Ф. Ницше, его эстетические воззрения.
2. Проблемы бытия в экзистенциализме (К. Ясперс, А. Камю, Ж.-П. Сартр и др.).
3. Переосмысление природы человека во фрейдизме и неофрейдизме.
4. Основные идеи постмодернизма (Ж. Деррида, Ж. Делез и Ф. Гваттари, Ж. Бодрийар, Ж.-Ф. Лиотар и др.).

9. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Русская философия»

Вопросы для обсуждения:

1. Самобытность русской философской мысли и краткая характеристика периодов ее развития.
2. Вопрос о пути развития России, ее судьбе и предназначении в мировом культурно-историческом процессе (спор западников и славянофилов).
3. Размышления отечественных философов о смысле жизни.
4. Влияние русской философии на искусство.

10. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Учение о бытии (онтология)»

Вопросы для обсуждения:

1. Проблема бытия и её становление в истории философии.
2. Основные категории онтологии: «бытие», «ничто», «сущее», «субстанция», «материя / материальное», «идея / идеальное».
3. Классические теории бытия (материализм, идеализм) и неклассические теории бытия (экзистенциализм, психоанализ).
4. Пространство и время как онтологические категории. Философские концепции пространства и времени.

11. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Учение о развитии (диалектика)»

Вопросы для обсуждения:

1. Категории, принципы и законы развития человека, общества, природы.

12. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Учение об обществе (социальная философия)»

Вопросы для обсуждения:

1. Предмет и функции социальной философии. Понятийный аппарат социальной философии.
2. История развития социально-философской мысли и её основные направления.
3. Различные интерпретации истории и теоретические модели исторического процесса:
 - а) циклическая модель истории;
 - б) линейная модель истории;
 - в) «осевое время» К.Ясперса;
 - г) постмодернистская интерпретация истории (понятие «ризомы»).

13. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Ценность как способ освоения мира человеком (аксиология)»

Вопросы для обсуждения:

1. Ценности, их природа и принципы классификации.
2. Эволюция ценностей в истории (философский аспект).
3. Проблема формирования или обновления нравственных ценностей.
4. Этические и эстетические ценности.

5. Свобода совести. Разнообразие и взаимосвязь религиозных ценностей.

14. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Проблемы сознания и познания (гносеология)»

Вопросы для обсуждения:

1. Сознание как субъективная духовная реальность и как условие воспроизводства человеческой культуры.
2. Сознание и бессознательное.
3. Общественное и массовое сознание.
4. Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. Познавательные способности человека.
5. Проблема истины в философии и науке. Абсолютное и относительное в истине. Критерии истины.
6. Ненаучные формы познания: обыденное, мифологическое, религиозное, паранаучное, художественное.

15. Задания для подготовки практическому занятию по теме «Философия искусства как наука о понятии и природе искусства».

Вопросы для обсуждения:

1. Природа искусства.
2. Художественное творчество и художественное сознание.
3. Восприятие и понимание художественного произведения как текста.

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.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень учебной литературы

Учебная литература:

1. Балашов Л.Е. Философия : учебник (систематический курс) / Балашов Л.Е.. — Москва : Дашков и К, 2019. — 626 с.

2. Миронов В. В. Философия. — М.: Проспект. 2019. 240 с.
3. Чанышев А.Н. История философии Древнего мира : учебник для вузов / Чанышев А.Н.. — Москва : Академический проект, 2020. — 607 с.

Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины:

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. – 3-е изд. – М.: Проспект, 2009. Спиркин А.Г. Философия. – М., Гардарики, 2009.
2. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. - М., 2005.
3. Введение в философию: Учебное пособие для вузов / И.Т.Фролов и др. – 3-е изд. перераб., доп. – М., 2008.
4. Гриненко Г.В. История философии. – М.: Юрайт-Издат, 2009.
5. История русской философии. Под редакцией М. А. Маслина. М.: КДУ, 2008.
6. Краткий философский словарь/А.П.Алексеев, Г.Г.Васильев и др.; под ред. А.П.Алексеева. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.
7. Кузнецов В. Н. Немецкая классическая философия. - М.: Высшая школа, 2009.
8. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. Латинская патристика. - М.: УРСС, 2009.
9. Орлов С.В. История философии. – СПб., 2006.
10. Орлов С.В. Философия. Курс лекций. В 2-х ч. – СПб., 2007.
11. Радугин А.А. Философия. – М.: 2006.
12. Рассел Б. История западной философии. – М.: Академический проект, 2009.
13. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Античность. – М.: Пневма, 2006.
14. Спиркин А.Г. Философия. – М.: Гадарики, 2008.
15. Философия: Учебник для вузов под ред. Миронова В.В. – М.: Проспект, 2009.
16. Философский энциклопедический словарь. – М.: 2009.
17. История философии: Запад-Россия-Восток. Книга первая: философия древности и Средневековья : учебник для вузов / В.П. Гайденко [и др.].. — Москва : Академический проект, 2020. — 435 с.
18. История философии: Запад-Россия-Восток. Книга вторая: философия XV–XIX вв. : учебник для вузов / А.Б. Баллаев [и др.].. — Москва : Академический проект, 2020. — 485 с.
19. История философии: Запад-Россия-Восток. Книга третья: философия XIX–XX вв. : учебник для вузов / А.Ф. Грязнов [и др.].. — Москва : Академический проект, 2020. — 443 с.
20. История философии: Запад-Россия-Восток. Книга четвертая: философия XX в. : учебник для вузов / И.С. Вдовина [и др.].. — Москва : Академический проект, 2020. — 426 с.

8.2. Интернет-ресурсы

1. Антропология <http://anthropology.ru/ru/index.html>
2. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний

- Электронный ресурс. - Режим доступа: <http://www.zipsites.ru/>
3. Библиотека «Веги. Русская религиозно-философская и художественная литература <http://www.vehi.net/>
 4. Ильин И. П. Постмодернизм. Словарь терминов -М.: ИНИОН - INTRADA, 2001. <http://yanko.lib.ru/books/philosoph/ilyin-book.htm>
 5. История философии. Энциклопедия - Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом. 2002. - 1376 с. <http://velikanov.ru/philosophy/>
 6. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>
 7. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Skirb/index.php
 8. Текстовые ресурсы Института Философии РАН <http://iph.ras.ru/page52248384.htm>
 9. Философский портал ФИЛОСОФИЯ В РОССИИ <http://www.philosophy.ru/>
 10. Электронная библиотека по философии <http://filosof.historic.ru/>

9. Описание материально-технической базы

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

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

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

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

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

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ
ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра мастерства актера

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической работе

_____/Морозова И.С./

31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО»

по специальности

52.05.01 Актерское искусство

«Артист мюзикла»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины	5
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	6
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	6
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	10
5. Содержание учебной дисциплины.....	11
5.1. Первый семестр.....	13
5.2. Второй семестр	18
5.3. Третий семестр	19
5.4. Четвертый семестр	22
5.5. Пятый и шестой семестры	23
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	24
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	24
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	25
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	27
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	32
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	32
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....	32
8.2. Интернет-ресурсы.....	34
9. Описание материально-технической базы.....	34

Введение

*Оправдание драматических школ –
в познании сущности проходимых предметов.
... В школе нужно научиться создавать условия,
при которых можно творить ...
Е.Б. Вахтангов*

Все усилия кафедры мастерства актера направлены на воспитание творческой личности студента, его художественной, сценической индивидуальности. Педагоги кафедры видят свою профессиональную обязанность в том, чтобы помочь студенту обнаружить, раскрыть свой сценический потенциал, свои профессиональные актерские возможности.

Главное, на что может надеяться кафедра мастерства актера в своей работе – это постижение будущим актером азов профессии, ее грамматики. Постигание того, что мы считаем «школой» драматического актера вообще и выпускника Театрального института имени Бориса Щукина, то есть воспитанника Вахтанговской школы, в частности.

Разумеется мы понимаем, что «Школа» – это не только первые три семестра, в течение которых, по нашему убеждению, закладывается собственно «база», фундамент школы; и не только весь четырехлетний цикл обучения в театральном ВУЗе... Как всякая творческая художественная деятельность, искусство актера, профессиональная актерская работа – это непрерывный процесс движения и становления творческой личности. И, значит, непрерывная «школа», – на протяжении десятилетий. По существу, вся творческая жизнь актера сопряжена с процессом учения – процессом постижения и открытий: в собственной профессии и в искусстве вообще, в мире и в самом себе. Можно сказать, что «Школа» для драматического актера – это четыре года и вся жизнь. Но «Школа» это для нас также и вполне конкретное понятие.

Актер обязан уметь: действовать на сцене, перевоплощаться в иного человека, владеть своей речью, пластично двигаться, петь, точно реагировать на поведение партнера, словом, – включаться в предлагаемые обстоятельства пьесы и своей роли...

Творчеству не научишь. Но Школе научить можно. Каждый должен ее освоить, постичь законы и правила, чтобы иметь право, чуть-чуть нарушая их, творить по-своему. «Чуть-чуть» – это и есть индивидуальность художника. Цель кафедры: дать Школу и открыть в талантливом человеке его «чуть-чуть».

Для будущего актера – студента Театрального института имени Бориса Щукина, «школа» – это практическое освоение и осмысление основополагающих законов и элементов профессии – сценического ремесла. Это способность быть органичным и восприимчивым, существовать в сценических обстоятельствах «по-живому» – подвижно, спонтанно, в

импровизационном самочувствии и, значит, - каждый раз как бы заново – здесь, сегодня, сейчас – обнаруживать сам процесс сценического бытия.

«Школа» – это артистизм, чувство стиля и вкус. Это определенная театральная эстетика и профессиональная этика. Это необходимый запас эмоций и художественных навыков для дальнейшего пути в мир театра и профессиональной актерской деятельности.

«Школа» – это **четыре дороги**:

1. Путь к себе. Попытки осознания собственного «я», своей эмоциональной природы. Путь к раскрепощённости – внутренней и внешней свободе и к искренности, органике и естественности поведения. Все это студент начинает постигать в ходе выполнения самых первых упражнений, на тренировочных занятиях и затем – в студенческих этюдах.

2. Путь к сценическим обстоятельствам. Работа воображения. Чувство правды и вера. Вера в сценический вымысел – воображаемые, придуманные, заданные драматургом и режиссером (педагогом) сценические обстоятельства, ситуации, события. Способность к оправданию и внутренней мотивации поведения и поступков. Постигание природы сценического действия как основного элемента профессии.

3. Путь к партнеру. Воспитание контактности, чувства партнера, зависимости от него. Путь к взаимодействию, воздействию исполнителей друг на друга в предложенных обстоятельствах.

4. Путь к роли. «Стать другим, оставаясь самим собой». Преодоление дистанции между собою и играемым персонажем. Поиск «зерна» образа. Путь к сценическому характеру, перевоплощению. Рождение роли. В практике Вахтанговской школы подходу к образу отдан целый семестр – третий. Далее в отрывках и спектаклях студент каждый раз стремится создать образ другого человека, своего героя...

Постигание «школы» должно помочь будущему актеру найти в дальнейшем свой собственный, индивидуальный путь в театре и в актерской профессии. И может быть, даже (иногда!) способно приоткрыть сущностное содержание более широких понятий – о жизни, человеческих ценностях и противоречиях мира вокруг нас и в нас самих.

Для будущих артистов музыкального театра очень важен этап работы над музыкальным материалом – в отрывках (третий курс – пятый и шестой семестры) и в спектаклях (четвертый курс – седьмой и восьмой семестры).

В этих работах студенты должны научиться действовать пением и речитативами; выполнять внятно поставленные педагогами задачи, работая в заданном музыкой ритме и темпе, чисто и звучно исполняя заранее отрепетированную мелодию во всех сольных и ансамблевых музыкальных номерах.

На основании вышеизложенного, как представляется, теперь целесообразно изложить в концентрированном виде цели и задачи освоения дисциплины «Актерское мастерство», определить ее место в структуре основной образовательной программы, сформулировать требования к

результатам изучения дисциплины и другие важнейшие положения рабочей программы, которыми должны руководствоваться профессорско-преподавательский состав и обучающиеся Театрального института имени Бориса Щукина в процессе реализации основной образовательной программы по специальности 52.05.01 Актерское искусство.

Рабочая программа учебной дисциплины «Актерское мастерство» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Общая трудоемкость дисциплины «Актерское мастерство» составляет 36 зачетных единиц (1296 академических часа). Структурно курс состоит из разделов и тем.

Формы промежуточной аттестации – зачеты в 1, 3 и 5 семестрах и экзамены во 2, 4 и 6 семестрах для студентов очной формы обучения.

Итоговая государственная аттестация по дисциплине проводится в восьмом семестре в форме дипломного спектакля (дипломных спектаклей).

1. Цели и задачи учебной 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 учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Актерское мастерство» является обязательной дисциплиной базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО по специальности 52.05.01 Актерское искусство.

Дисциплина «Актерское мастерство» является важнейшей составляющей данной образовательной программы. Ее освоение студентами идет на всем протяжении их обучения в институте и органически взаимосвязано с такими практическими дисциплинами как «Сценическое движение», «Танец», «Ритмика», «Сценическая речь», «Художественное чтение», «Мастерство артиста драматического театра» и рядом других.

Теоретической основой «Актерского мастерства» служат дисциплины, связанные с историей и теорией мировой художественной культуры, такие как «История зарубежного театра», «История русского театра», «История русской литературы», «История зарубежной литературы» и ряд других.

Прохождение учебной и производственной практик, неразрывно связанных с дисциплиной «Актерское мастерство», существенно повышает качество подготовки будущих артистов.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Актерское мастерство» направлено на формирование следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (табл.1).

**Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Актерское мастерство»**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-6 <i>Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни</i>	УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания УК-6.2. Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки	Знает: - основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности; Умеет: - планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; - подвергать критическому анализу проделанную работу; - творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; Владеет: - навыками выявления стимулов для саморазвития; - навыками определения реалистических целей профессионального роста.
ОПК-2 <i>Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства</i>	ОПК-2.1. Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.2. Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.3. Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)	Знает: - основные принципы создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) - основные принципы организации творческой деятельности Умеет: - самостоятельно организовывать творческий процесс и реализовывать творческие проекты Владеет: - навыками интерпретации современного культурного контекста.
ПК-1 <i>Способен создавать художественные образы актерскими средствами, общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического</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;

<i>представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой на съемочной площадке (в соответствии со специализацией)</i>		- 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 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.
ПК-10. Способность применять цифровые инструменты и технологии, создавать цифровой контент для решения поставленных задач с учетом сферы профессиональной деятельности	ПК-10.1. Осознанно применяет цифровые инструменты и технологии. ПК-10.2. Создает цифровой контент для решения поставленных задач с учетом сферы профессиональной деятельности	Знает: - современные цифровые инструменты и технологии; - порядок их применения в профессиональной деятельности. Умеет: - применять средства цифровых инструментов и технологий для

		решения профессиональных задач; - создавать и использовать цифровой контент для решения поставленных задач с учетом сферы профессиональной деятельности Владеет: - навыками применения цифровых инструментов и технологий в профессиональной деятельности - основными приемами создания цифрового контента для решения поставленных задач с учетом сферы профессиональной деятельности

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины «Актерское мастерство» составляет 36 зачетных единиц (1296 академических часов). Структурно курс состоит из разделов и тем.

Формы промежуточной аттестации – зачеты в 1, 3 и 5 семестрах и экзамены во 2, 4 и 6 семестрах для студентов очной формы обучения.

Вид учебной работы		Всего часов по семестрам						
		I	II	III	IV	V	VI	Итого
1. Контактная работа, в том числе:		160	160	160	128	128	128	864
Лекции		2	-	2	-	-	-	4
Практические занятия (ПЗ)		158	160	158	128	128	128	860
2. Самостоятельная работа		56	20	20	52	88	88	324
Формы промежуточной аттестации (З - зачет, Э - экзамен)		3	36 Э	3	36 Э	3	36 Э	108
Общая трудоемкость	час.	216	216	180	216	216	252	1296
	ЗЕТ	6	6	5	6	6	7	36

5. Содержание учебной дисциплины

Программу Вахтанговской театральной школы отличает несколько принципиальных положений.

Первое. Строгая последовательность в прохождении учебных разделов программы: от простого – к сложному. Представляется принципиально важным не поторапливать постепенность процесса освоения студентами азбучных навыков профессии – «простейших» элементов внутренней техники. От упражнений на внимание – до этюдов на публичное одиночество; затем – от взаимодействия с партнером в условиях органического молчания – к этюдам (импровизациям) со словами. Этим занятиям – упражнениям и этюдам на элементы школы «от себя», с неременным условием соблюдения правила «я в предлагаемых обстоятельствах» (как лично «я» поступил бы в тех или иных простых или чрезвычайных ситуациях) – этим важнейшим занятиям в программе уделено целых два учебных семестра, весь первый год обучения.

Второе. Программа Вахтанговской школы выделяет в отдельный семестр – «Подход к сценическому образу» (третий семестр).

Этот семестр складывается из трех существенных самостоятельных разделов:

- наблюдения за животными, упражнения на фантазию;
- наблюдения за людьми и профнавыки;

в) этюды к образу на литературном материале.

Работа над образом – это попытки студента приблизиться к сценическому характеру. Это самый первый практический подход к перевоплощению актера в образ, в характер действующего лица, в драматический персонаж.

«Наблюдения» и «этюды к образу» обнаруживают способность студента к органике существования, то есть, к осмысленным действиям в сценических обстоятельствах от лица «другого» человека, где «Я» уже не просто «я», но «я — другой». Что это значит? Человек с другими занятиями, другим возрастом и социальным положением, может быть, представитель другой эпохи, с иными, отличными от моих взглядами, поступками, линией поведения, с иным способом существования... То есть, человек с другой конкретной судьбой.

Эти поиски «другого» в себе, попытки создания собой органически существующего нового характера должны иметь не только внутреннее, но и внешнее выражение. Впрочем, и первое, и второе (внутреннее и внешнее постижение «другого» в себе) удастся, разумеется, не всегда и не всем (так же, как и все остальное в профессии), – что естественно.

Третье. Принципиальное положение работы кафедры мастерства актера заключается в том, что мы категорически отвергаем систему «мастерских».

Реализация программы по мастерству актера в стенах Театрального института имени Бориса Щукина осуществляется усилиями всей кафедры на каждом курсе и на любом этапе обучения, начиная с набора и завершая выпуском курса.

Только в течение первых двух семестров на курсе под руководством художественного руководителя работает определенная педагогическая команда из 4-5 человек (причем, каждый раз при наборе заново формируемая). Уже начиная с работы над произведениями «на образы», на курсе обычно появляются новые преподаватели по актерскому мастерству.

С четвертого семестра в работу над первыми педагогическими отрывками обязательно включается вся кафедра и число педагогов на курсе вырастает до 16 - 20 (поскольку речь идет о двадцати и более педагогических отрывках).

«Нужно каждого воспитанника Школы поставить, так сказать, под перекрестный огонь различных педагогических воздействий разных преподавательских индивидуальностей»

(Б.Е. Захава)

Необходимость для каждого студента попробовать свои возможности в различных качествах и диапазонах, в разноплановых и разножанровых работах под руководством непохожих друг на друга режиссеров – педагогов – это наша принципиальная позиция.

5.1. Первый семестр

Раздел 1. Освоение актерской грамматики, азбуки сценического ремесла

5.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем дисциплины	Л	ПЗ	СРС	Всего часов
1	Тема. Введение в дисциплину Актерское мастерство	2	-	1	3
2	Тема 1. Сценическое внимание	-	14	5	19
3	Тема 2. Мышечная свобода и раскрепощенность	-	14	5	19
4	Тема 3. Воображение и фантазия. Предлагаемые обстоятельства	-	14	5	19
5	Тема 4. Перемена отношения. Перемена отношения к предмету и месту действия	-	14	5	19
6	Тема 5. Физическое самочувствие	-	13	5	18
7	Тема 6. Упражнения на «Память физических действий»	-	13	5	18
8	Тема 7. Действие на достижение поставленной цели. Сценическая задача	-	14	5	19
9	Тема 8. Оценка факта. Событие		14	5	19
10	Тема 9. Перемена отношения к партнеру		14	5	19
11	Тема 10. Сценическое общение	-	17	5	22
12	Тема 11. Этюды на общение в условиях органического молчания		17	5	22
					Зачет
	Всего в первом семестре	2	158	56	216

5.1.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Первый семестр – это освоение актерской грамматики, азбуки сценического ремесла – элементов внутренней актерской техники, которые К.С. Станиславский называл также «элементами внутреннего сценического самочувствия» и «элементами сценического действия». Программа предусматривает обстоятельное прохождение разделов «школы» в следующей последовательности:

Тема 1. Сценическое внимание

Тренировку способности действовать на сцене мы начинаем с одного из главных элементов внутреннего сценического самочувствия – внимания.

Внимание – это когнитивный психический процесс, который проявляется в направленности и сосредоточенности психической деятельности на определённом объекте при одновременном отключении от других. Внимание можно рассматривать как процесс (сенсорное, перцептивное); как состояние (сосредоточенность); как свойство личности (наблюдательность).

Если актер по-настоящему внимательно и серьезно совершает на сцене какое-нибудь действие, зритель будет с интересом следить за этим действием. Как только актер будет показывать, что совершает действие, зритель сразу утратит интерес, ибо почувствует фальшь.

В жизни тот или иной объект сам привлекает наше внимание, а на сцене мы вызываем в себе внимание к объекту и своей волей это внимание удерживаем.

Тема 2. Мышечная свобода и раскрепощённость

Мышечное перенапряжение возникает от старания. В частности, от старания казаться на людях несколько иным, чем есть на самом деле.

Когда актер попадает в центр внимания зрителя, **мышечная** несвобода принимает самые разнообразные формы. В таком зажатом физическом состоянии творчество невозможно.

«В творческом состоянии большую роль играет полная свобода тела, то есть освобождение его от мышечного напряжения, которое сковывает и мешает телу быть проводником наших психических движений».

(К.С. Станиславский)

Тема 3. Воображение и фантазия. Предлагаемые обстоятельства

Искусство актера протекает не в реальной жизни, а в жизни, созданной художественным вымыслом, в которой важнейшую роль играет воображение, творческая фантазия.

«Каждое наше движение на сцене, каждое слово должно быть результатом верной жизни воображения».

(К.С. Станиславский)

Воображение – преображает. Е.Б. Вахтангов придавал этому элементу актерской техники особое значение.

Упражнения этого раздела могут очень многое проявить в творческой природе студента. Способность к свободному ассоциативному мышлению, умение увлечь свое воображение (воображению нельзя приказать, его можно только увлечь), – все это важнейшие черты актерской одаренности.

«Задача артиста и его творческой техники заключается в том, чтобы превращать вымысел пьесы в художественную сценическую бль».

(К.С. Станиславский)

Важнейший компонент актерской техники – вера в предлагаемые обстоятельства. «Предлагаемые обстоятельства – это все, что предлагается актерам принять во внимание при их творчестве, – фабула пьесы, эпоха, время и место действия, актерское и режиссерское понимание пьесы, мизансцены, декорации, костюмы, бутафория, освещение, шумы... и прочее, и прочее...»

(К.С. Станиславский)

Публика всегда и безоговорочно верит только тому, во что верит действующий в сценической обстановке актер.

Вера в предлагаемые обстоятельства необходима студентам уже при исполнении первых сценических этюдов. Возникает эта вера только в том случае, когда все обстоятельства подробно продуманы, логично объяснены и присвоены. Необходимо воспитывать в студентах вкус к подробной, тщательной, увлеченной деятельности воображения по созданию предлагаемых обстоятельств упражнения, этюда, роли...

Тема 4. Перемена отношения.

Перемена отношения к предмету и месту действия.

«Игра на сцене – игра в новые отношения. На сцене все – неправда. Школа должна воспитывать способность верить, что все это действительно происходит со мной... Процесс претворения неправды в правду – и есть творческий процесс».

(Е.Б.Вахтангов)

Под переменной отношения мы, в частности, понимаем и ту внутреннюю «перестановку», которая позволяет актеру относиться к условным предметам, к условному месту действия – как к подлинным.

Вне условности театр не существует. Основной путь для возникновения перемены отношений – магическое «если бы». Актер не забывает о том, что находится на сцене, но относится ко всему, что его окружает «как если бы» все это происходило в жизни.

Своим отношением артист заставляет и зрителя поверить в реальность сценического действия.

В каждом этюде на перемену отношения студент должен сам разработать предлагаемые обстоятельства. Если это сделано им подробно, точно и верно, то с помощью воображения мир вещей может быть внутренне перерожден – для сцены.

Тема 5. Физическое самочувствие.

При выполнении упражнений на перемену физического самочувствия важно не только поверить в правдоподобие вымышленных условий, но и вспомнить, как я себя чувствовал и что делал в подобных обстоятельствах. Такие аффективные (чувственные) воспоминания имеют большое значение при работе над этим разделом актерской техники.

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

Тема 6. Упражнения на «Память физических действий»

Эти упражнения заключаются в том, чтобы не имея в руках никаких предметов, ощущая их лишь с помощью своего воображения, проделать физические действия так же, как если бы эти предметы были у вас в руках.

«Можно получить верное самочувствие в самом простом беспредметном действии».

(К.С.Станиславский)

В Театральном институте имени Бориса Щукина упражнения с воображаемыми предметами выносятся на первый в жизни студентов контрольный урок (10-20 ноября). Здесь учащиеся впервые встречаются со зрительской аудиторией.

Раздел «Память физических действий» вбирает в себя почти все предыдущие разделы («Внимание», «Мышечная свобода», «Воображение»,

«Физическое самочувствие», «Перемена отношения к месту действия»), но более всего упражнения на «память физических действий» тренируют чувство правды и веру.

Тема 7. Действие на достижение поставленной цели.

Сценическая задача.

В любую сознательную минуту своей жизни каждый человек стремится к какой либо цели и совершает ряд действий ради ее достижения, то есть выполняет поставленную перед собою задачу.

«Сценическое творчество – это постановка больших задач и подлинное, продуктивное, целесообразное действие для их выполнения».

(К. С. Станиславский)

Выполнение задачи состоит из трех элементов:

1. Из стремления к цели – чего я хочу?
2. Из действия – что я делаю для достижения цели?
3. Из приспособления (способа достижения цели) – как я осуществляю действие?

Сценическая задача – двигатель действия.

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

Сценическое действие – основа всего происходящего в пьесе, отрывке, этюде, упражнении.

Активное сценическое действие не может развиваться без столкновений, без преодоления препятствий, борьбы за достижение цели. Без действия актерское творчество невозможно.

Тема 8. Оценка факта. Событие.

Оценка факта – одно из ключевых составляющих 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.

Настоящая оценка факта не должна быть «заготовленной», она должна рождаться произвольно, как если бы все случилось в жизни.

Самое трудное в оценке факта то, что учащийся должен одновременно знать и не знать, что случится в этюде.

Как же «не знать»?!

Надо как можно подробнее организовать сценическую жизнь до события. Чрезвычайно важны подробное знание предлагаемых обстоятельств, выгородка, реквизит, детали костюма, а также и знание того, что несет с собой совершающийся факт.

Тема 9. 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...

Тема 10. Сценическое общение.

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

«На своего партнера мы воздействуем всем своим существом. Воздействие моего «я» – на «я» моего партнера будем называть общением». (Б.Е. Вахтангов)

Процесс общения только тогда будет живым, когда он будет возникать «сейчас», «здесь», каждый раз по-новому, в зависимости от обстоятельств и восприятия партнерами друг друга.

«Партнер никогда не должен говорить партнеру, что он будет делать на сцене. Все на сцене должно быть неожиданным и реагировать нужно так, как реагируется». (Е.Б. Вахтангов)

Тема 11. Этюды на общение в условиях органического молчания.

Обычно этюды на «органическое молчание» выносятся на зачет по мастерству актера в конце первого семестра (конец декабря – начало января). Наряду с такими этюдами в программе зачета могут быть и одиночные этюды на оценку факта (этюды на элементы школы в условиях публичного одиночества), а иногда – целый комплекс упражнений по разным разделам семестра.

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).

5. 2. Второй семестр

Раздел 2. Подготовка студентов к показу самостоятельных работ **5.2.1. Тематический план для очной формы обучения**

№ п/п	Наименование разделов и тем дисциплины	ПЗ	СРС	Всего часов
1.	Тема 1. Показ самостоятельных отрывков	100	14	114
2.	Тема 2. Упражнения и этюды на общение со словами	60	6	66
	Экзамен			36
	Всего	160	20+36	116

5.2.2. Содержание тем дисциплины

Второй семестр на первом курсе начинается с подготовки студентов к показу самостоятельных работ. Этот – самый первый! показ (обычно в начале марта) весьма важное испытание для каждого учащегося и для курса в целом. Нередко самостоятельный отрывок в корне меняет представление о студенте.

Тема 1. Показ самостоятельных отрывков.

В самостоятельном показе каждый имеет право на провал (боязнь неуспеха не должна сковывать творческую инициативу студентов). Кафедра отмечает, как правило, лишь удачи, неудачи же никак не фиксируются и в дальнейшем педагоги о них стараются не вспоминать.

Единственное жесткое ограничение в работе над самостоятельными отрывками заключается в требовании действительной самостоятельности. Категорически запрещается приглашать кого-либо в качестве постановщика отрывка. Во всем остальном студентам предоставляется полная свобода.

Художественный руководитель курса может лишь советовать и рекомендовать:

- а) не брать отрывки слишком протяженные (не более 10-13 мин.);
- б) не начинать с вершин мировой драматургии («Гамлет», «Медея», «Фауст», «Борис Годунов»...);
- в) не перегружать самостоятельные работы «саморежиссурой», музыкальным сопровождением, сложными выгородками, тяжелыми гримами.

Важнее всего в самостоятельных отрывках – интуитивное самопроизвольное проявление студента... Именно в них актерский материал каждого ученика может раскрыться ярко, глубоко и неожиданно.

Тема 2. Упражнения и этюды на общение со словами.

Самые простые упражнения со словами (сначала – одиночные) могут быть предложены студентам еще в первом семестре.

Затем может быть задан короткий диалог, подводящий итог сюжету этюда, а позднее студенты уже самостоятельно находят темы для этюдов, разрабатывают предлагаемые обстоятельства, готовят выгородку и реквизит. Материалом для работы, «пищей творческой фантазии» служит здесь жизненный опыт учащихся.

В этюдах с импровизированным текстом важно не дать студентам забыть, что словесное действие – только часть действия, направленного к достижению

цели. Непрерывность линии действия зависит от способности участников этюда увлекаться творческим заданием.

Умение увлекаться – одно из важнейших качеств актера. Кроме того, при переходе к этюдам с импровизированным текстом важно познакомить студентов с тем, что представляет собою «подтекст».

В зависимости от цели, с которой произносится фраза, она может, не меняясь ни в едином слове, иметь множество значений, выражающих ее внутренний смысл, – «подтекст». Удачные этюды на общение со словами обычно выносятся на итоговый экзамен, завершающий первый год обучения (конец апреля – май).

5.3. Третий семестр

Раздел 3. Работа над образом

5.3.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем дисциплины	Л	ПЗ	СРС	Всего часов
	Тема. Приемы работы над образом	2	-	-	2
1.	Тема 1. Наблюдения за людьми и животными	-	30	4	34
2.	Тема 2. «Профнавыки» (Наблюдения за профессиями и упражнения на фантазию)	-	64	8	72
3.	Тема 3. Этюды к образу на литературном материале	-	64	8	72
	Зачет				
	Всего	2	158	20	180

5.3.2. Содержание тем дисциплины

Третий семестр обучения целиком посвящен освоению приемов работы над образом. Умение «стать другим, оставаясь самим собой» (Б.Е. Захава), – это главная особенность профессии актера.

Тема 1. Наблюдения за людьми и животными.

В этом разделе учащиеся впервые сталкиваются с необходимостью наблюдать жизнь, складывать в некую актерскую «копилку» интересные и точно подмеченные черточки характеров, детали, манеры поведения, неповторимые подробности, – словом, все то, из чего, собственно, и состоит окружающая действительность.

«Наблюдение» – это первый шаг к сценическому образу; для многих мастеров сцены именно с наблюдений за людьми, животными и даже за предметами (!) может начинаться работа над любой ролью (вспомним, что К.С.

Станиславский «увидел» своего генерала Крутицкого в образе покосившегося замшелого домика).

Основным критерием в оценке работы студентов в разделе наблюдений следует, видимо, признать наличие «зерна». «Зерно» – это сконцентрированная суть другого человека, присвоенная актером, ставшая для него на время чем-то собственным, сокровенным...

Умение показать реального человека (или животное) несколькими мгновенными точными штрихами «набросать портрет» изображаемого – несомненный признак одаренности характерного актера.

От студентов на этом этапе обучения не требуется протяженность сценического существования; выигрыш может быть заключен в мгновении; в секундах может проявиться судьба.

Существо показываемого человека или животного очень видно в глазах исполнителя. Схваченное «зерно» более всего проявляется во взгляде. Если студент «точно смотрит», значит он уже стал другим человеком, – на миг, но стал!

В контрольном уроке «Наблюдения», который обычно проводится в середине октября, могут быть показаны и упражнения на фантазию (наблюдения за предметами), а так же музыкальные наблюдения (известные эстрадные и киноартисты).

При подготовке музыкальных наблюдений будущий артист музыкального театра стремится работать голосом (не используя фонограмму).

При выборе объекта для музыкального наблюдения важно общее типажное сходство (к примеру, показывающий Л.О. Утесова, должен быть коренастым и плотным, а тот, кто наблюдает за В. Леонтьевым – пластичным и гибким).

Работа над оттачиванием наблюдения – приходится много смотреть за своим «героем» на видеозаписях, слушать звучание голоса того, кого хочешь показать. На первом этапе студенты поют вместе со своим героем. Крайне важно «попасть в темперамент» наблюдаемого исполнителя, задышать, как он, точно подобрать костюм и грим... Результаты иногда бывают поразительными.

Тема 2. «Профнавыки» (Наблюдения за профессиями и упражнения на фантазию).

Профнавык – это наблюдение за какой либо профессией, умение ее симитировать на сцене в ходе короткого этюда; создать внешний образ профессии.

Работая над профнавыком, студент не должен стремиться во что бы то ни стало сыграть другого человека. Какие-то подсмотренные черты, связанные с профессией, конечно, могут проявиться, но это вовсе не обязательно.

Очень распространенной ошибкой является попытка научиться по-настоящему, к примеру, плести корзины или собирать бочки. Настоящее владение изображаемой профессией совсем не нужно, – ведь в таком случае процесс становится чрезмерно длительным и скучным... В этюде «профнавык» студент впервые сталкивается с воспроизведением жизни не в формах самой

жизни, а в каких-то иных. Например, время на сцене течет быстрее, чем в жизни.

В отборе выразительных средств заключены первые элементы сценического искусства. Весьма полезно завершать профнавык каким-нибудь «трюковым эффектом», когда результат профессии возникает тут же, например, горячий хлеб, готовая сплетенная корзинка, «выдутая» и охлажденная стеклянная бутылка.

Главное в таком этюде – точная в деталях имитация профессионального процесса, привычность и свобода движений.

Тема 3. Этюды к образу на литературном материале.

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

Материалом для работы над этим разделом обычно служит художественная проза. Курсу даются, как правило, два произведения, так чтобы каждый студент получил для разработки и освоения по два образа; героями «этюдов к образу» могут быть и центральные персонажи произведений, и эпизодические, и даже такие, о которых только упоминают другие действующие лица.

Почему работа над образами в авторском материале начинается с прозы, а не с драматургии? Потому что драматург не дает подробного описания и характеристик своих героев, не рассказывает обо всех обстоятельствах их жизни и сталкивает каждого персонажа со сравнительно небольшим количеством других действующих лиц.

В прозе же герой живет более широкой и свободной жизнью. Лирические отступления, авторские оценки, внутренние монологи героев, описание среды, – все это помогает глубже проникнуть в духовный мир каждого персонажа.

Ситуация в импровизированных этюдах к образу делятся на три группы:

а) ситуации, которые есть в произведении, – в таком случае может быть исполнен даже отрывок с авторским текстом;

б) ситуации, о которых упоминается в произведении;

в) ситуации, которых в произведении нет, но которые могли бы быть.

В идеале результатом этюдной работы над образом должно стать органическое существование «в образе» с импровизированным текстом в любой ситуации, с любым из возможных партнеров. Конечно, такой идеал редко достижим даже для крупного мастера сцены, но верное по направлению ощущение процесса этюдного постижения образа много важнее окончательного результата.

5.4. Четвертый семестр

Раздел 4. Работа студентов над своими первыми отрывками

5.4.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем дисциплины	ПЗ	СРС	Всего часов
1.	Тема 1. Педагогические отрывки	64	26	90
2.	Тема 2. Самостоятельные работы	64	26	90
	Экзамен			36
	Общая трудоемкость, час.	128	52+36	216

5.4.2. Содержание тем дисциплины

В течение **четвертого семестра** студенты работают над своими первыми отрывками под руководством педагогов кафедры, число которых резко увеличивается по сравнению с тремя начальными семестрами.

Тема 1. Педагогические отрывки.

Репертуар четвертого семестра составляется художественным руководителем курса при участии заведующего кафедрой, а затем утверждается на заседании кафедры.

Подобрать для каждого оптимальный репертуар – два – три не слишком сложных, наилучшим образом раскрывающих и помогающих обрести перспективу отрывка, – необычайно трудная задача.

Здесь следует ориентироваться на русский классический литературный материал, а также – на лучшие произведения советской литературы. А. Чехов, А. Островский, М. Горький, И. Гончаров, И. Тургенев, Н. Лесков, А. Вампилов, В. Розов, В. Шукшин, Ф. Абрамов, – все эти авторы часто и с успехом исполняются студентами 2-го курса.

Отрывки не должны быть слишком длинными (10-12 мин.). Главное – проявить в учащих освоение школы, – то есть, материала первого, второго и третьего семестров обучения.

Четвертый семестр завершается экзаменом, – показом педагогических отрывков, который проводится обычно в конце мая – начале июня.

Тема 2. Самостоятельные работы.

Самостоятельные работы студентов 2-го курса обычно показываются кафедре в середине марта.

5.5. Пятый и шестой семестры

Раздел 5. Подготовка и показы самостоятельных работ учащихся

5.5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем дисциплины	ПЗ	СРС	Всего часов

1.	Тема 1. Педагогические отрывки	14	18	32
2.	Тема 2. Самостоятельные работы	32	20	52
3	Тема 3. Исполнительские вечера	68	32	100
4.	Тема 4. Заявки дипломных спектаклей	14	18	32
Зачет				
	Всего в 5м семестре	128	88	216
1.	Тема 1. Педагогические отрывки	14	18	32
2.	Тема 2. Самостоятельные работы	32	20	52
3	Тема 3. Исполнительские вечера	68	32	100
4.	Тема 4. Заявки дипломных спектаклей	14	18	32
Экзамен				
	Всего в 6м семестре	128	88+36	252

5.5.2. Содержание тем дисциплины

Пятый и шестой семестры – семестры сложных задач обучения.

Тема 1. Педагогические отрывки.

Этот семестр может быть назван семестром сложных задач. После того, как студенты осваивали элементы актерской техники в упражнениях, играх и этюдах, действуя «от себя» (на первом курсе), после того, как они овладевали приемами работы над образом, – сначала наблюдая окружающую действительность, затем постигая этюдно современную (или даже классическую) прозу и, наконец, работая с педагогами над сценами из пьес или инсценировок (на втором курсе), пришло время прикоснуться к большим отрывкам из произведений самой высокой сложности.

В репертуаре третьего курса появляются Н. Гоголь, А. Грибоедов, Ф. Достоевский, В. Шекспир, Лопе де Вега, Б. Брехт, античные авторы и абсурдисты...

Для будущих артистов музыкального театра очень важна работа над отрывками из оперетт, мюзиклов, водевилей, даже опер (в отдельных случаях).

Тут перед студентами стоят сложные задачи действительного освоения музыкального текста: не «костюмированный концерт», а «живая жизнь персонажа», проживаемая в заданном ритме и темпе, с использованием всей (порой очень богатой) мелодической партитуры. Именно к этому должны стремиться исполнители и педагоги.

Тема 2. Самостоятельные показы.

На третьем курсе учащимся предоставляется возможность провести два показа самостоятельных работ – один в начале ноября, а другой – в конце марта.

Тема 3. Исполнительские вечера.

В течение третьего курса студенты впервые встречаются со зрителями (до этого все учебные показы были закрыты для посторонних). Несколько исполнительских вечеров (обычно два-три) для друзей и близких составляются

из лучших педагогических отрывков четвертого семестра, самостоятельных работ учащихся, а также из наиболее ярких профнавыков и наблюдений.

Тема 4. Заявки дипломных спектаклей.

В пятом и шестом семестрах студенты начинают работать над ролями в спектаклях. На первом этапе педагоги репетируют акты из пьес, которые должны быть показаны кафедре в качестве заявок будущих дипломных работ. Здесь прежде всего должны прозвучать права каждого студента на роль, ему отведенную. Очень важно точно ощутить перспективы творческого развития всех учащихся. Студенты музыкального курса выступают и с концертными вокальными номерами.

Будущий репертуар курса составляется его художественным руководителем при участии заведующего кафедрой, который тщательно продумывает распределение ролей, стремясь к тому, чтобы каждый студент был занят не менее, чем в двух полноценных работах.

Обычно дипломный репертуар музыкального курса включает в себя мюзикл, оперетту, возможно даже классическую оперу. Драматических спектаклей на таком курсе обычно бывает не больше двух.

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

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

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

Текущий контроль внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов в рамках часов, отведенных на самостоятельную работу.

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 студентами во внеаудиторное время. Задания для самостоятельной работы у будущих артистов музыкального театра имеют целью теоретическое осмысление основ избранной профессии.

Книги К.С. Станиславского, Е.Б. Вахтангова, Б.Е. Захавы, Б.А. Покровского (выдающегося оперного режиссера) должны быть знакомы студентам.

Самостоятельно же учащиеся готовятся к практическим занятиям на всех этапах обучения: в этюдах – разрабатывают предлагаемые обстоятельства, в отрывках – изучают эпоху, описанную в произведении, детали быта и лексики. Студенты самостоятельно разбирают и учат текст, ищут характеры своих героев.

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 – важная 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, осваиваемые на 2-ом курсе имеют в своей основе наблюдение за разными явлениями жизни.

8.Самостоятельная работа по теме «Профнавыки»

Студенты 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 поролона (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).

11. Самостоятельная работа по теме «Педагогические отрывки»

Студенты должны познакомиться с пьесой и понять, какое место в ней занимает выбранный худруком отрывок. Студентам даются задания, связанные с поиском внутренней и внешней характеристики.

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.

Студент каждый раз должен ответить самому себе на вопросы: «Зачем я пришёл?», «Что мне здесь нужно?», «Почему я не ухожу?», «Чем здесь занят?».

5. Практическое занятие по теме «Физическое самочувствие»

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

Тренинг связан с разными «сферами», в которых проявляется физическое самочувствие. Например: **здоровье** (ушиблена нога, болит зуб, мигрень и т.д.), **возраст** (вам 60 лет, 80 лет, 10 лет), **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.

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

Занятия по «беспредметным действиям».

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

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

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

Подойти к двери и послушать:

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

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

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

9. Практическое занятие по теме «Сценическое общение»

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

взаимодействие.

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

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

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

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

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

Одиночные этюды на оценку факта:

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

Групповые этюды на общение в условиях органического молчания:

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

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

Освоение обучающимися элементов:

- 1.«Внимание»
- 2.«Мышечная свобода»
- 3.«Вера в предлагаемые обстоятельства»
4. «Физическое самочувствие»
5. «Перемена отношения к предмету»
6. «Перемена отношения к месту действия и к партнёру»

7. «Оценка факта»
8. «Целесообразное сценическое действие, связанные с поведением партнёров»
9. «Активное выполнение сценической задачи».

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

Первоначально задания даются всему курсу:

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

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

Может быть дано и такое задание: на следующем уроке все показывают 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 поролонa (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.

15. Практическое занятие по теме «Педагогические отрывки»

Семестр педагогических отрывков закрывает год освоения подходов к сценическому образу.

Главные правила работы над отрывками: рассказывать студентам об авторе и обо всех его произведениях! Надо совместно с учениками найти место данного сочинения автора в контексте его творчества пути. Также надо разобрать пьесу в целом и понять, какое место в ней занимает выбранный худруком отрывок.

Далее педагог находит событийный ряд пьесы и исходное событие отрывка; определяет, что именно происходит в репетируемой сцене.

Студентам даются задания, связанные с поиском внутренней и внешней характеристики. Педагог и исполнители ищут облик каждого героя отрывка, разбирают текст его роли, выстраивают сценический рисунок, работают над раскрытием темперамента образа, его драматических и комедийных проявлений.

Педагогические отрывки – это важнейший этап освоения приёмов Школы. Только здесь у худрука курса и ведущих педагогов возникает твёрдое и

верное понимание индивидуальности каждого ученика; только здесь в полной мере раскрывается творческий потенциал студента, его возможности.

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.

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.

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 Мир», 2011
7. Покровский Б.А. «Сотворение оперного спектакля» Изд. «Детская литература», 1985
8. Покровский Б.А. «Ступени профессии» Изд. ВТО, 1984

9. Станиславский К.С. Собрание сочинений. В 8-ми томах. МЛ 954 — 1961.
10. Чехов М.А. Литературное наследие, в двух томах. М.: «Искусство», 1995
11. Шихматов Л.М., Львова В. «Сценические этюды». М.: 2010

Дополнительные материалы для углубленного освоения дисциплины:

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. Любимцев П.Е. «Вахтангов продолжается!» (Щукинская школа вчера и сегодня) Изд. «Навона» 2020
21. Марков П.А. «О театре», в четырёх томах. М. 1974
22. Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2-х томах. М.: 1968
23. Немирович – Данченко В.И. «О творчестве актера». Хрестоматия. Вступительная статья Виленкина В.Я. М.: 1973
24. Немирович – Данченко В.И. «Из прошлого» МЛ 936., Театральное наследие. М.: 1952
25. Пансо В. «Труд и талант в творчестве актера», М.: 1972
26. Попов А.Д. «Воспоминания и размышления о театре». М. 1963
27. Поламишев А.М. «Мастерство режиссера: от анализа – к воплощению», М.: 1992
28. Пыжова О.И. «Призвание», М.: Изд-во «Искусство», 1974

29. Симонов Р.Н. «С Вахтанговым», М.: «Искусство», 1959
30. Смирнов – Несвицкий Ю.А. «Вахтангов», Л.: «Искусство», 1987
31. В.В. Стасюк «ЩУКА. Записки будущего актёра». Изд. «Русский мир». Москва, 2020.
32. Сулержицкий Л.А. Сборник статей и материалов. М.: 1970
33. Строева М.Н. «Режиссёрские искания Станиславского 1898 - 1917» в двух томах. М.: 1973
34. Таиров А.Я. О театре. Записки режиссёра. Статьи. Беседы. Речи. Письма. МЛ.: 1970
35. Товстоногов Г.А. «Зеркало сцены». Л.: «Искусство», 1980
36. Херсонский Х.Н. «Беседы о Вахтангове», 1940
37. Херсонский Х.Н. «Борис Щукин», М.: «Искусство», 1954
38. Шихматов Л.М. «Сценические этюды (подход к роли)». М.: «ВТО», 1971
39. Шихматов Л.М. «От студии – к театру». М.: «ВТО», 1970.
40. Щукин Б.В. Статьи, воспоминания, материалы. М. 1965.
41. Щепкин М.С. Записки. Письма. Воспоминания современников. В двух томах. М. 1952.
42. Эфрос Н.Е. «Московский Художественный театр, 1898 1923.» М.: 1924.
43. Эфрос А.В. Собрание сочинений в 4-х книгах. М.: «Панас», 1993

8.2. Интернет-ресурсы

1. Национальная электронная библиотека <http://нэб.рф>
2. Портал литературы по актерскому и режиссерскому мастерству <https://www.aonb.ru/upload/is/dto.pdf>
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

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

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office,

антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

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

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

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

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА»
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра мастерства актера

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической работе

_____/Морозова И.С./

31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
**«Информационные-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности»**

по специальности

52.05.01 Актерское искусство

Форма обучения: очная

«Артист драматического театра и кино»

«Артист мюзикла»

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

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

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Трудоемкость дисциплины «Информационные-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» составляет 1 зачетную единицу (36 академических часов).

Форма промежуточной аттестации – зачет в восьмом семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цели:

1. Помочь каждому обучающемуся обнаружить, раскрыть свой актерский потенциал, свои профессиональные возможности в кинопроизводстве, на телевидении и других медиа-ресурсах.
2. Обнаружить, раскрыть, сформировать ряд индивидуальных умений и навыков, которые бы дали преимущество в конкурентном отборе в рамках профессиональной деятельности.
3. Формирование понимания студентом необходимости постоянного развития и совершенствования навыков в области самопрезентации и самопродвижения.

Задачи:

1. Знакомство студентов-щукинцев с основными видами взаимодействия в кинопроизводстве между исполнителем (актер) и заказчиком (кастинг-директор, режиссер, продюсер).
2. Ознакомление студентов с основами организации самопрезентации в кино-теле-деятельности.

3. Ознакомление студентов с основными способами самопродвижения артиста в современном мире кинопроизводства.
4. Практическое освоение и осмысление основополагающих законов и элементов информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности актера.
5. Формирование у студента технических навыков планирования и организации самопрезентации.
6. Определение собственного типажного соответствия обучающегося и поиск индивидуального актерского бренда.
7. Формирование умения студента преподнести себя так, чтобы сформировать у потенциального работодателя положительный образ, отражающий необходимые качества для выполнения поставленной творческой задачи.
8. Этическое и эстетическое воспитание обучающегося.
9. В педагогической работе - разработка комплекса упражнений для раскрытия индивидуальности ученика. Проявление подвижности и гибкости в зависимости от конкретных возможностей и личности обучающегося.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Информационные-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» относится к обязательной части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) и необходимость её изучения регламентирована требованиями ФГОС ВО по специальности 52.05.01 Актерское искусство. Дисциплина «Информационные-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» связана с такими дисциплинами как мастерство актера и сценическая речь.

Освоение данной дисциплины позволит сформировать ряд практических навыков, общих умений, знаний и представлений, необходимых и достаточных для эффективной работы в области кинопроизводства, на телевидении и других медиа-ресурсах.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Информационные-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций (табл.1):

**Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Информационные-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
<i>ОПК-3. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности</i>	ОПК-3.1. Понимает основные принципы работы современных информационных технологий ОПК-3.2. Использует принципы работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач профессиональной деятельности	<i>Знает:</i> -основные принципы работы современных информационных технологий - особенности самопрезентации и самопродвижения молодого актера в профессиональной среде <i>Умеет:</i> - осуществлять поиск и систематизацию информации в отечественных и зарубежных информационных системах сети Интернет, - решать профессиональные задачи с помощью современных информационных технологий, - выбирать оптимальную модель самопрезентации для определенного контекста и модифицировать ее в соответствии с ожиданиями <i>Владеет:</i> - навыками применения современных информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности - профессиональной актерской терминологией в рамках дисциплины. - навыками создания самопрезентации с учетом собственной актерской индивидуальности.
<i>ПК-10. Способность применять цифровые инструменты и технологии, создавать</i>	ПК-10.1. Осознанно применяет цифровые инструменты и	<i>Знает:</i> - современные цифровые инструменты и технологии; -порядок их применения в

цифровой контент для решения поставленных задач с учетом сферы профессиональной деятельности	технологии. ПК-10.2. Создает цифровой контент для решения поставленных задач с учетом сферы профессиональной деятельности	профессиональной деятельности. Умеет: - применять средства цифровых инструментов и технологий для решения профессиональных задач; - создавать и использовать цифровой контент для решения поставленных задач с учетом сферы профессиональной деятельности Владеет: - навыками применения цифровых инструментов и технологий в профессиональной деятельности - основными приемами создания цифрового контента для решения поставленных задач с учетом сферы профессиональной деятельности

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 академических часа (1 зачетная единица). Форма промежуточной аттестации – зачет в 8-ом семестре для студентов очной формы обучения.

Виды учебной работы		Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		16
Лекции		6
Практические занятия		10
Форма промежуточной аттестации - зачет		
2. Самостоятельная работа, час.		20
Трудоемкость	час.	36
	ЗЕТ	1

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Всего, час
		Л	ПЗ		
1.	Тема 1. Самопрезентация в кинопроизводстве.	1	2	4	7
2.	Тема 2. Самопрезентация в кинопроизводстве. (продолжение).	1	2	4	7
3.	Тема 3. Самопробы.	1	2	4	7
4.	Тема 4. Очные кинопробы.	1	2	4	7
5.	Тема 5. Выявление индивидуальных особенностей обучающегося в процессе освоения дисциплины.	2	2	4	8
	Зачет				
	Итого	6	10	20	36

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Тема 1. Самопрезентация в кинопроизводстве.

Знакомство с основными видами взаимодействия в кинопроизводстве между исполнителем (актер) и заказчиком (кастинг-директор, режиссер, продюсер).

Знакомство с понятием фотопортфолио. Технические и профессиональные особенности актерского фотопортфолио.

Знакомство с понятием эмоциональная карта. Базовые эмоции.

Знакомство с понятием шоурил. Видеопортфолио.

Тема 2. Самопрезентация в кинопроизводстве.

Знакомство с понятием актерская видеовизитка. Их разновидности. Рекомендации для создания индивидуальной актерской видеовизитки.

Тема 3. Самопробы.

Знакомство с процессом прохождения самопроб.

Технические требования и особенности самопроб.

Освоение процесса записи самопроб.

Тема 4. Кинопробы.

Знакомство с процессом проведения кинопроб. Разновидности кинопроб (парные, одиночные).

Требования и особенности подготовки к прохождению очных кинопроб.

Тема 5. Выявление индивидуальных особенностей в процессе освоения дисциплины.

Типажное соответствие. Определение индивидуальных особенностей учащегося. Работа с кино-светом, ракурсом и крупностью.

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

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно зафиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые слова, термины. Проверить определение терминов, понятий с помощью

энциклопедий, словарей, справочников, выписать толкования - составить глоссарий дисциплины.

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям дисциплины.

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям и промежуточной аттестации.

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 представляет собой комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, включает в себя следующие элементы:

- обсуждение теоретических вопросов;
- проверку домашнего задания;
- изучение нового материала;
- рефлексия;
- решение задач;
- моделирование различных ситуаций и др.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

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.

Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и

свое время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным вопросам;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (текстов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти и/или подготовить наглядный материал.

6.2. Задания для самостоятельной работы.

Самостоятельная работа осуществляется студентами во внеаудиторное время.

Основная цель самостоятельной работы студентов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. 6.3. *Задания для подготовки к практическим занятиям.*

Внеаудиторная деятельность по данной дисциплине предполагает:

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

При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

- поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавателем вопросы;
- осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;
- составление плана ответа на каждый вопрос;
- поиск примеров по данной проблематике (тестов, примеров педагогического опыта и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти или подготовить наглядный материал.

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, студент может подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом занятии.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Тема 1. Самопрезентация в кинопроизводстве.

Вопросы для обсуждения:

1. Основные виды взаимодействия в кинопроизводстве между исполнителем (актер) и заказчиком (кастинг-директор, режиссер, продюсер).
2. Понятие фотопортфолио. Технические и профессиональные особенности актерского фотопортфолио.
3. Понятие эмоциональная карта. Базовые эмоции.
4. Понятие шоурил. Виды шоурилов.

Практические задания:

1. Создание собственными силами некоторого количества фотографий с соблюдением определенных технических требований (освещение, ракурс, крупность, цветность, эмоциональность и т.д.).
2. Создание эмоциональной карты обучающегося собственными силами.

Тема 2. Самопрезентация в кинопроизводстве.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие актерская видеовизитка.
2. Разновидности видеовизиток.
3. Анализ основных ошибок и проблем при создании индивидуальной актерской видеовизитки.

Практические задания:

Создание актерской видеовизитки с соблюдением заданных технических требований. На выбор студента из трех предложенных форматов:

- «Презентация» («Знакомство»);
- «Интервью» («Зеркало»);
- «Видеопортрет».

Тема 3. Самопробы.

Вопросы для обсуждения:

1. Процесс прохождения самопроб.

2. Процесс подготовки записи самопроб.
3. Технические требования и особенности записи самопроб.

Практические задания:

Запись методом «самопроб» небольшой конкретной диалоговой сцены, используя все технические аспекты, озвученные в данной теме.

Тема 4. Кинопробы.

Вопросы для обсуждения:

1. Процесс проведения кинопроб.
2. Разновидности кинопроб (парные, одиночные и т.д.).
3. Процесс подготовки к прохождению очных кинопроб.

Практические задания:

1. Запись методом «парных проб» (с партнером в кадре) небольшой конкретной диалоговой сцены, используя все технические аспекты, озвученные в предыдущей теме.

2. Освоение самых простых функций монтажа в редакторских программах при монтировании данной сцены.

Тема 5. Выявление индивидуальных особенностей в процессе освоения дисциплины.

Типажное соответствие. Определение индивидуальных особенностей учащегося. Работа с кино-светом, ракурсом и крупностью.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 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.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена по билетам, включающим вопрос и практическое задание.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

1. Биали Ш. Кинопробы. Руководство для актеров от голливудского кастинг-директора / Биали Шэрон - Альпина нон-фикшен – М., 2020.
2. Котлярова М.Н. Теории самопрезентации / М.Н. Котлярова. - СПб., 2002.
3. Михайлова Е.В. Самопрезентация: теории, исследования, тренинг / Е.В. Михайлова. - СПб.: Речь, 2007.
4. Жилина, Н. Д. Аналитические умения специалистов в области информационных технологий: сущностные характеристики и пути формирования: монография / Н. Д. Жилина. — Нижний Новгород: ННГАСУ, 2018. — 115 с.— Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/164802>.
5. Татаринович, Б.А. Информационные компьютерные технологии. Решение задач оптимизации: учебно-методическое пособие / Б.А. Татаринович. — Белгород: БелГАУ им. В.Я. Горина, 2020. — 52 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/166505>.

8.2. Интернет-ресурсы:

1. Интервью известных режиссеров.
2. Интервью известных кастинг-директоров.
3. Мастер-классы известных актеров и педагогов по актерскому мастерству, посвященных данной теме.

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к видеохостингу YOUTUBE <https://www.youtube.com>, к облачным хранилищам (Yandex, Google, Icloud и др.).

9. Описание материально-технической базы

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

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office,

антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

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

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

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

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра искусствоведения

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической работе

_____/Морозова И.С./

31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ТЕАТРА»

по специальности

52.05.01 Актерское искусство

«Артист драматического театра и кино»

«Артист мюзикла»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины.....	3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	4
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	6
5. Содержание учебной дисциплины.....	6
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	6
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....	7
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	26
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	26
6.2. Задания для самостоятельной работы	28
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям	28
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации	32
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	32
8.1. Перечень учебной и дополнительной литературы	32
8.2. Интернет-ресурсы.....	35
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении	35
9. Описание материально-технической базы.....	35

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «История зарубежного театра» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Все дисциплины истории и теории мировой художественной культуры читаются по синхронному принципу, что позволяет последовательно раскрыть перед студентами исторически разворачивающуюся картину возникновения, становления и развития различных видов искусств в странах Европы и Америки.

Дисциплина «История зарубежного театра» одной из первых начинает знакомить студентов с историей искусств, что делает необходимым при чтении курса особое внимание уделять общим историческим и эстетическим законам развития искусства. Дисциплина имеет прикладную культурологическую направленность и ориентирована на формирование общепрофессиональных компетенций.

Общая трудоемкость дисциплины «История зарубежного театра» составляет 11 зачетных единиц (396 академических часа).

Формы промежуточной аттестации: экзамены – в 2-ом, 6-ом и 8-ом семестрах, зачет с оценкой – в 1-ом семестре, зачеты – в 4-ом и 5-ом семестрах.

1.Цели и задачи учебной дисциплины

Цели:

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

Задачи - сформировать

- научить будущих артистов 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 артистов прошлого;
- познакомить студентов с историей становления и развития западноевропейской режиссуры, ее основными принципами;
- изучить теоретический и практический опыт великих режиссеров конца 19 – 20 веков.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «История зарубежного театра» относится к обязательной части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по специальности 52.05.01 Актерское искусство.

«История зарубежного театра» связана с такими дисциплинами как «История русского театра», «История изобразительного искусства», «История зарубежной литературы», «Культурология» и др.

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

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «История зарубежного театра» направлено на формирование следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций (табл.1).

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

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
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 <i>Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно- историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода</i>	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 виды, жанры, стили искусства (изобразительного, музыкального, художественной литературы и т.д.); - специфические методы анализа произведений различных видов искусства; Умеет: – проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического периода; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; Владеет: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – методологией анализа произведений искусств; – профессиональной терминологией.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины «История зарубежного театра» составляет 11 зачетных единиц (396 академических часа), дисциплина изучается в восьми семестрах.

Форма промежуточной аттестации – экзамены – в 2-ом, 6-ом и 8-ом семестрах, зачет с оценкой – в 1-ом семестре, зачеты – в 4-ом и 5-ом семестрах.

Вид учебной работы		Всего часов по семестрам								
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Итого
1. Контактная работа, в том числе:		26	26	16	16	16	16	16	16	148
Лекции		12	12	8	8	8	8	6	6	68
Практические занятия		14	14	8	8	8	8	10	10	80
2. Самостоятельная работа		10	10	20	20	20	20	20	20	140
Формы промежуточной аттестации (зачет -З, зачет с оценкой – ЗО, экзамен -Э)		ЗО	ЗЭ	-	З	З	ЗЭ	-	ЗЭ	108
Общая трудоемкость	час.	36	72	36	36	36	72	36	36	396
	ЗЕТ	1	2	1	1	1	2	1	2	11

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СР	Всего час.
		Л	ПЗ		
	Введение в дисциплину «История зарубежного театра»	2	3	2	7
	Раздел 1. Античный театр				
1	Тема 1. Театр классической Греции	3	3	2	8
2	Тема 2. Театр эпохи эллинизма (IV-I вв. до н.э.)	2	3	2	7
3	Тема 3. Римский театр эпохи Республики (середина III – конец I вв. до н.э.)	3	3	2	8
4	Тема 4. Римский театр эпохи Империи (I – V вв. н.э.)	2	2	2	6
	ЗО	-	-	-	-
	Итого в первом семестре	12	14	10	36
	Раздел 2. Театр Средних веков				
5	Тема 5. Церковный театр	6	7	5	18
6	Тема 6. Народный театр	6	7	5	18
	Экзамен	-	-	-	36
	Итого во втором семестре	12	14	10	72
	Раздел 3. Театр эпохи Возрождения и театр XVII в.				
7	Тема 7. Итальянский театр	4	4	10	18

8	Тема 8. Испанский театр	4	4	10	18
	-	-	-	-	-
	Итого в третьем семестре	8	8	20	36
9	Тема 9. Английский театр	4	4	10	18
10	Тема 10. Французский театр	4	4	10	18
	Зачет	-	-	-	-
	Итого в четвертом семестре	8	8	20	36
	Раздел 4. Театр эпохи Просвещения				
11	Тема 11. Английский театр	2	2	5	9
12	Тема 12. Французский театр	2	2	5	9
13	Тема 13. Итальянский театр	2	2	5	9
14	Тема 14. Немецкий театр	2	2	5	9
	Зачет	-	-	-	-
	Итого в пятом семестре	8	8	20	36
	Раздел 5. Театр первой половины XIX в.				
15	Тема 15. Французский театр	2	2	5	9
16	Тема 16. Немецкий театр	2	2	5	9
17	Тема 17. Английский театр	2	2	5	9
18	Тема 18. Итальянский театр	2	2	5	9
	Экзамен	-	-	-	36
	Итого в шестом семестре	8	8	20	72
	Раздел 6. Театр второй половины XIX в. и рубежа XIX – XX веков				
19	Тема 19. Скандинавский театр	2	4	10	16
20	Тема 20. Французский и бельгийский театр	4	6	10	20
	Зачет	-	-	-	-
	Итого в седьмом семестре	6	10	20	36
21	Тема 21. Немецкий театр	3	5	10	18
22	Тема 22. Английский театр	3	5	10	18
	Экзамен	-	-	-	36
	Итого в восьмом семестре	6	10	20	72
	ВСЕГО	68	80	140	396

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Введение в дисциплину

Дисциплина «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.

Раздел I. Античный театр

Введение

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.

Тема 1. Театр классической Греции

Культ Диониса и его роль в формировании греческого театра. Структура обряда и формы его бытования. Эволюция обряда. Возникновение жанров трагедии и комедии. Арион и усовершенствование дифирамба. Понятие хора и его диалог со жрецом. Феспид, выделение из хора гипокрита (первого актера), и усложнение формы диалога. Театрализация обряда. Одежда мистов и первые театральные состязания. Роль государства в организации театральных состязаний в V в. до н.э., принципы организации театральных состязаний. Архитектура древнегреческого театра. Актер и маска в древнегреческом театре. Хор и спектакль в древнегреческом театре. Роль театра в жизни греческого полиса.

Развитие жанра трагедии до Эсхила.

Эсхил (525- 456 гг. до н.э.) – «отец» греческой трагедии (Аристотель). Переосмысление мифа и выделение в нем драматического начала. Культ страдания в античности. «Прометей прикованный», содержание мифа и его философское переосмысление Эсхилом. Понятие трагического героя. Миф о Прометее, его роль в истории культуры. Древнегреческая трилогия, ее структура. «Орестея» (458 г. до н.э.) – образец трагической трилогии. Композиция трилогии, понятие композиции в пьесе. Построение трагического конфликта в «Агамемноне». Соединение образного строя трагедии с обрядом жертвоприношения. Трагическая вина рода Атридов, понятие трагической ошибки на примере действий Агамемнона и Клитемнестры. Развитие трагического конфликта в «Хоэфорах». Орест - трагический герой. Понятие личной ответственности у трагического героя в выборе действия. Понятие катарсиса. Проблема катарсиса в истории культуры. Катарсис в «Эвменидах».

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

Софокл (ок.496-406гг. до н.э.) и расцвет афинской демократии. «Век Перикла». Роль театра при Перикле. Религиозно-философские воззрения Софокла. Трагические герои Софокла - люди, такие «какими они должны быть». Развитие понятия трагического героя в драматургии Софокла. Анализ «Антигоны» (ок. 442 г. до н.э.). Конфликт «писанных» и «неписанных» законов. Действенное изображение человека. Благородство и цельность характера у героев Софокла. Понятие агона. Диалог Креонта и Антигоны.

«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. Герои трагедий Еврипида – люди, такие «каковы они есть в действительности» (*Аристотель*). Развитие трагического конфликта у Еврипида. Еврипид – «трагичнейший из поэтов» (*Аристотель*). Углубление психологической характеристики героев у Еврипида. «Медея» (431 г. до н.э.) – образец нового типа трагедии. Развитие трагического конфликта у Еврипида. Внесение в трагедию бытовых характеристик героев, на примере образа Ясона. Трагический выбор Медеи. Новизна конфликта и образа. Новизна финалов в трагедиях Еврипида. Понятие Deus ex machina. Анализ трагедии «Ипполит». Миф об Ипполите. Миф о Федре. Усложнение интриги. Образ Ипполита и черты современного Еврипиду «мудреца», отрешенного от действительной жизни. Сказочные мотивы в трагедиях Еврипида. Образ Федры и его дальнейшее развитие в истории европейской культуры.

Средства театральной выразительности, применяемые Еврипидом в его трагедиях.

Упадок трагедии после Еврипида.

Древнеаттическая комедия. Ее фольклорные истоки. Основные черты: социально-политическая направленность, свобода личной издевки, карикатура как метод осмеяния, элементы фантастики. Структура древнеаттической комедии (агон, парабаса). Представление комедии в театре.

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.

Тема 2. Театр эпохи эллинизма (IV-I вв. до н.э.)

Кризис греческих полисов. Потеря Грецией политической независимости. Создание империи Александра Македонского и ее распад (323 г. до н.э.). Распространение греческой культуры на Восток. Театр в эпоху эллинизма. Устройство театра, перенос места для игры артистов с проскения на логейон, появление первого занавеса. Актёр в эллинистическом театре. Флиаки. Употребление масок в театре флиаков. Театр мимов.

Новая аттическая комедия. Драматургия Менандра (ок. 343 – ок.291гг. до н.э.). Семейно-бытовая проблематика новой аттической комедии. Влияние Еврипида на новую аттическую комедию. Анализ комедии «Брюзга».

Тема 3. Римский театр эпохи Республики (середина III – конец I вв. до н.э.)

Римское рабовладельческое общество. Особенности культурного развития Рима. Римский пантеон богов. Греческое культурное влияние в III в. до н.в. Итальянские театральные традиции. Истоки римского театра. Участие этрусских танцоров в первых сценических играх (364 г. до н.э.). Сатуры. Ателлана и ее маски. Первые

драматурги: Ливий Андроник (ум. ок. 204 г. до н. э.), Гней Невий (ок. 280 – 201 гг. до н.э.). Организация театрального дела в Риме. Строительство первого каменного здания в Риме (55 г. до н.э.). Спектакль и актёр в Древнем Риме.

Особенности жанра трагедии в римском театре. Особенности жанра комедии в римском театре. Комедия паллиата и ее развитие в творчестве Плавта и Теренция.

Плавт (ок. 254 – 184 гг. до н.э.) и его комедии «Клад» и «Менехмы». Прием контаминации. Вечные типы и мировой художественной культуре. Буффонада. Связь комедий Плавта с обрядовыми играми.

Теренций (ок. 185 – 159 гг. до н.э.). «Золотая латынь» Теренция. Психологические характеристики образов. Комедия «Братья».

Историческое значение комедий Плавта и Теренция для дальнейшего развития европейского театра.

Тема 4. Римский театр эпохи Империи (I – V вв. н.э.)

Общая характеристика эпохи. Положение актера и роль театра в жизни империи. «Наука поэзии» Горация (65 - 8 гг. до н.э.) – теоретический манифест римского классицизма. Попытка возрождения трагедии классического типа. Трагедии Сенеки (ок. 4 г. до н.э. - 65 г. н.э.). Риторический характер его трагедий.

Основные театральные жанры эпохи империи – мим, пантомим, пирриха. Оттеснение театра зрелищами цирка и амфитеатра. Значение античного культурного наследия.

Раздел II. Средневековый театр

Введение

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.

Тема 5. Церковный театр

Особенности развития христианства в раннем и зрелом средневековье. Литургическая драма (IX-XI вв.). Место исполнения, исполнители, формирование театрального элемента. Рождественский и пасхальные циклы. Эволюция литургической драмы в полулитургическую. Полулитургическая драма (IX-XIII вв.). Место исполнения, исполнители, язык представления, развитие театрального элемента. «Действо об Адаме» (середина XII в.). Возникновение и развитие жанра миракль. Расцвет французского миракля в XIII веке. «Игра о святом Николае», приписываемая Жану Боделю. Исполнение и исполнители миракля, место представления. Театрализация

миракля в «Действе о Теофиле» *Рютбефа* (ок.1230-1285). Миракль – элитарный жанр церковного театра. Тупиковый путь театрализации жанра.

Мистерия – венец всего средневекового театра. Расцвет мистерий в XV веке. Три способа представления мистерии. Пространственно-временные характеристики мистерияльного спектакля. Мистерияльный парад. Мистерияльное представление. Роль комедийных интермедий (дьяблерий, интермедий шутов, фарсов) в мистерияльном спектакле. Эстетика мистерияльного спектакля. Методы и формы организации мистерияльных представлений. «Братство страстей господних» и его судьба в истории театра XV-XVI вв. Упадок мистерияльного жанра в XVI веке.

Тема 6. Народный театр

Истоки народного театра. Языческие обрядовые игры. Жонглеры и их выступления в средневековом городе. Праздник майского дерева. «Игра о Робене и Марион» *Адама де Ла-Аля* (ок.1238-1286) – как образец театрализации языческого обряда, его связь с христианством. «Игра в беседке» (ок. 1262 г.) Адама де Ла-Аля – формирование светской драматургии.

Фарс – самый древний жанр средневекового народного театра. Его происхождение. Долитературный период; литературный период развития. Вершина фарсовой драматургии средневековья – «Фарс об адвокате Патлене». Судьба фарса в XVI-XVII веках. Комические театральные союзы. Базошь.

Соти. Происхождение жанра, его связь с праздниками Дураков. 11|наставление соти. Карнавальный характер смеха соти. Общество «Беззаботных ребят». Профессионализация театрального дела к XV-XVI векам. Моралите – дидактическая аллегорическая драма. Эволюция моралите от религиозной драмы к светскому представлению. Нарожение профессионального театра Нового времени.

Раздел III. Театр эпохи возрождения и театр XVII века

Введение

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.

Смены стилей в XVI-XVII веках. Концепция мира и человека в искусстве готики, раннего Возрождения, высокого Возрождения, позднего Возрождения, маньеризма, Барокко. Понятие искусства XVII века, преодоление кризиса ренессансного гуманизма, создание гармоничной целостной картины мира в искусстве Барокко и Классицизма. Научная

полемика по поводу соотношения Барокко и Классицизма. Тема «превращения зверя в человека» – центральная тема искусства XVII века.

Барокко и идеи Контрреформации. Классицизм и идеи абсолютной монархии. Место театра среди других видов искусств в эпоху Возрождения.

Тема 7. Итальянский театр

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. Анжело Полициано (1454-1494) – автор первой ренессансной драмы «Сказание об Орфее». Развитие «ученой» комедии в Италии XVI века. Общая характеристика. Особенности исполнения. Анализ комедии Макиавелли (1469-1527) «Мандрагора». Кризис ренессансного гуманистического мышления. Театральная фарсовая природа комедии. «Ученая» трагедия в начале XVI века. Возникновение теории драмы, опирающейся на «Поэтику» Аристотеля. Формирование Классицизма и теории классицизма в трудах Скалиджеро (1484-1558) и Кастельветро (1505-1571). Судьба классицистской теории и ее осуществление на практике во Франции XVII века. Жанр пастораль, его глубокая связь с культурой Возрождения и с жанром утопии. Возникновение оперы и ее дальнейший расцвет, связанный с особенностями развития театра Италии в эпоху Возрождения.

Театральное здание и сцена итальянского Ренессанса (книга Серлио «Об архитектуре»). Изобретение перспективной декорации и телариев, изобретение кулисных декораций, смена стиля спектакля придворного театра. Театральная архитектура, ее связь с декорационно-постановочным искусством Барокко. Открытие в Венеции первого ярусного театра Сан-Кассиано. Джакомо Торелли и его подвижные декорации. Распространение итальянского театрального здания в Европе XVII века.

Комедия дель'арте. Формирование профессиональных трупп в Италии и Анжело Беолько (Рудзанте) (1502-1542). Импровизация, использование диалектов, сюжеты спектаклей Рудзанте.

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 артистов. Импровизация артистов труппы комедии дель'арте и импровизационное самочувствие актера.

Актерский ансамбль. Первые труппы комедии дель'арте: «Джелози» – 1568; «Конфиденти» – 1574; «Фидели» – 1601.

Гастроли итальянских трупп и их влияние на становление профессионального театра во всех европейских странах. 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.

Тема 8. Испанский театр

Реконкиста и ее влияние на формирование национального характера. Кодекс чести. Особенности развития испанского театра в средние века. Расцвет жанров религиозной драмы и преимущественно ауто сакраментале. Ауто сакраментале и его роль в становлении сценического языка испанского театра XVI-XVII веков. Проникновение гуманистической культуры в Испанию начала XVI века. Фернандо де Рохас «Селестина».

Лопе де Руэда (1510-1565) – родоначальник испанского народного театра. Труппа де Руэды и принцип формирования трупп в Испании первой половины XVI века. Спектакль в народном театре. Пассос – жанр народного театра. Пьесы Лопе де Руэды.

Возникновение театральных «Братств» и организация театральных представлений. Покровительство церкви театральным спектаклям. Коррали и устройство театральных сцен и залов. Принцип организации театрального дела в Испании XVI-XVII веков. Типы театральных трупп. Спектакль в испанском публичном театре. Актер и актерская техника в испанском театре.

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. Проблема классификации его драматургии. Тема чести – центральная в творчестве Лопе де Веги. Комедии Лопе де Вега – образец высокой ренессансной комедии. Понятие высокой ренессансной комедии. Смех высокой ренессансной комедии. Композиция высокой ренессансной комедии. Проблема соотношения хартистов и сюжета в пьесе. Анализ комедий «Собака на сене» и «Валенсианская вдова». Драмы Лопе де Вега. Анализ «Фуэнте Овехуны» и «Звезды Севильи». Драматический характер конфликта. Идеальное изображение человека. Трактат «Новое руководство к сочинению комедий» (1609). Разработка принципов национальной испанской драмы.

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 хартистов, 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. Морально-философская проблематика его пьес. Анализ драмы «Жизнь есть сон». Сложность её композиционного построения. Соотношение сюжета и характеристов в барочной драме. Секизмундо и Гамлет, сравнительная характеристика. Усложнение театрального языка в драмах Кальдерона. Стилистая особенность его драм. Постановочная техника в барочном спектакле. Комедии Кальдерона, их барочная природа. Анализ комедии «Дама-невидимка». Религиозные драмы Кальдерона, их значение в его творчестве.

Придворный театр «Буэн Ретиро». Эволюция барочного придворного спектакля. Формирование театрального языка XVII века.

Тема 9. Английский театр

Расцвет английской культуры в XVI веке. Своеобразие английского гуманизма и Томас Мор. Протестантизм и католицизм в английской культуре XVI века, их роль в становлении театрального дела. Использование новой английской драматургией опыта площадного народного театра с одновременным усвоением традиций ренессансной драмы.

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.

Драматургия «университетских умов», гуманистическая тематика, разнообразие жанров.

Кристофер Марло (1564-1593) – предшественник Шекспира. Человек-титан в трагедиях «Тамерлан Великий» (1587-1588) и «Трагическая история доктора Фауста» (1588).

Уильям Шекспир (1564-1616) – величайший драматург эпохи Возрождения. Биография Шекспира. Полемика по поводу авторства Шекспира и её 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 харартистов 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.

Бен Джонсон (1573-1637) – крупнейший после Шекспира драматург английского Возрождения. «Вольпоне» (1609) и характер смеха в комедии. Развитие жанра романтической трагикомедии младшими современниками Шекспира.

Тема 10. Французский театр

Развитие гуманистической культуры во Франции XVI века. Реформация во Франции. Особенность французской культуры в эпоху Возрождения. Развитие гуманистической драмы в XVI веке. Бургундский отель, его роль во французской культуре XVI века. Превращение Бургундского отеля в профессиональный театр. Репертуар Бургундского

отеля в первые десятилетия XVII века. Эклектика в сценическом языке спектаклей этого времени. Драматургия *Александра Лрди* (ок.1570 - 1632) и ее постановка на сцене Бургундского отеля (рукопись Лорана Маэло). Фарсовое трио: Готье Гаргиль, Гро Гийом, Тюрлюпен, их выступления на сцене Бургундского отеля. Салон маркизы Рамбуйе, его роль в окультуривании нравов двора Генриха IV, формирование пресъюзной литературы.

Необходимость в реформе театрального языка. Создание театра Маре (1629), его руководитель – актер Мондори (1594-1651). Кардинал Ришелье и его роль во французской культуре XVII века. Классицизм – ведущее направление во французском искусстве XVII века. Связь классицизма с идеями Декарта. Принцип создания «Идеальной природы». Связь классицизма с идеями Ренессанса. Итальянская теория трех единств и ее осуществление во французском театре XVII века. Теория классицизма в трудах Шаплена и аббата д'Обиньи, противоречия в театральной теории классицизма. Теория высоких и низких жанров.

Сцена классицистского театра. Театральный язык постановок классицистских пьес. Ведущие актеры: Флоридор, Монфлери.

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». Особенности построения конфликта в классицистской трагедии. Монолог как средство раскрытия характера героя. Соотношение сюжета и характеров в трагедии «Гораций» (1640). Культ разума у Корнеля. Черты упадка в его поздних трагедиях. Переход Корнеля из театра Маре в театр Бургундского отеля. Эволюция классицистской трагедии в творчестве Жана Расина.

Жан Расин (1639-1699) – величайший трагический поэт XVII века. Янсенизм и основные противоречия жизни Расина. Анализ трагедии «Андромаха» (1667), ее постановка в театре Бургундский отель. Развитие Расином жанра трагедии. Художественные особенности его трагедии. Анализ трагедии «Федра» (1677). Построение конфликта, исчерпывающего возможности развития трагедии, как жанра. Характеры и сюжет. Еврипид и Расин. Образ Федры в мировой художественной культуре. Великие исполнительницы роли Федры. Жан Расин как режиссер своих спектаклей. Мари Шанмеле (1641-1698) и ее репетиции с Расином. Костюм классицистского актера конца XVII века. Условность оформления спектакля.

Основание в Париже оперного театра «Королевская академия музыки» (с 1875 г. – Гранд-опера). Французская комедия до Мольера. *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. Путь Мольера к высокой комедии. «Смешные жеманницы» (1659) и

формирование собственного драматургического метода Мольера. «Школа жен» (1662) и театральный скандал в Париже. Взгляды Мольера на театр в «Критике «Школы жен» (1663) и «Версальском экспромте» (1664). Великие комедии Мольера. «Тартюф» (1664-1669) и история его постановки. Анализ «Тартюфа». Мольер – исполнитель роли Оргона. Анализ комедии «Дон Жуан» (1665). История заглавия пьесы. Образ дон Жуана в мировой художественной культуре. Фарс и комедия дель'арте – основные художественные источники комедии. «Мизантроп» (1666) – вершина и кризис классицистских идей. Анализ комедии. Образ мизантропа в мировой художественной культуре. «Скупой» (1668) – «трагичнейшее произведение Мольера» (*Gëte*). Анализ комедии. Соотношение сюжета и харартистов. 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.

Раздел IV. Театр эпохи просвещения

Введение

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.

Тема 11. Английский театр

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. Классицистские тенденции в актерском искусстве Англии конца XVII - начала XVIII веков (Джемс Куин). Реалистические тенденции в актерском искусстве (Чарльз Маклин).

Возникновение комедии нравов. Преобладание моральной проблематики в английском театре XVIII века. Выдвижение буржуазного героя. Борьба буржуазного театра с дворянством. Развитие буржуазной драмы. «Лондонский купец» (1731) Дж.Лило, «Игрок» (1753) Эд. Мура. Общеευропейский успех их пьес. Жанры «балладной оперы» и репетиции. «Опера нищего» *Дж. Гей* (1685- 1732) и ее роль в истории театра.

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. «Школа злословия» (1777) – важнейший этап в становлении национальной комедии. Шеридан – театральный деятель.

Тема 12. Французский театр

Театр Комеди Франсез, устройство сцены и зала, состав труппы, принцип управления. Ярмарочные театры, их роль в театральной жизни XVIII века. Театр Комеди Итальян, его роль в театральной жизни XVIII века. Театральная монополия.

Упадок трагедии и реформирование жанра *Вольтером* (Франсуа Мари Аруэ) (1694-1778). Публицистичность и политическое содержание его трагедий. Вольтер знакомит Францию с Шекспиром. Вольтер и Шекспир. Трагедия «Заира» (1732), ее художественные особенности. Вольтер – театральный педагог. Воспитание актера нового типа. 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: Ж.Реньяр, А.Лесаж, Ф.Детуш, П.Мариво. Комедии *П.Мариво* (1688- 1763), их идеи и художественное своеобразие: «Игра любви и случая», «Остров разума». Работа Мариво для театра Комеди Итальян. «Мариводаж» во французском театре. Комедийные актеры XVIII века: Пьер Луи Превиль (1721-1799), рождение новой комедийной стилистики.

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». Значение «Парадокса об актере» для становления и развития теории актерского искусства. Д.Дидро и К.С.Станиславский.

Бомарше (Пьер Огюстен Карон де) (1732-1799) и его трилогия о Фигаро, как отражение противоречий предреволюционной и революционной Франции. Фигаро – герой-плебей, эволюция его образа.

Тема 13. Итальянский театр

Особенности театральной ситуации в Италии в XVIII веке. Состояние комедии дель'арте в XVIII веке. Попытки создания литературного театра в XVIII веке. *Н.Метастазιο* (1698- 1782) и реформа трагедии.

Реформа комедии и *Карло Гольдони* (1707- 1793). Реформа комедии дель'арте и комедия «Слуга двух господ» (1749). Гольдони – создатель комедии нравов. Сценический язык комедий Гольдони и его эволюция.

Значение драматургии Гольдони для дальнейшего развития итальянского театра. Карло Гольдони и его борьба с Карло Гоцци.

Карло Гоцци (1720- 1806) и его фьябы для театра. Успех первых сказок для театра. «Любовь к трем апельсинам», содержание сказки, ее театральный язык. «Турандот» (1762), анализ фьябы и обращение к ней Е.Б.Вахтангова в 1920 году. Романтическая стилистика пьес Гоцци. Эволюция фьябы и творчестве Гоцци, анализ «Зеленой птички» (1766).

Тема 14. Немецкий театр

Корни немецкого народного театра и творчество Ганса Закса (1494 - 1558). Нюрнбергские мейстерзингеры. Отсталость немецкого театра в XVII веке. Исторические особенности развития Германии в XVII-XVIII веках.

Каролина Нейбер и ее попытка театральной реформы. Готтольд-Эфраим Лессинг (1729-1781) – крупнейший немецкий просветитель. Его деятельность в Гамбургском национальном театре. Разработка Лессингом жанра драмы. Образцы немецкой драмы – «Мина фон Барнхельм» (1767), «Эмилия Галлоти» (1772). Взгляды Лессинга на актерское искусство.

Фридрих-Людвиг Шредер (1744-1771) – великий немецкий актер, реформатор театра. Гамбургская антреприза Шредера. Реформы Шредера. Утверждение шекспировской драматургии в немецком театре. Шредер – трагический актер. Режиссерская деятельность Шредера.

Движение «Бури и натиска» и его роль в немецкой культуре XVIII века.

Драматургия Иоганна Вольфганга Гете (1749-1832) и выражение штюрмерских идей в первый ее период. «Гец фон Берлихинген» (1771), этапное значение пьесы в развитии немецкой драматургии. Обращение Гете к классицизму. Гете – руководитель театра в Веймаре. Режиссерская деятельность Гете, его «Правила для артистов» (1803). Вершина творчества Гете – философская драма «Фауст» (1775-1831).

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. Концепция истории в трагедиях Шиллера, «Дон Карлос» (1784-1787). Веймарский классицизм Шиллера. Теория аналитической драмы. Роль Шиллера в истории немецкой драмы и театра.

Раздел V. Театр первой половины XIX века

Введение

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. Второе после эпохи Просвещения открытие Шекспира.

Тема 15. Французский театр

Роль театра в годы Великой Французской Буржуазной Революции (1789-1794). Организационная перестройка театров. Декрет 1791 года о свободе театров. Агитационные массовые театральные представления. «Страшный суд над королями» Марешаля.

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. Мелодрама в годы революции (Монвель «Монастырские жертвы», 1791). Эволюция жанра в начале XIX века. Возникновение водевиля. Политическая сатира в водевиле революционного периода.

Революция и театр Комедии Франсез. Раскол в труппе. Переименование театра и возникновение Театра Наций и Театра Республики. *Франсуа Жозеф Тальма (1763-1826)* – ведущий актерреволюции. Новаторство Тальма, исполнение им роли Карла IX водноименной пьесе М.Ж.Шенье. Отношение Тальма к революции. Его дружба с Бонапартом. Реформационные идеи Тальма.

Воссоединение труппы Комеди Франсез. Рсволюционный классицизм Тальма. Элементы романтизма в его мировоззрении. Система работы над ролью. Тальма и драматургия Шекспира. Значение Тальма в истории французского театра. Сцена и зал Комеди Франсез в первые десятилетия XIX века.

Виктор Гюго (1802-1885) создает для Тальма драму «Кромвель» (1827). Предисловие к драме «Кромвель» – теоретический манифест романтической драмы. Композиции романтической драмы, конфликт, романтический герой. Анализ драм «Марион Делорм» и «Эрнани» (1829). Битва на «Эрнани» (1830) в Комеди Франсез. Победа романтической драмы. Эволюция романтической драмы в творчестве Гюго. Анализ пьесы «Рюи Блаз» (1838).

Эволюция жанра мелодрамы. Мелодрама – как подготовительный этап романтической драмы. *Виктор Дюканж (1783-1833)* – «Тридцать лет, или Жизнь игрока» (1827). Романтизм в творчестве Александра Дюма-отца (1802-1870), его мелодрамы «Антони» и «Кин, или Беспутный гений» (1836).

Романтизм – направление, объединяющее противников классицизма. Кружок Стендаля. Статья Стендаля «Расин и Шекспир» (1823-1825). Проспер Мериме (1803-1879) – романтический автор. Романтическая драма Мериме в сборнике «Театр Клары Газуль» (1825). Опыт создания исторической драмы «Жакерия» (1828).

Альфред де Мюссе (1810-1857) – романтик младшего поколения. Романтический герой Мюссе в драмах «Прихоти Марианны» (1833) и «Лорензаччо» (1834). Комедии-пословицы Мюссе. «Любовью не шутят» (1834). Роль России в сценической судьбе пьес Мюссе. Признание во Франции в 1847 году.

Социальная дифференциация в актерском искусстве. Актеры Комедии Франсез. *Мадемуазель Марс (1779-1847)* и *мадемуазель Жорж (1787-1867)*.

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.

Коммерческий характер театра периода Второй империи. *Эжен Скриб* (1791-1861) и «хорошо сделанная пьеса». Мелодрама в годы Июльской монархии (Феликс Пиа «Парижский тряпичник», 1847) и времен Второй империи (Александр Дюма-сын «Дама с камелиями»). Водевиль в годы Второй империи. *Эжен Лабииш* (1824-1888) – «Соломенная шляпка» (1851). Возникновение и развитие классической оперетты – Жак Оффенбах (1819-1880).

Рашель (Элиза Рашель Феликс) (1821-1858) – великая трагическая актриса середины XIX века. Черты классицизма и романтизма в ее творчестве. Возрождение ею трагедий Расина в конце 30-х годов на сцене Комеди Франсез.

Расцвет романтической оперы (опера комик) в 20-30-е годы. Роль театра Гранд Опера в развитии большой оперы.

Тема 16. Немецкий театр

Отсталость и раздробленность Германии в конце XVIII - начале XIX века. Германия и походы Наполеона. Этапы в развитии немецкого романтизма.

Йенский романтизм и творчество *Людвига Тика* (1773-1853). Его пьеса «Кот в сапогах» (1797), театральная форма и содержание пьесы. Театрально-эстетические взгляды Тика, их роль в становлении и развитии режиссуры в Германии.

Генрих фон Клейст (1777-1811) – крупнейший драматург немецкого романтизма. Комедия «Разбитый кувшин» и драматургическое новаторство Клейста. Анализ драмы «Принц фон Гомбургский» (1810). Национальные черты романтического искусства.

Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776-1822) – теоретик театра. Театральная жизнь Германии первой половины XIX века.

Георг Бюхнер (1813-1837) и революция. Анализ драм «Смерть Дантона» (1835) и «Войцек» (1836-1837). Романтический герой Бюхнера.

Трагедия *Карла Гуцкова* (1811-1878) «Уриэль Акоста» (1846).

Немецкие актеры-романтики: Иоганн Фридрих Флекк (1757-1801), Людвиг Девриент (1784-1832).

Карл Иммерман (1796-1840) и «Образцовая сцена» в Дюссельдорфе.

Актеры-гастролеры и актеры придворных театров. *Эдуард Девриент* (1801-1877) и его режиссерские идеи.

Тема 17. Английский театр

Общая характеристика английского театра этого периода. Монополия театров Дрюри – Лейн и Ковент – Гарден на постановку литературной драмы.

Джордж Гордон Байрон (1788 -1824) – великий поэт романтизма, его влияние на европейскую культуру. «Манфред» (1817) и «Каин» (1821) – романтические драмы Байрона.

Перси Биш Шелли (1729-1822) и его романтическая драма «Ченчи» (1819). Романтический герой Шелли.

Малые театры Лондона, их репертуар – мелодрама и пантомима. Отмена театральной монополии в 1843 году.

Борьба направлений в английском театре. Сарра Сиддонс (1755-1831) и Джон Кембл (1757-1823). Творчество великого актера-романтика *Эдмунда Кина (1789-1833)*.

Тема 18. Итальянский театр

Движение *Рисорджименто (1789-1861)* и особенности развития итальянского театра. Джузеппе Мазини и основанная им «Молодая Италия». Тесная связь итальянского искусства с национально-освободительным движением. Глава романтической школы в Италии *Джузеппе Мандзони (1785-1873)*, его теория романтической драмы. *Сильвио Пеллико (1789-1854)* – автор первой романтической драмы «Франческа да Римини» (1815). Продолжатель национальной драматической традиции *Паоло Джакометти (1816-1882)*, автор драмы «Гражданская смерть» (1861). А.Н.Островский об этой пьесе.

Отсутствие в Италии XIX века постоянных драматических театров, господство передвижных трупп. Особенности развития итальянского актерского искусства в XIX веке. *Густаво Модена (1803-1861)* – основоположник итальянской актерской школы XIX века. Гражданственность и революционность его творчества. Его последователи и ученики: А.Ристори, Т.Сальвини, Э.Росси.

Аделаида Ристори (1822-1906). Соединение психологической правды образа с внешне выразительным рисунком.

Томмазо Сальвини (1829-1915). К.С.Станиславский о Сальвини. Биография артиста. Роли в трагедиях Шекспира. Гастроли по Европе.

Эрнесто Росси (1827-1896). К.С.Станиславский о Росси. Актерская техника артиста. Психологическая разработка роли. Роли в трагедиях Шекспира. Его роли в русском репертуаре. Сравнительный анализ актерской техники Сальвини и Росси.

Раздел VI. Театр второй половины XIX века

Введение

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.

Тема 19. Скандинавский театр

Общая характеристика театрального искусства в Норвегии.

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.

Август Стриндберг (1849-1912) – создатель шведской драматургии. Эволюция его творчества. Развитие принципов новой драмы в творчестве Стриндберга. Стиль его одноактных пьес, усложнение этого стиля. Драма «Отец» (1887) и «Фрекен Жюли» (1889). Своеобразное сочетание натурализма и символизма в его драматургии. Предисловие к пьесе «Фрекен Жюли» – теоретический манифест «великого натурализма». Теория драматического характера. Теория малой сцены, эстетическая специфика спектакля малой сцены. Преобладание символистских тенденций в трилогии «На пути в Дамаск» (1898-1901). «Эрик XIV» Стриндберга и место пьесы в истории театра. Спектакль Е.Б. Вахтангова. Значение драматургии Стриндберга в истории театра.

Тема 20. Французский и бельгийский театр

Общая характеристика театра. Зарождение «романа для близоруких» (братья Гонкур). Необходимость в театральных реформах.

Коммерческий характер французского театра во второй половине XIX века. Актеры Комеди Франсез: Ж.Мунэ-Сюлли (1841-1916), Сара Бернар (1844-1923), Б.К.Коклен (1841-1909). Книга Коклена «Искусство актера», 1886.

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 драматургии» (1881). Комедия Золя «Наследники Рабурдена».

Зарождение режиссуры во французском театре.

Андре Антуан (1858-1943) – ведущий режиссер французского театра второй половины XIX века. Творческий путь Антуана – актера и режиссера.

Создание «Свободного театра» (1887-1895). Художественная и организационная программа театра. Основные постановки театра. Театральный язык постановок Антуана. Формирование принципов актерской натуралистической школы. Причины закрытия театра. Театр Антуана (1897-1906), его художественная программа и организационная структура. Стремление воспитать вкус зрителя, повысить литературный уровень репертуара, создать актерский ансамбль. Антуан с 1906 по 1914 – директор театра «Одеон». Конкуренция театров. Причины ухода Антуана с поста директора. «Дневник директора театра» А. Антуана.

Неоромантизм во французском театре.

Эдмон Ростан (1868-1918). Герои первых пьес. Анализ пьесы «Сирано де Бержерак» (1897), постановка в театре Сен-Мартен этой пьесы. Мастерство в построении конфликта. Характер национального героя. Жанр пьесы – героическая трагикомедия. Общая характеристика дальнейшей драматургической деятельности Ростана.

Морис Метерлинк (1866-1944) – глава европейского символизма в театре. Зарождение символистской драмы. Понятия символизм, декаданс, модерн. Основные черты стиля модерн. Метерлинк и развитие бельгийского искусства. Теория символистской драмы Метерлинка. Значение его идей в европейском театре. Влияние идей Метерлинка на А.П. Чехова. Подтекст и герой в символистской драме. Анализ драм «Непрошенная», «Слепые» (1891), «Там внутри» (1894). Эволюция художественного метода Метерлинка. «Чудо святого Антония» (1903) и постановки этой пьесы Е.Б. Вахтанговым. «Синяя птица» (1908), анализ философской сказки и ее постановка во МХАТе.

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 Убю» 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.

Тема 21. Немецкий театр

Общая характеристика театра этого периода. Отмена театральной монополии в 1869 году. Возникновение театральной монополии. Принцип работы этого театра. Георг II и Людвиг Кронег (1837-1891). Гастроли театра с 1874 по 1890 год. Театральный язык постановок Кронеге. Репертуар театра. Сильные и слабые стороны их спектаклей. Мейнингецы и «мейнингенщина». Влияние мейнингенских гастролей на развитие европейского театра второй половины XIX века. А.Н. Островский и К.С. Станиславский о мейнингенских постановках.

Влияние натурализма на развитие немецкого театра.

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.

Тема 22. Английский театр

Общая характеристика театра. Трудность в проникновении идей новой драмы. Чарльз Кин и его работа в театре Принцессы. Театр Лицеум и Генри Ирвинг (1838-1905). Художественная и организационная деятельность Ирвинга на посту директора театра. Эллен Терри – партнерша Ирвинга. Эллен Терри (1848-1928), ее роли и жизнь в театре.

Оскар Уайльд (1856-1900) – прозаик, драматург, поэт, теоретик искусства. Эстетические идеи Уайльда. Понятие английского эстетизма. Комедии Уайльда – пародия на традиционную салонную комедию. Лирический герой в комедиях Уайльда «Идеальный муж» (1893), «Как важно быть серьезным» (1893). Трагизм мироощущения Уайльда. Драма «Саломея». Художественный язык драмы. Ее постановки в европейском театре на рубеже веков.

Бернард Шоу (1856-1950) – крупнейший английский драматург первой половины XX века. Взгляды Шоу на театр и драму. Шекспир и Шоу. Драматургический метод Шоу. «Квинтэссенция ибсенизма». Герои его пьес. Конфликт и особенности его построения. Ремарка в драматургии Шоу. «Неприятные пьесы» Шоу – «Дома вдовца» (1892) и «Профессия миссис Уоррен» (1894). Анализ драмы «Цезарь и Клеопатра» (1898) и комедии «Пигмалион» (1913). Эволюция творческого метода Шоу. Анализ пьесы «Дом, где разбиваются сердца» (1917). Эволюция конфликта новой драмы в творчестве Шоу.

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.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

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

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно зафиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые слова, термины. Проверить определение терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников, выписать толкования - составить глоссарий дисциплины. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям дисциплины. Работа над конспектом лекций обеспечивает формирование у обучающихся таких структурных составляющих компетенций как «знать» и «уметь».

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям и промежуточной аттестации.

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.

В современных условиях практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, включает в себя следующие элементы:

- обсуждение теоретических вопросов;
- проверку домашнего задания;

- изучение нового материала;
- рефлексия;
- моделирование различных ситуаций и др.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать соответствующую тему дисциплины. Работа над каждой темой предполагает следующий алгоритм действий:

а). составить краткий план-конспект, ориентируясь, в первую очередь, на презентацию лекции и схемы по теме, не забывая использовать и другие источники информации. При этом необходимо фиксировать самую суть вопросов, сжато отражая логическую последовательность материала. Желательно при написании плана-конспекта самостоятельно составлять схемы, таблицы, рисунки, то есть фиксировать информацию, используя различные знаковые системы, что необходимо для глубокого понимания изучаемого материала. Подготовленные материалы можно использовать на практическом занятии и зачете;

б). ответить на контрольные вопросы и выполнить практические задания, используя подготовленные материалы и источники информации из раздела 8. При ответе нужно обязательно привести конкретные примеры, если это требуется в задании, в противном случае ответы не будут засчитаны.

Учебная литература и дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины представлены в соответствующем разделе программы и является общими для подготовки к аудиторным занятиям.

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.

Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным вопросам;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти и/или подготовить наглядный материал;
- продумать и составить текст презентации на 5-15 минут.

6.2. Задания для самостоятельной работы

При **самостоятельной работе** по данной дисциплине используются следующие ее формы:

- подготовка и написание рефератов и других письменных работ на заданные темы;
- выполнение разнообразных заданий: подбор и изучение литературных источников, иллюстративного и описательного материала по отдельным разделам курса, подготовка компьютерных презентаций и их защита.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

1. Практическое занятие по теме 1: *Театр классической Греции.*

Вопросы для обсуждения:

1. Происхождение театра из обряда. Миф. Маска
2. Устройство театра в Древней Греции
3. Эволюция трагедии
4. Особенности сценического языка средневекового театра

Практические задания:

1. Дайте общее определение театра.
2. Объясните, чем театр отличается от обряда и ритуала.
3. Объясните, каковы причины эволюции театральной площадки и организации театрального дела.
4. Как отличается развитие театра в Древнем Риме от древнегреческого театра?
5. Перечислите из каких элементов складывается театр в античности.
6. В чем причина расцвета театра в Древней Греции в 5 в. до н.э.

2. Практическое занятие по теме 2: *Театр Итальянского и Испанского Возрождения*

Вопросы для обсуждения:

1. Комедия дель арте и её влияние на мировой театр
2. Устройство театра в Италии в 16-17 вв.
3. Театр и публика в Испании в эпоху Возрождения
4. Эволюция театральных стилей в испанском театре

Практические задания:

1. Какова причина возникновения театра комедии дель арте? В чем его особенность? В чем специфика влияния театра комедии дель арте на становление театра в Западной Европе?
2. В чем специфика развития театра в Италии, Испании и Англии в эпоху Возрождения? Каково происхождение сценического пространства испанского театра эпохи Возрождения, его эволюция в 17 в.?
3. Как взаимодействуют категории пространства и времени в средневековом театре?
4. Как развивается народный театр Средних веков?
5. В чем отличие средневекового театра от профессионального театра Возрождения?

3. Практическое занятие по теме 3: *Театр английского Возрождения*

Вопросы для обсуждения:

1. Устройство театра и спектакль во времена Шекспира
2. Прием театра в театре у Шекспира
3. Высокая ренессансная комедия и её эволюция в творчестве Шекспира
4. Трагедия у Шекспира. Анализ текстов

Практические задания:

1. Каковы причины расцвета театра в Англии времен Шекспира?
2. Охарактеризуйте феномен Шекспира и театра его времени.
3. Что отличает трагедии Шекспира от трагедий его современников и драматургов 17 века?
4. Каково влияние театра Шекспира на мировой театральный процесс?

4. Практическое занятие по теме 4: *Театр французского классицизма*

Вопросы для обсуждения:

1. Что такое классицистские законы и их роль в истории театра
2. Классицистская трагедия. Анализ конфликта
3. Мольер – актер, режиссер, драматург, директор

Практические задания:

1. В чем сущность феномена французского классицизма и роли театра во Франции 17 века?
2. В чем сущность «высокой комедии» Мольера?
3. Каково влияние комедий Мольера на мировую комедиографию?
4. Объясните суть реформ театра в годы Великой французской буржуазной революции.

5. Практическое занятие по теме 5: *Театр эпохи Просвещения*

Вопросы для обсуждения:

1. Реформы сцены и зала в театре эпохи Просвещения.
2. Возникновение жанра драмы. Его специфические особенности.

3. Новый тип актера и зрителя в эпоху Просвещения.

4. Развитие комедии в европейском театре 18 века.

Практические задания:

1. Каковы причины расцвета государственных театров в эпоху Просвещения?

2. В чем сущность театральной реформы пространства театра в эпоху Просвещения?

3. Перечислите признаки жанра трагедии и понятия трагический герой в античности и в театре Ренессанса.

4. Возникновение государственных театров в Европе в эпоху Просвещения.

6. Практическое занятие по теме 6: *Французский романтический театр*

Вопросы для обсуждения:

1. Романтическая драма и мелодрама. Жанровые особенности

2. Актер в романтическом театре

3. Бульварные и частные театры Парижа

Практические задания:

1. Организация театрального дела в Европе в канун Великой французской революции.

2. Организация театрального дела во Франции в конце 18 – первой трети 19 века.

3. Какова природа перемен в театре в эпоху Романтизма во Франции, в Германии, в Англии?

7. Практическое занятие по теме 7: *Немецкий романтический театр*

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности развития романтизма в Германии

2. Актеры романтики

3. Анализ драматургии Бюхнера

Практические задания:

1. Особенности развития театра в Германии 18 в.

2. Охарактеризуйте сходство и различие жанров мелодрамы и романтической драмы.

8. Практическое занятие по теме 8: *Английский романтический театр*

Вопросы для обсуждения:

1. Байрон и театр

2. Шелли и театр

Практические задания:

1. Охарактеризуйте особенности драматургии Байрона.

2. Опишите различие в творчествах Байрона и Шелли.

9. Практическое занятие по теме 9: *Новая драма в Европе.*

Вопросы для обсуждения:

1. Г. Ибсен и реформа драмы
2. Структурные отличия ренессансной драмы и новой драмы
3. Герой в новой драме

Практические задания:

1. Объясните ваше понимание жанра драмы в 18 веке.
2. В чем особенность построения новой драмы?
3. Каковы глубокие перемены в развитии театра после появления пьес Г.Ибсена?
4. Как натурализм и символизм проявляют себя в творчестве Г.Ибсена?

10. Практическое занятие по теме 10: *Становление режиссерского искусства во второй половине XIX века***Вопросы для обсуждения:**

1. Антуан Арто и его идеи реформы театра
2. Отто Брам и особенности развития режиссерского театра в Германии
3. Европейское движение «свободных» и «независимых» театров

Практические задания:

1. Охарактеризуйте состояние европейского театра накануне рождения режиссерского театра.
2. Какова причина взаимосвязи и взаимовлияния развития режиссуры и новой драмы?
3. Назовите основные этапы становления и развития режиссерского театра в странах западной Европы.
4. Как можно охарактеризовать переход от натурализма к символизму «новой драмы» и режиссуры?
5. Основные черты движения «Свободных» и «Независимых» театров Европы.

11. Практическое занятие по теме 11: *Театр на рубеже XIX – XX веков.***Вопросы для обсуждения:**

1. Английский театр на рубеже XIX – XX веков.
2. Символизм в европейском театре.
3. Г. Крэг и его роль в становлении режиссуры в европейском театре XX века.

Практические задания:

1. Этапы развития режиссёрского театра в 19-начале 20 в.
2. Влияние идей Крэга на современников и режиссерский театр 20 века.
3. Идеи О.Уайльда в контексте культуры рубежа веков.
4. Охарактеризуйте идеи символизма в европейском театре рубежа XIX – XX веков.

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.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень учебной и дополнительной литературы

Учебная литература:

1. Мокульский С. С. История западноевропейского театра. Учебное пособие. СПб.: "Лань"; "Планета музыки", 2011 - 720 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"

Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины

1. А.Аникст "Ремесло драматурга" – М., 1973 г.
2. Бартошевич "Шекспир на английской сцене" – М., 1985 г.
3. Бартошевич А. В. «Шекспир. XX век», - М., 1994 г.
4. Бартошевич А.В. «Мирозданию современный». Шекспир в театре XX века», - Тбилиси, 1981 г.
5. Бачелис Т.И. «Шекспир и Крэг», - М., 1983 г.
6. Берковский Н.Я. «Романтизм в Германии», - М., 2001 г.
7. Булгаков М.А. «Жизнь господина де Мольера», - М., 1962 г.
8. Гительман Л.И. «Из истории французской режиссуры», Л. – 1976 г.
9. Головня В.В. «История античного театра», - М., 1972 г.
10. Дейч А. «Тальма» - М., 1934 г.
11. Дживелегов А.К. «Итальянская народная комедия» - М., 1954 г.
12. Дунаева Е.А. «Автор – ты» - М., 1994 г.
13. Дунаева Е.А. «Великий лицедей, или Обманщик» - М., 2000 г.
14. Зангерман Б.И. «Очерки истории новой драмы» - М., 1979 г.
15. Зингерман Б.И. «Жан Вилар и другие» - М., 1964 г.
16. Макарова Г.В. «Актерское искусство Германии» - М., 2000 г.
17. Минц Н.В. «Дэвид Гаррик и театр его времени» - М., 1977 г.
18. Минц Н.В. «Эдмунд Кин» - М., 1957 г.
19. Молодцова «Пиранделло» - М., 1982 г.

20. Образцова А.Г. «Драматургический метод Бернарда Шоу» - М., 1965
21. Образцова А.Г. «Современная английская сцена» - М., 1977 г.
22. Проскурникова Т.Б. «Авиньон Жана Вилара» - М., 1989 г.
23. Проскурникова Т.Б. «Театр Франции. Судьбы и образы» -СПб, 2002г.
24. «Как всегда – об авангарде», сборник – М., 1992 г.
25. «Театр XX века», Сборник статей – М., 2003 г.
26. Силюнас В.Ю. «Стиль жизни и стили искусства» - СПб, 2000 г.
27. Смирнов Б. «Театр США» - Л., 1976 г.
28. Финкельштейн Е.Л. «Бомарше» - М.-Л., 1934 г.
29. Финкельштейн Е.Л. «Фредерик Леметр» - М.-Л., 1934 г.
30. Финкельштейн Е.Л. «Картель Четырех» - М.-Л., 1934 г.
31. Финкельштейн Е.Л. «Копо и театр Старой Голубятни» - М.-Л., 1934 г.
32. Хейберг Х. «Генрик Ибсен» - М., 1975 г.
33. Шкунаева И.Д. «Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней» - М, 1973 г.
34. Мокульский С.С. «История западно-европейского театра в 8-ми томах», - М, 1956 г

Список художественных обязательных текстов (любое издание)

Античность

1. "Легенды и мифы древней Греции"
2. Эсхил "Прометей прикованный", "Орестея"
3. Софокл "Антигона", "Царь Эдип"
4. Еврипид "Ипполит", "Медея"
5. Аристофан "Лягушки", "Мир"
6. Менандр "Брюзга"
7. Плавт "Клад", "Амфитрион"
8. Теренций "Братья"

Средние века

9. "Фарс об адвокате Патлене"
10. Рютбеф "Действо о Теофиле"

Эпоха Возрождения и XVII век

11. Макиавелли "Мандрагора"
12. Сервантес "Нумансия", "Саламанкская пещера", "Театр чудес"
13. Лопе де Вега "Фуэнте Овехуна", "Звезда Севильи", "Собака на сене", "Валенсианская вдова"
14. Тирсо де Молина "Дон Хиль - Зеленые штаны", "Севильский озорник"
15. Кальдерон "Жизнь есть сон", "Дама невидимка"

16. Марло "Тамерлан Великий", "Трагическая история доктора Фауста"
17. Шекспир "Ричард III", "Генрих IV", "Укрощение строптивой", "Сон

в

летнюю ночь", "Венецианский купец", "Как вам это понравится",
"Двенадцатая ночь", "Ромео и Джульетта", "Гамлет", "Отелло", "Король
Лир", "Макбет", "Буря"

18. Бен Джонсон "Вольпоне"
19. Корнель "Сид", "Гораций"
20. Расин "Андромаха", "Федра"
21. Мольер "Школа жен", "Критика "Школы жен"", "Версальский
экспромт", "Тартюф", "Дон Жуан", "Мизантроп", "Скупой", "Мнимый
больной"

Театр Эпохи Просвещения

22. Гей "Опера нищего"
23. Голдсмит "Ночь ошибок"
24. Шеридан "Школа злословия"
25. Мариво "Игра любви и случая"
26. Вольтер "Заира", "Магомет"
27. Дидро "Отец семейства"
28. Бомарше "Трилогия о Фигаро"
29. Гольдони "Слуга двух господ", "Трактирщица", "Кьоджинские
перепалки"
30. Гоцци "Любовь к трем апельсинам", "Король-олень", "Турандот",
"Зеленая птичка"
31. Лессинг "Эмилия Галлоти"
32. Гете "Фауст", "Эгмонт"
33. Шиллер "Разбойники", "Коварство и любовь", "Дон Карлос",
"Мария Стюарт"

Театр XIX века

34. Гюго "Марион Делорм", "Эрнани", "Рюи Блаз"
35. Мериме "Карета святых даров", "Небо и ад", "Женщина-дьявол",
"Африканская любовь", "Жакерия"
36. Мюссе "Прихоти Марианны", "Любовью не шутят", "Лорензаччо",
"Не надо биться об заклад"
37. Пиа "Парижский тряпичник"
38. Дюма-сын "Дама с камелиями"
39. Бальзак "Делец"
40. Золя "Тереза Ракен" (роман, инсценировка), "Наследники
Рабурдена"
41. Ростан "Сирано де Бержерак", "Орленок"
42. Метерлинк "Непрошенная", "Слепые", "Там внутри", "Синяя птица",
"Чудо святого Антония"
43. Жарри "Король Юбю"
44. Байрон "Манфред", "Каин"

45. Шелли "Ченчи"
46. Уайльд "Как важно быть серьезным", "Идеальный муж", "Саломея"
47. Шоу Б. "Профессия миссис Уоррен", "Цезарь и Клеопатра", "Пигмалион", "Дом, где разбиваются сердца"
48. Тик "Кот в сапогах"
49. Клейст "Разбитый кувшин", "Принц Гомбургский"
50. Бюхнер "Смерть Дантона", "Войцек"
51. Гуцков "Уриэль Акоста"
52. Гауптман "Перед восходом солнца", "Одинокие", "Ткачи", "Потонувший колокол", "Перед заходом солнца"
53. Ибсен "Бранд", "Пер Гюнт", "Кукольный дом", "Приведения", "Враг народа", "Дикая утка", "Строитель Сольнес", "Гедда Габлер", "Когда мы мертвые, пробуждаемся"
54. Стриндберг "Отец", "Фрекен Жюли", "Пляска смерти"

8.2. Интернет-ресурсы

1. Национальная электронная библиотека России НЭБ РФ <http://нэб.рф>
2. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний - <http://www.zipsites.ru/>
3. Интернет-библиотека IQlib. - <https://domenolog.ru/iqlib.ru/>
4. Российская государственная библиотека (РГБ - <https://www.rsl.ru/>)
5. Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/Library/other.html>
6. Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>
7. Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>
8. Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

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

9. Описание материально-технической базы

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

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office,

антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

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

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

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

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра искусствоведения

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической работе

_____/Морозова И.С./

31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»

по специальности

52.05.01 Актерское искусство

«Артист драматического театра и кино»

«Артист мюзикла»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	2
1. Цель и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	7
5. Содержание дисциплины.....	7
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	7
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....	9
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....	26
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины..	26
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	28
6.3 Задания для подготовки к практическим занятиям	28
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации	33
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	35
8.1 Перечень основной и дополнительной литературы.....	35
8.2. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины.....	35
8.3. Интернет-ресурсы.....	36
8.4. Информационные технологии, используемые в обучении.....	36
9. Описание материально-технической базы.....	38

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «История изобразительного искусства» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Программа предполагает как лекционный курс по всеобщей истории изобразительного искусства, так и семинарские занятия и самостоятельную работу по всему курсу, который включает в себя историю крупнейших явлений западноевропейского и отечественного искусства от первобытного до современного.

Цель дисциплины – дать будущим актёрам фундаментальные знания и представления о высокой пластической культуре, развить в них представление об образе человека в конкретные исторические эпохи и о существовании этого человека в различных пространствах. 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, тем более, что будущим актёрам придется сталкиваться в своей практической работе с противоположными по масштабу сценическими площадками – от огромного зала до малой сцены.

Не случайно дисциплина эта поначалу называлась «История пространственных искусств» и была одной из первых в составе учебных дисциплин, вводимых в студии при Театре имени Евгения Вахтангова, в то время, когда сама студия была окончательно преобразована в учебное заведение (1937 г., педагог Б. Симолин).

Разумеется, история изобразительного искусства традиционно входила в систему театрального образования, начиная с первых лет его возникновения, когда у истоков преподавания в театральных вузах стояли такие крупнейшие историки искусства как Н. Тарабукин, А.М. Эфрос и другие.

В задачи дисциплины входит обучение специфике языка визуальных или, если воспользоваться более старинным определением, изящных искусств (куда входит архитектура, живопись, скульптура, графика, декоративно–прикладное искусство), а также их законам применительно к актёрской профессии.

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».

При подготовке курса, наряду с устоявшимися лекционными формами, использованы также новые методики интерактивного общения со студентами, модернизирующие традиционные методы сравнительного анализа эпох, стилей, конкретных произведений. Эти методики предполагают использование гораздо большего, нежели раньше, количества зрительного материала для сравнительного анализа. Эти изменения, влияющие на уровень содержания курса, учитывают новый контекст XXI века, когда материал «высокого искусства» противостоит, как уже говорилось выше, массовой культуре. И в начале XXI века это противостояние обостряется.

При рассмотрении основных периодов развития отечественного и зарубежного искусства, в основном, соблюдены принципы синхронности, принятые как система на кафедре искусствоведения. Этот принцип отвечает также и новым задачам изучения искусства, когда отечественное изобразительное искусство рассматривается в общем контексте мировой художественной культуры. На это ориентированы новые музейные экспозиции.

Синхронность подачи материала по изобразительному искусству сознательно несколько нарушена лишь в одном случае, когда речь идет об отечественном искусстве XI-XVII вв., которое в искусствоведческой литературе принято рассматривать общим «блоком», объединенным названием «древнерусское искусство». Обладая стилистическим единством, этот период в России, несмотря на свою протяженность, был менее подвержен эволюционным процессам, нежели западноевропейский. И потому все семь столетий рассматриваются вместе.

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.

Общая трудоемкость дисциплины «История изобразительного искусства» составляет 9 зачетных единиц (324 академических часа). Структурно курс состоит из разделов и тем.

Формы промежуточной аттестации:

экзамены – 1 и 6 семестр; зачеты без оценки – 2 и 4 семестр, зачеты с оценкой — 3 и 5 семестр для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

- сформировать творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к мировому изобразительному искусству, его сохранению и приумножению;
- ознакомить с основными теоретическими и историческими взглядами в системе европейских и отечественных культурных ценностей, постепенно формируя тем самым культурный багаж студента;
- развить навыки проблемного культурно-исторического мышления на базе изучаемого материала.

Задачи:

- дать будущим артистам фундаментальные знания и представления о высокой пластической культуре многовековой истории искусств;
- обучить пониманию специфики языка визуальных искусств (архитектура, живопись, скульптура, графика, декоративно – прикладное искусство, учитывая современное название последнего дизайн), а также их законам применительно к актёрской профессии;
- развить представление об образе человека в конкретные исторические эпохи и о существовании этого человека в различных пространствах;
- проанализировать наиболее общие закономерности бытия произведений изобразительного искусства на рубеже тысячелетий 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;
- проанализировать соотношение изобразительного искусства с другими видами искусства;
- сформировать у студентов навыки самостоятельной работы, как с художественным текстом, так и с исследовательской и справочной литературой.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «История изобразительного искусства» относится к обязательной части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) «Актёрское искусство».

Дисциплина занимает важное место в профессиональной подготовке будущих артистов и режиссеров, 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, дисциплина играет большую

роль в обеспечении высокого уровня общей культуры выпускника высшей школы.

«История изобразительного искусства» тесно связана со всем блоком искусствоведческих дисциплин, а также с такими гуманитарными дисциплинами как История, Философия и ряд других.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «История изобразительного искусства» направлено на формирование следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций (табл.1).

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
<i>УК-5. 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.
<i>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</i>	ОПК-1.1. Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства ОПК-1.2. Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знает: - содержание основных направлений философской мысли от древности до современности; - специфику философии искусства и тенденции ее развития в контексте истории философии; - особенности философского осмысления основных видов, жанров, стилей искусства (изобразительного, музыкального, художественной литературы и т. д.); Умеет: - проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического периода, в котором оно создано; - выстраивать взаимосвязь произведения искусства с культурно-историческим

		контекстом; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; - выносить обоснованное эстетическое суждение о конкретном произведении искусства в соответствии с эстетическими идеями конкретного исторического периода. Владеет: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – профессиональной терминологией.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

Общая трудоемкость дисциплины «История изобразительного искусства» составляет 9 зачетных единиц (324 академических часа).

Формы промежуточной аттестации:

экзамены – 1 и 6 семестр; зачеты без оценки – 2 и 4 семестр, зачеты с оценкой — 3 и 5 семестр для студентов очной формы обучения.

для очной формы обучения

Вид учебной работы		Всего часов по семестрам						
		I	II	III	IV	V	VI	Итого
1. Контактная работа, в том числе:		22	22	26	26	28	28	152
Лекции		8	8	10	10	12	12	60
Практические занятия		14	14	16	16	16	16	92
2. Самостоятельная работа		14	14	10	10	44	8	100
Формы промежуточной аттестации (ЗсО, З, Э)		36Э	3	ЗсО	3	ЗсО	36 Э	72
Общая трудоемкость	час.	72	36	36	36	72	72	324
	ЗЕТ	2	1	1	1	2	2	9

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Всего часов
		Л	ПЗ		
	Раздел 1. Введение во всеобщую историю искусства				
1	Тема 1.Задачи изучения истории изобразительного искусства	2	2	2	6
2	Тема 2. Виды и жанры изобразительного искусства	2	2	2	6
Раздел 2. Искусство Древнего мира					
3	Тема 3. Первобытное искусство	1	2	2	5
4	Тема 4. Искусство Древнего Египта (3100 г. до н.э. - 1085 г. до н.э.).	1	2	2	5
5	Тема 5. Искусство Эгейского мира	1	2	2	5
6	Тема 6. Искусство Древней Греции.	1	3	1	5
7	Тема 7. Искусство Древнего Рима.	-	1	3	4
	Экзамен				36

	Всего в первом семестре	8	14	14	72
	Раздел 3. Искусство средних веков				
8	Тема 8. Раннехристианское и византийское искусство	2	4	3	9
9	Тема 9. Средневековое искусство Западной Европы.	2	4	3	9
10	Тема 10. Искусство готики (конец XII – XIV вв.)	2	4	3	9
11	Тема 11. Древнерусское искусство (X – XVII вв.)	2	2	5	9
	Зачет				
	Всего во втором семестре	8	14	14	36
	Раздел 4. Искусство возрождения				
12	Тема 12. Возрождение в Италии.	2	4	2	8
13	Тема 13. Северное Возрождение.	2	4	1	7
	Раздел 5. Западноевропейское искусство XVII века.				
14	Тема 14. Искусство Италии XVII века.	2	4	2	8
15	Тема 15. Искусство Фландрии XVII века.	2	2	3	7
16	Тема 16. Искусство Испании XVII века.	2	2	2	6
	Зачет с оценкой				
	Всего в третьем семестре	10	16	10	36
17	Тема 17. Искусство Голландии XVII века.	1	3	2	6
18	Тема 18. Искусство Франции XVII века.	1	3	2	6
	Раздел 6. Отечественное и европейское искусство VIII века.				
19	Тема 19. Искусство Франции XIII века.	2	3	1	6
20	Тема 20. Русское искусство XVIII века.	2	3	1	6
21	Тема 21. Испанское искусство XVIII – начала XIX века.	2	3	1	6
22	Тема 22. Английское искусство XVIII – начала XIX века.	2	1	3	6
	Зачет с оценкой				
	Всего в четвертом семестре	10	16	10	36
	Раздел 7. Искусство XIX века.				
23	Тема 23. Искусство Франции первой половины XIX века.	3	4	11	18
24	Тема 24. Русское искусство первой половины XIX века.	3	5	10	18
25	Тема 25. Французское искусство второй половины XIX века.	3	4	11	18
26	Тема 26. Русское искусство второй половины XIX века.	3	3	12	18
	Зачет с оценкой				
	Всего в пятом семестре	12	16	44	72
	Раздел 8. Западноевропейское и американское искусство XX века.				
27	Тема 27. Основные направления западноевропейского искусства первой половины XX века.	3	4	3	10
28	Тема 28. Отечественное искусство начала XX века.	3	4	2	9
29	Тема 29. Западноевропейское и американское искусство второй половины XX века.	3	4	1	8

30	Тема 30. Отечественное искусство второй половины XX века.	3	4	2	9
	Экзамен				36
	Всего в шестом семестре	12	16	8	72
	Итого	60	92	100	324

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ ВО ВСЕОБЩУЮ ИСТОРИЮ ИСКУССТВА

Тема 1. Задачи изучения истории изобразительного искусства.

Предмет и задачи изучения истории искусства. Проблема различных способов образного взаимодействия с реальностью. 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.

Изображение и слово. Образ в литературе, театре и изобразительном искусстве. **Синкретизм 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 деления как возможность уйти от представления об изобразительном искусстве как простом зеркальном подобии реальности.

Тема 2. Виды и жанры изобразительного искусства

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). Роль станковой живописи и ее различные техники. Жанры живописи. Графика, ее особенности. Графика печатная и уникальная. Связь проблем материальной культуры и декоративно-прикладного искусства. Проблемы современного дизайна как нового 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*.

Раздел 2. ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА

Тема 3. Первобытное искусство

Различные гипотезы о происхождении искусства. Основные этапы доисторического периода развития искусства. Сравнительный анализ искусства *палеолита* и *неолита*. Пещерные росписи Ласко и Альтамиры. (25 000 – 30 000 гг. до н.э.). Пластический анализ фресок. Знаковый и символический характер неолитических произведений искусства, их связь с происхождением письменности. Различные типы доисторических архитектурных сооружений. Менгиры, дольмены, кромлехи. Стоунхедж в Англии (2000 г. до н.э.).

Тема 4. Искусство Древнего Египта (3100 г. до н.э. -1085 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*.

Тема 5. Искусство Эгейского мира.

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". Керамика стиля Камарес. Дворец в Тиринфе. Львиные ворота в Микенах. Так называемая "маска Агамемнона".

Тема 6. Искусство Древней Греции.

Периодизация.

Искусство Гомеровской Греции (12-8 вв. до н.э.). Появление первых памятников изобразительного искусства. Геометрический стиль. Дипилонская амфора.

Архаика (7-6 вв. до н.э.). Сложение и развитие основных принципов в архитектуре (периптер), скульптуре (курсы и коры). Греческая ордерная

система: три греческих ордера: дорический, ионический, коринфский. Анализ 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 возникший, 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 Галикарнасском мавзолее. Принципы композиционного построения барельефа в Элладе. Пляшущая вакханка Скопаса как пример нарастания драматизма в поздней классике. Женственные образы Праксителя (Афродита Книдская, Гермес с младенцем Дионисом.). Античный реализм в творчестве Лисиппа - статуя Апоксиомена, голова Александра Македонского.

Искусство **эллинизма** (конец 4 - 1 век до н.э.). Распад державы Александра Македонского и связанные с этим изменения в искусстве - эмоциональная напряженность и патетика. Пергамский алтарь, Лаокоон. Венера Милосская, Ника Самофракийская как примеры сохранения в эллинизме классических традиций. Искусство древней Эллады - недостижимый образец для подражания в разные периоды развития искусства.

Тема 7. Искусство Древнего Рима.

Искусство **этрусков** (7-4 вв. до н.э.). Терракотовый саркофаг из некрополя в 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. Использование прямой перспективы в росписях помпейских домов. 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 (380 г.).

Раздел 3. ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ

Тема 8. Раннехристианское и византийское искусство.

Живопись римских катакомб (II – III вв.). Характерные черты христианского спиритуализма: образ Богородицы 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 Богородица – византийская икона XII века. Византийское искусство при Палеологах. Мозаики и фрески Кахрие – Джамии.

Тема 9. Средневековое искусство Западной Европы.

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. Романский храм как «Библия для неграмотных». Романская архитектура во Франции,

Германии: соборы в Ангулеме, Вормсе, Периге.

Тема 10. Искусство готики (конец XII – XIV вв.).

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.

Тема 11. Древнерусское искусство (X – XVII вв.)

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 из Софийского собора, 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 Московского Кремля. 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 из 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.

Раздел 4. ИСКУССТВО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Тема 12. Возрождение в Италии.

Общая периодизация. Проторенессанс как начальная стадия интереса к наследию античности. Рельефы кафедры Николо Пизано. Возврат к готике у Джованни Пизано. Флорентийское треченто и его крупнейший представитель Джотто. Росписи Джотто в церкви святого Франциска в Ассизи и в капелле дель Арена в Падуе. Сиенское треченто с его готическими и византийскими влияниями: Дуччо, Симоне Мартини, Амброджо Лоренцетти.

Раннее Возрождение в Италии (кватроченто). Интеллектуализм и нарастание роли античности. Признаки нового архитектурного стиля в творчестве Филиппо Брунеллески: купол Флорентийского собора, капелла Пацци, Воспитательный дом. Флорентийские палаццо – новый тип светской архитектуры.

Донателло как основоположник раннего Возрождения, применивший в скульптуре античный принцип перекрестного движения (хиазм): апостол Марк (церковь Ор-Сан-Микеле), Давид. Конная статуя Гатамелаты в Падуе.

Росписи капеллы Бранкаччи, выполненные Томасо Мазаччо как школа для флорентийских художников кватроченто: объединение фигур общим движением, применение принципов воздушной перспективы, изокефалия (равноголовие) во фреске "Чудо со статиром". Перспективисты 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 Аречцо, портреты, "Поклонение волхвов"), Лука Синьорелли. Падуанская школа: Андреа Мантенья. Венецианская школа кватроченто: Пизанелло, семейство Беллини, Антонелло де Мессина.

Высокое Возрождение в Италии. Обобщающе-синтетический характер устремлений основных мастеров.

Новаторство Леонардо да Винчи, универсальность его поисков. Ангел, выполненный Леонардо в картине его учителя Вероккио "Крещение". Открытие воздушной перспективы. 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. Флорентийский маньеризм в творчестве Бронзино. Пармеджанино.

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.

Тема 13. Северное Возрождение

Раннее Возрождение в Нидерландах. Особенности развития: близость готики и отсутствие античных образцов. Взаимосвязанность позднего готического 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: "Сорока на виселице", "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. Портретное творчество Ганса Гольбейна Младшего - значительное явление немецкого Возрождения.

Раздел 5. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XVII ВЕКА

Тема 14. Искусство Италии XVII века.

Караваджо и караваджизм как антипод величию и монументальности Возрождения. Театральность живописи Караваджо, система "тенеброзо" ("Призвание апостола Матфея", "Успение Марии"). Зарождение барокко, его характеристика и проявление во всех видах искусства. Лоренцо Бернини - архитектор барокко: церковь Сант Андреа аль Квиринале, балдахин в соборе святого Петра и колоннада на площади перед этим собором. Скульптуры Бернини: Давид, скульптурные портреты, "Экстаз святой Терезы", "Аполлон и Дафна" (черты аффектации и экзальтированной чувственности).

Тема 15. Искусство Фландрии XVII века.

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.

Тема 16. Искусство Испании XVII века.

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").

Тема 17. Искусство Голландии XVII века.

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").

Тема 18. Искусство Франции XVII века.

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.

Раздел 6. *ОТЕЧЕСТВЕННОЕ И ЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО* *XVIII ВЕКА*

Тема 19. Искусство Франции 18 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.

Тема 20. Русское искусство XVIII века.

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, творчество И.Мартоса (памятник Минину и Пожарскому, надгробие С.Волконской).

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.

Тема 21. Испанское искусство XVIII – начала XIX века.

Франсиско Гойя. Картоны для королевской мануфактуры – сценки из народной жизни. Гойя в должности "первого живописца короля" ("Семья Карла IV"). Фантастический реализм офортов Гойи (серии "Капричос", "Дезастрес", "Диспаратес"). Трагизм фресок "Дома глухого".

Тема 22. Английское искусство XVIII – начала XIX века.

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.

Раздел 7. ИСКУССТВО XIX ВЕКА

Тема 23. Искусство Франции первой 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"]).

Тема 24. Русское искусство первой половины XIX века

Завершающий этап русского классицизма (ампир) в архитектуре: мастер петербургских ансамблей Карл Росси (Генеральный штаб на Дворцовой площади, ансамбль Александринского театра с прилегающими корпусами, здание Сената и Синода на Сенатской площади, Михайловский дворец и парк).

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 Григория Сороки ("Кабинет в Островках", "Рыбаки. Вид на озеро Молдино").

Ранние классицистические композиции Александра Иванова ("Приам, испрашивающий у Ахилла тело Гектора", "Аполлон, Кипарис и Гиацинт"). Монументальная программная картина Александра Иванова "Явление Христа народу", выдвинувшая проблемы философского характера. Подготовительные пейзажи к "Явлению" как предвосхищение пленерных достижений импрессионистов. Метод "сравнения и сличения" этюдов. Последний величественный замысел А. Иванова – так называемые "Библейские эскизы" - как история духовного и нравственного развития человечества.

Критический реализм, любовь к своим героям и окружающему миру в творчестве Павла Федотова ("Свежий кавалер", "Сватовство майора"), нарастание ощущения одиночества, трагизм его поздних образов ("Анкор, еще анкор", "Игроки").

Тема 25. Французское искусство второй половины XIX века

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 деления 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).

Тема 26. Русское искусство второй половины XIX века

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 кабак 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). Импрессионизм Константина Коровина. Импрессионистические тенденции в скульптуре (Паоло Трубецкой, Анна Голубкина).

Раздел 8. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ И АМЕРИКАНСКОЕ ИСКУССТВО XX ВЕКА

Тема 27. Основные направления западноевропейского искусства первой 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.

Тема 28. Отечественное искусство начала XX века

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 валета" группы более радикальных художников во главе с Михаилом Ларионовым и Натальей Гончаровой, основавших объединения "Ослиный хвост" и "Мишень": новая интерпретация традиций вывески и лубка. Лучизм Михаила Ларионова. Крестьянская серия Натальи Гончаровой.

Отечественный вариант 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.

Тема 29. Западноевропейское и американское искусство второй половины XX века

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 представляющее 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.

Тема 30. Отечественное искусство второй половины XX века

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 традиции (Виктор Эльконин, Илларион Голицын)

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. Постепенное возникновение новых форм связи искусства с цифровыми технологиями.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.

6.1. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся.

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

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно зафиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые слова, термины. Проверить определение терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников, выписать толкования - составить глоссарий дисциплины. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям дисциплины. Работа над конспектом лекций обеспечивает формирование у обучающихся таких структурных составляющих компетенций как «знать» и «уметь».

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям и промежуточной аттестации.

При чтении лекций применяется диалоговая форма с использованием элементов практических занятий, постановкой и решением проблемных задач и т.д.

В рамках лекционных занятий могут заслушиваться и обсуждаться подготовленные студентам сообщения, доклады и др.

Практические занятия. Система практических занятий позволяет каждому обучающемуся обогатить свой опыт фактическим материалом и приобрести умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе проведения занятий данного вида.

В современных условиях практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, включает в себя следующие элементы:

- обсуждение теоретических вопросов;
- проверку домашнего задания;
- изучение нового материала;
- рефлексию и др.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать соответствующую тему дисциплины. Работа над каждой темой предполагает следующий алгоритм действий:

а). составить краткий план-конспект, ориентируясь, в первую очередь, на презентацию лекции и схемы по теме, не забывая использовать и другие источники информации. При этом необходимо фиксировать самую суть вопросов, сжато отражая логическую последовательность материала. Желательно при написании плана-конспекта самостоятельно составлять схемы, таблицы, рисунки, то есть фиксировать информацию, используя различные знаковые системы, что необходимо для глубокого понимания изучаемого материала. Подготовленные материалы можно использовать на практическом занятии, зачете, экзамене;

б). ответить на контрольные вопросы и выполнить практические задания, используя подготовленные материалы и источники информации из раздела 8. При ответе нужно обязательно привести конкретные примеры, если это требуются в задании, в противном случае ответы не будут засчитаны.

Учебная литература и дополнительные материалы для углубленного освоения дисциплины представлены в соответствующем разделе программы и являются общими для подготовки к аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, обобщающих опыт отечественных и зарубежных исследователей.

6.2. Задания для самостоятельной работы

При **самостоятельной работе** по данной дисциплине используются следующие ее формы:

- подготовка и написание рефератов и других письменных работ на заданные темы;

- выполнение заданий 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.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

1. Практическое занятие по теме 1:

Задачи изучения истории изобразительного искусства

Вопросы для обсуждения:

1. Анализ различных способов образного взаимодействия с реальностью.
2. Анализ проблемы **отличительных черт** художественной правды и правдоподобия.
3. Анализ взаимодействия изображения и слова. Синкретизм театра.

2. Практическое занятие по теме 2: Виды и жанры изобразительного искусства

Вопросы для обсуждения:

1. Анализ выразительных возможностей архитектуры.
2. Каковы пластические особенности скульптуры.
3. Монументальная и станковая живопись. Жанры. Анализ техник живописи.
4. Анализ проблем материальной культуры и ее взаимодействия с декоративно-прикладным искусством.
5. Проблема красоты и красивости. Что входит в мое понимание "салонного" искусства.
6. Анализ различных стилей в искусстве.

3. Практическое занятие по теме 3: Первобытное искусство

Вопросы для обсуждения:

1. Гипотезы о происхождении искусства.
2. Анализ взаимосвязи искусства и письменности.

**4. Практическое занятие по теме 4: Искусство Древнего Египта
(3100 г. до н.э. -1085 г. до н.э.)**

Вопросы для обсуждения:

1. Нефертити и Неферт. Сравнительный анализ портретов Древнего Египта.
2. Анализ древнеегипетского канона. Роль веры в бессмертие души.

5. Практическое занятие по теме 5: Искусство Эгейского мира

Вопрос для обсуждения:

1. Анализ эстетических особенностей критомикенского искусства. .

6. Практическое занятие по теме 6: Искусство древней Греции

Вопросы для обсуждения:

1. Эволюция образа человека в древнегреческом искусстве. Роль пропорций в искусстве.
2. Сложение древнегреческого ордера. Анализ ансамбля Афинского акрополя.

7. Практические занятия по теме 7: Искусство Древнего Рима

Вопросы для обсуждения:

- 1 Особенности древнеримского портрета.
2. Анализ самых крупных архитектурных памятников Древнего Рима.

8. Практическое занятие по теме 8: Раннехристианское и византийское искусство.

Вопрос для обсуждения:

1. Влияние греко-эллинистической традиции на искусство Византии.

9. Практическое занятие по теме 9: Средневековое искусство Западной Европы.

Вопрос для обсуждения:

1. Романская архитектура.
2. Анализ роли скульптур в романском соборе. Почему романский храм называют «Библией для неграмотных»?

**10. Практическое занятие по теме 10: Искусство готики
(конец XII – XIV вв.)**

Вопросы для обсуждения:

1. Собор Парижской Богоматери как образец ранней готики.
2. Анализ наиболее выдающихся готических портретов..
3. Витраж в готическом храме.

11. Практическое занятие по теме 11: Древнерусское искусство (X – XVII вв.)

Вопросы для обсуждения:

1. Сравнить по репродукции «Троицу» А. Рублева и «Троицу» С.Ушакова.
2. Фрески Дионисия в Ферапонтовом монастыре.
3. Анализ произведений древнерусской архитектуры. Основные соборы Московского Кремля.

10. Практическое занятие по теме 12: Возрождение в Италии

Вопросы для обсуждения:

1. Сравнительный анализ Проторенессанса и Кватроченто.
2. Анализ самых известных произведений Боттичелли.
3. Новаторство Леонардо да Винчи.
4. Отличительные черты флорентийского и венецианского Возрождения.

11. Практическое занятие по теме 13: Северное возрождение

Вопросы для обсуждения:

1. Сравнительный анализ итальянского и северного Возрождения.
2. Многофигурные композиции Босха и Брейгеля – старшего..
3. Наиболее яркие представители возрождения в Германии.

14. Практическое занятие по теме 14: Искусство Италии XVII века

Вопрос для обсуждения:

1. Караваджо и караваджизм.
2. Бернини архитектор и скульптор.

15. Практическое занятие по теме 15: Искусство Фландрии XVII века

Вопросы для обсуждения:

1. □ Питер Пауль Рубенс – представитель барокко в живописи.
2. Анализ особенностей фламандских натюрмортов.
3. Лучшие ученики Рубенса.

16. Практическое занятие по теме 16: Искусство Испании XVII века

Вопросы для обсуждения:

1. □ Диего де Сильва Веласкес.
2. Хосе Рибейра и караваджизм.

17. Практическое занятие по теме 17: Искусство Голландии XVII века

Вопросы для обсуждения:

1. Рембрандт. Драматическое мировосприятие в сочетании с новаторскими решениями.
2. Вермеер Дельфтский в сегодняшнем восприятии.

18. Практическое занятие по теме 18: Искусство Франции XVII века

Вопросы для обсуждения:

1. Ансамбль Версальского дворца.
2. Жак Калло и герои комедии дель арте.

19. Практическое занятие по теме 19: Искусство Франции 18 века.

Вопросы для обсуждения: Искусство Франции 18 века.

1. Антуан Ватто как создатель жанра "галантных празднеств".
2. Революционный классицизм в живописи Жака Луи Давида.

20. Практическое занятие по теме 20: Русское искусство XVIII века.

Вопросы для обсуждения:

1. Переход от ранней формы русского портрета XVI – XVII вв., получившего наименование "парсуна" к светскому портрету.
2. Анализ произведений российских портретистов 18 века. (по выбору)

21. Практическое занятие по теме 21: Испанское искусство XVIII – начала XIX века.

Вопрос для обсуждения:

1. Фантастический реализм и трагизм в живописи и офортах Гойи.

22. Практическое занятие по теме 22: Английское искусство XVIII – начала XIX века.

Вопросы для обсуждения:

1. Сатира и мораль в живописи и графике Вильяма Хогарта.

23. Практическое занятие по теме 23: Искусство Франции первой половины XIX века.

Вопрос для обсуждения:

1. Анализ знаковых произведений Жерико и Делакруа (на выбор).
2. Реализм во французском искусстве, 1 половины и середины XIX века.

24. Практическое занятие по теме 24: Русское искусство первой половины XIX века.

Вопросы для обсуждения:

1. Анализ памятников архитектуры Москвы и Петербурга конца 18 – начала 19 вв. (по выбору)
2. Русский романтизм в живописи.
3. Анализ знаковых произведений Александра Иванова (по выбору).
4. Комическое и трагическое у П.А. Федотова.

25. Практическое занятие по теме 25: Французское искусство второй половины XIX века.

Вопросы для обсуждения:

1. Импрессионизм во Франции.
2. Женские образы Ренуара.

3. Постимпрессионизм во Франции.
4. Импрессионизм в скульптуре.

26. Практическое занятие по теме 26: Русское искусство второй половины XIX века.

Вопросы для обсуждения:

1. Основные черты искусства передвижников: метод критического реализма.
2. Анализ знаковых произведений русских пейзажистов второй половины 19 века.(по выбору)
3. Русский импрессионизм.
4. Особенности творчества В.А. Серова.

Практическое занятие по теме 27: Основные направления западноевропейского искусства первой половины XX века.

Вопросы для обсуждения:

1. Анализ понятий "модернизм" и его отличие от понятия "авангард".
2. Основные направления в европейской живописи нач. XX века.
3. Идеи дадаизма в сюрреализме.
4. Западная архитектура нач. XX в.

28. Практическое занятие по теме 28: Отечественное искусство начала XX века.

Вопросы для обсуждения:

1. Русский вариант стиля "модерн" в архитектуре и его связь с неоклассицизмом и неорусским стилем.
2. Петербургское объединение "Мир искусства".
3. Живописно-пластические искания русского варианта "сезаннизма" в творчестве художников объединения "Бубновый валет".
4. Конструктивизм 1920-х годов.
5. Неоклассицизм.
6. Официальные художники социалистического реализма и их влияние на укрепление тоталитарного государства.

29. Практическое занятие по теме 29: Западноевропейское и американское искусство второй половины XX века.

Вопросы для обсуждения:

1. Живопись после второй мировой войны.
2. Крупнейшие скульпторы XX века.
3. Поп-арт как направление, учитывающее воздействие на зрителя массовой культуры и представляющее ее в новом контексте.
4. Иррациональный характер игры отражений в гиперреализме.
5. Акционизм как обобщающее название для ряда форм авангардного искусства.
6. Постмодернизм.

30. Практическое занятие по теме 30: Отечественное искусство второй половины XX века.

Вопросы для обсуждения:

1. Анализ произведений художников «сурового стиля» как противодействия тенденциям социалистического реализма.
2. Отечественный гиперреализм.
3. Метафорическая живопись 1970 гг.
4. Акционизм в отечественном искусстве XX и XXI века.

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.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Перечень основной и дополнительной литературы

1. Паниотова Т.С., Коробова Г.А., Корсикова Л.И., Штомпель Л.А. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: Учебное пособие. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"
2. Гильдебрандт А. "Проблема формы в изобразительном искусстве" М., Логос, 2011
3. Фаворский В.А. "Литературно-теоретическое наследие" М., 1988
4. Зедльмайер Г. "Искусство и истина: Теория и метод истории искусства" Аxioma, 1999.
5. Панофски Э. "IDEA: К истории понятия в теории искусства от античности до классицизма".— СПб.: Аксиома, 1999.
6. Гнедич П. П. История искусства в 3-х томах. СПб.: "Лань" 2013. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"

8.2. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины

Введение в предмет. Общие труды по истории искусства:

1. Терминологический словарь. - "Аполлон" - М., 1997.
2. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. - М., 1985.

3. Даниэль СМ. Искусство видеть. - Л., 1990.
4. Гутнов А.Э. Мир архитектуры.
5. Герман М.Ю. Модернизм. Искусство первой половины XX в. СПб 2005
6. Костин В.И., Юматов В.А. Язык изобразительного искусства. -М., 1978.
7. Молева Н.М. Скульптура. - М., 1975.
8. Мочалов Л.В. Пространство мира и пространство картины. - М., 1983.
9. Мурина Е.Б. Проблемы синтеза пространственных искусств. — М., 1982.
10. Турова В.В. Что такое гравюра. - М., 1986.
11. Дмитриева Н.А. Изображение и слово. - М., 1962.
12. Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты. - М., 1998.
13. История западноевропейского искусства (XIII-XX вв.). Под ред. Н.Н.Пунина. - Л., 1940.
14. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Выпуски 1-3. — М., 1993.
15. Гомбрих Э. История искусства. - М., 1995.
16. Янсон Х.В. и Янсон Э.Ф. Основы истории искусств. - СПб., 1996.
17. Серия "Малая история искусства" (все вышедшие тома). - М., 1970-е гг.
18. Всеобщая история архитектуры. Т. 1-12. - М., 1966-1977.
19. Всеобщая история искусства. Т. 1-6. - М., 1956-1966.
20. История искусства народов СССР. Т. 1-9. - М., 1971-1984.
21. История русской архитектуры. - М., 1956.
22. История русского искусства. Т. 1-13. - М., 1953-1969.
23. История русского искусства. Т. 1-2. - М., 1978-81.
24. Искусство стран и народов мира. Краткая художественная энциклопедия. Т. 1-5. - М., 1962-1981.
25. История искусства т. I под ред. Е.Федотовой. М., 2012
26. История искусства т. II под ред. Е.Федотовой. М. 2013
27. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства М. 2007
28. Серия альбомов "Памятники мирового искусства". - М., 1970-е гг.
29. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. - СПб., 1997.
30. Алпатов М.В. Композиция в живописи. - М., 1940.
31. Волков Н.Н. Композиция в живописи. Т. 1-2. - М., 1977.
32. Книги по отдельным периодам истории искусства (в хронологической последовательности материала):
33. Мириманов В.Б. Первобытное и традиционное искусство. — М., 1973.
34. Павлов В.В. Искусство Древнего Египта. - М., 1962.
35. Матье М.Е. Искусство Древнего Египта в кн. "Искусство Древнего Востока". - М., 1968.
36. Колпинский Ю.Д. Великое наследие античной Эллады. - М., 1977.
37. Алпатов М.В. Художественные проблемы искусства Древней Греции. - М., 1987.
38. Блаватский В.Д. Греческая скульптура. - М.-Л., 1939.
39. Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. - М., 1972.
40. Соколов Г. Искусство древнего Рима. - М., 1971.
41. Соколов Г. Римский скульптурный портрет III века и художественная культура того времени. - М., 1983.
42. Лазарев В.Н. История Византийской живописи. Т. 1, 2. - М., 1971.

43. Лихачева В.Д. Искусство Византии IV-V вв. - Л., 1981.
44. Нессельнтраус Ц. Искусство Западной Европы в средние века. - Л.-М., 1964.
45. Овчинников А.Н. Символика христианского искусства. - М., 1999.
46. Попова О.С. Искусство Новгорода и Москвы первой половины четырнадцатого века. Его связи с Византией. - М., 1980.
47. Плужников В.И. Термины российского архитектурного наследия. - М., 1995.
48. Ляскова О.А. Французская готика 12-14 вв. - М., 1973.
49. Вельфлин Г. Искусство Италии и Германии эпохи Ренессанса. - М., 1934.
50. Вельфлин Г. Классическое искусство. Введение в изучение итальянского Возрождения. - СПб., 1999.
51. Виппер Б.Р. Итальянский Ренессанс 13-16 вв. Курс лекций. Т. 1-2. - М., 1977.
52. Дворжак М. История Итальянского искусства в эпоху Возрождения. Т. 1-2. - М., 1978.
53. Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. - М., 1973.
54. Данилова И.Е. Брунеллески и Флоренция. - М., 1991.
55. Лазарев В.Н. Происхождение Итальянского Возрождения. Т. 1-3. - М., 1956-1979.
56. Лазарев В.Н. Старые итальянские мастера. - М., 1972.
57. Сборник: Искусство раннего Возрождения. - М., 1980.
58. Ротенберг Е.И. Западноевропейская живопись 17 века. - М., 1989.
59. Лазарев В.Н. Старые европейские мастера. - М., 1974.
60. Вельфлин Г. Ренессанс и барокко. - СПб., 1913.
61. Вентури Л. Художники нового времени. - М., 1956.
62. Прокофьев В.Н. Гойя в искусстве романтической эпохи. - М., 1986.
63. Турчин В.С. Эпоха романтизма в России. - М., 1981.
64. Калитина Н.Н. Французский портрет XIX века. - Л., 1985.
65. Сарабьянов Д.В. Русская живопись XIX века среди европейских школ. - М., 1980.
66. Алленов М.М., Евангулова О.С., Лифшиц Л.И. Русское искусство X - начала XX века. - М., 1989.
67. Алленов М.М. Русское искусство XVIII – начала XIX века. М. 2008.
68. Вентури Л. От Мане до Лотрека. - М., 1958.
69. Ревалд Дж. История импрессионизма. - М., 1959.
70. Ревалд Дж. Постимпрессионизм. - М., 1962.
71. Кон-Винер. История стилей изобразительного искусства. - М., 1998.
72. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. - М., 1989.
73. Кириченко Е.И. Русская архитектура 1830-х - 1910-х годов. - М., 1978.
74. Федоров-Давыдов А.А. Русское и советское искусство. - М., 1975.
75. Поспелов Г.Г. Русское искусство XIX века. - М., 1998.
76. Поспелов Г.Г. Русское искусство начала XX века. - М., 1999.
77. Сарабьянов Д.В. Русский модерн. - М., 1985.
78. Европейское искусство 19-20 вв. Исторические взаимосвязи. (Сборник). - М., 1998.

79. Модернизм. Анализ и критика основных направлений. - М., 1976.
80. Арган Джулио Карло. Современное искусство 1770-1970. - М., 1999.
81. Русский авангард 1910-20-х гг. в европейском контексте. - М., 2000.
82. Хан-Магомедов С.О. Архитектура советского авангарда. - М., 1996.
83. Сборник "Архитектура Запада. Модернизм и постмодернизм". - М., 1987.
84. Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. - М., 1993.
85. Кантор А.М. Изобразительное искусство 20 века. - М., 1973.
86. Современное западное искусство. XX век. Проблемы комплексного изучения. - М., 1988.
87. Наков А.Б. Русский авангард. - М., 1991.
88. Голомшток И. Тоталитарное искусство. - М., 1994.
89. Морозов А.И. Конец утопии (из истории искусства в СССР 1930-х годов). - М., 1995.
90. Козлова О.Т. Фотореализм. - М., 1994.
91. Колейчук В.Ф. Кинетизм. - М., 1994.
92. Деготь Е. Русское искусство XX века. - М., 2000.
93. Бобринская Е.А. Концептуализм. - М., 1993.
94. Сюрреализм и авангард. - М., 1999.
95. Искусство XX века. Итоги столетия. - Спб., 1999.
96. Ортега-и-Гассет. Дегуманизация искусства. М. 1999.
97. Дэвид Хокни, Мартин Гейфорд. История картины: от пещеры до компьютерного экрана.

8.3. Интернет-ресурсы

1. Национальная электронная библиотека России <https://нэб.рф>
2. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний Электронный ресурс. - Режим доступа: <https://domenolog.ru/iqlib.ru/>
3. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: <https://domenolog.ru/iqlib.ru/>
4. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. - Режим доступа: <https://www.rsl.ru/>
5. Российский федеральный образовательный портал Электронный ресурс/Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. - Режим доступа: <http://www.edu.ru/about/>
6. <http://elibrary.ru>
7. <http://www.book.ru>.
8. <http://www.biblioclub.ru/>

8.4. Информационные технологии, используемые в обучении

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

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

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

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

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра искусствоведения

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и
методической работе

_____/Морозова И.С./

31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ РУССКОГО ТЕАТРА»

по специальности

52.05.01 Актерское искусство

«Артист мюзикла»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА - 2023

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «История русского театра» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.12.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 20.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Дисциплина должна дать студентам 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 искусствоведческими дисциплинами, которые 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 студентам в их практической деятельности: расширяется их кругозор в области драматургии, способной послужить материалом для самостоятельных работ, изучаются приемы, использованные актерами прошлого, которые служат учащимся предостережением или примером в их работе над образами.

В процессе изучения курса студенты посещают театральные музеи Москвы. Это ГЦТМ имени А.А. Бахрушина и все его филиалы, музеи-усадьбы Кусково, Останкино, Архангельское, Музей МХАТ имени А.П.Чехова, Дом-музей К.С. Станиславского. Во время лекций в аудитории демонстрируются фотографии, аудио- и видеозаписи, что помогает и эмоциональному восприятию материала студентами, и лучшему усвоению информации.

Трудоемкость курса «История русского театра» составляет 10 зачетных единиц (360 академических часов). Структурно курс состоит из разделов и тем.

Формы промежуточной аттестации – зачеты во 2-ом, 3-ем и 4-ом семестрах, экзамен – в 6-ом и 8-ом семестрах для студентов очной формы обучения.

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 общепрофессиональных компетенций (табл. 1):

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

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-1 <i>Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода</i>	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 виды, жанры, стили искусства; - важнейшие процессы развития театра, происходившие на различных этапах развития нашей страны; - основные закономерности и особенности развития театра, драматургии и актерского мастерства; Умеет: – проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического периода; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства,; - выносить обоснованное эстетическое суждение о конкретном произведении искусства; Владеет: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – профессиональной терминологией.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

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).

Трудовое количество курса «История русского театра» составляет 10 зачетных единиц (360 академических часов).

Формы промежуточной аттестации – зачеты во 2-ом, 3-ем и 4-ом семестрах, экзамен – в 6-ом и 8-ом семестрах для студентов очной формы обучения.

Очная форма обучения

Вид учебной работы		Всего часов по семестрам						
		II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1. Контактная работа, в том числе:		22	22	22	20	20	16	16
Лекции		8	8	8	8	8	6	6
Практические занятия		14	14	14	12	12	10	10
2. Самостоятельная работа		14	14	14	52	16	20	20
Формы промежуточной аттестации (зачет -З, экзамен -Э)		3	3	3	-	Экз 36		Экз 36
Общая трудоемкость	час.	36	36	36	72	72	36	72
	ЗЕТ	1	1	1	2	2	1	2

5. Содержание дисциплины.

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СР	Всего час.
		Л	ПЗ		
	Введение	1			1
	Раздел I. От истоков русского театра до конца XVIII века				
1.	Тема 1. Истоки русского театра	2	3	3	8
2.	Тема 2. Возникновение профессии актера	1	3	3	7
3.	Тема 3. Первые попытки создать на Руси театр	1	2	2	5
4.	Тема 4. Иоганн Готфрид Грегори (1631 – 1675)	1	2	2	5
5.	Тема 5. Попытка Петра Первого создать Публичный театр	1	2	2	5

6.	Тема 6. XVIII век в России	1	2	2	5
	<i>Зачет</i>	-	-	-	-
	<i>Итого во втором семестре</i>	8	14	14	36
7.	Тема 7. Федор Григорьевич Волков (1728 – 1763)	2	3	3	8
8.	Тема 8. Актерское искусство в России в XVIII веке	2	3	3	8
9.	Тема 9. Екатерина Вторая и ее роль в развитие театра в XVIII веке	1	2	2	5
10.	Тема 10. Крепостной театр	1	2	2	5
	Раздел II. История русского театра первой половины XIX века				
11.	Тема 11. Общая характеристика театра первой половины XIX века	1	2	2	5
12.	Тема 12. Актерское искусство первой четверти XIX века	1	2	2	5
	<i>Зачет</i>	-	-	-	-
	<i>Итого в третьем семестре</i>	8	14	14	36
13.	Тема 13. Александр Сергеевич Грибоедов (1795 – 1829)	1	2	2	5
14.	Тема 14. Александр Сергеевич Пушкин (1799 – 1837)	2	3	3	8
15.	Тема 15. Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 – 1841)	2	3	3	8
16.	Тема 16. Актерское искусство первой половины XIX века	1	2	2	5
17.	Тема 17. Михаил Семенович Щепкин (1788 – 1863)	1	2	2	5
18.	Тема 18. Николай Васильевич Гоголь (1809 – 1852)	1	2	2	5
	<i>Зачет</i>	-	-	-	-
	<i>Итого в четвертом семестре</i>	8	14	14	36
19.	Тема 19. Иван Сергеевич Тургенев (1818 – 1883)	2	2	9	13
20.	Тема 20. Александр Николаевич Островский (1823 – 1886)	2	2	9	13
21.	Тема 21. Славянофильский период в творчестве Островского	1	2	9	12
	Раздел III. История русского театра второй половины XIX века				
22.	Тема 22. «Гроза» (1959)	1	2	9	12
23.	Тема 23. Основные темы творчества Островского: купеческая, чиновничья, помещичья, актерская и т.д.	1	2	8	11
24.	Тема 24. Актерское искусство в театре середины XIX века	1	2	8	11
	<i>Итого в пятом семестре</i>	8	12	52	72
25.	Тема 25. Александр Васильевич Сухово-Кобылин (1817 – 1903)	1	2	2	5
26.	Тема 26. Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910)	2	2	4	8
27.	Тема 27. Актерское искусство второй половины XIX века	1	2	2	5
28.	Тема 28. Актеры Московского Императорского театра	1	2	2	5
	Раздел IV. История русского театра конца XIX – начала XX века (до 1917года)				
29.	Тема 29. Характеристика периода	1	2	3	6
30.	Тема 30. Владимир Иванович Немирович – Данченко (1858 – 1943) – театральный критик, драматург, педагог. Константин Сергеевич Станиславский (1863-	2	2	3	7

	1938) – актер-любитель, режиссер				
	<i>Экзамен</i>	-	-	-	36
	<i>Итого в шестом семестре</i>	8	12	16	72
31.	Тема 31. Открытие Московского Художественного театра – 14 (27) октября 1898 года	1	1	3	5
32.	Тема 32. Общественно – политическая линия Художественного театра	1	2	3	6
33.	Тема 33. Репертуар МХТ в первый период его деятельности (1898 – 1905)	1	2	3	6
34.	Тема 34. Поиски новых форм в театре	1	2	3	6
35.	Тема 35. МХТ в новом периоде (1906 – 1917)	1	1	4	6
36.	Тема 36. Работа Вл.И. Немировича – Данченко над романами Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы» и «Бесы»	1	2	4	7
	<i>Итого в седьмом семестре</i>	6	10	20	36
37.	Тема 37. Студии Художественного театра	1	2	4	7
38.	Тема 38. Петербург. Влияние Московского Художественного театра на театры Петербурга	1	2	4	7
39.	Тема 39. Символизм в России	2	2	6	10
40.	Тема 40. Театр на Офицерской	2	2	5	9
41.	Тема 41. Работа Всеволода Эмильевича Мейерхольда (1874 – 1940) в Императорских театрах (1908 - 1918)	1	2	5	8
	<i>Экзамен</i>	-	-	-	36
	<i>Итого в восьмом семестре</i>	6	10	20	72
	<i>Всего по дисциплине</i>	52	86	150	360

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Введение

Понятие театра. Виды театра. Место русского театра в мировом процессе развития театра. Необходимость изучения истории театра для актера и режиссера. Общий обзор истории русского театра на протяжении трех веков его развития. Материалы, по которым изучается история русского театра: книги, архивные материалы, иконография, эскизы декораций и костюмов и так далее.

Раздел I. От истоков русского театра до конца XVIII века

Тема 1. Истоки русского театра

Сознание первобытного человека. Обожествление явлений природы. Деятельность человека. Ритуал, игра, драма. Игрища. Примеры игрищ, связанных с цикличностью природы. Свадьба. Похороны.

Тема 2. Возникновение профессии актера

Скоморохи. Свидетельства об их существовании. Профессии скоморохов. Искусство глума. Тексты, по которым играют скоморошья игры. Демократическая направленность искусства скоморохов. Отношение к скоморохам церкви, власть предрешающих.

Тема 3. Первые попытки создать на Руси театр

XVII век. Избрание на царство рода Романовых (1613). Поход Алексея Михайловича на Польшу. Встреча с Симеоном Полоцким (1629 – 1680). Знакомство со «школьным театром». Приглашение Симеона Полоцкого в Москву. Драмы Полоцкого – первые тексты, существующие отдельно от актерского исполнения: «Комедия – притча о блудном сыне» (изд. 1685) и «О Навуходоносоре царе, о теле злате и трех отроках в печи не сожженных» Театральные представления на Западе.

Тема 4. Иоганн Готфрид Грегори (1631 – 1675)

Поручение Алексея Михайловича написать пьесу на сюжет «Эсфири» из Библии и разыграть ее при русском дворе. Первый спектакль при дворе (1672). Его эстетика. Русские актеры. Придворный театр после смерти Грегори. Влияние Придворного театра на любительские театры.

Тема 5. Попытка Петра Первого создать Публичный театр

Первое театральное здание в Москве. Труппа Кунста. Начало деятельности труппы в Москве (1702). Организация Публичного театра. Репертуар. Русские актеры. Причины неудач Алексея Михайловича и Петра Первого в деле создания профессионального театра в России.

Тема 6. XVIII век в России

Создание абсолютистской монархии. Классицизм. Развитие культуры в России. Александр Петрович Сумароков (1717 – 1777) – драматург, театральный деятель, теоретик классицизма в России. Особенности русского классицизма. Трагедии Сумарокова: «Хорев» (1747), «Гамлет» (1748), «Дмитрий Самозванец» (1771). Темы трагедий Сумарокова. Комедии Сумарокова: «Приданое обманом» (1756), «Опекун» (1765), «Рогоносец по воображению» (1772), «Вздорщница» (1772). Просветительские цели драматургии Сумарокова. Михаил Васильевич Ломоносов (1711 – 1765). Драматургия Ломоносова. Отличие пьес Ломоносова от пьес Сумарокова.

Тема 7. Федор Григорьевич Волков (1728 – 1763)

Знакомство с театром. Организация любительского театра в Ярославле. Актеры театра Волкова. Сбор денег на постройку театра. Организация Публичного театра в Ярославле (1750). Вызов труппы театра Волкова в Петербург (1752). Решение Елизаветы Петровны организовать театр. Помещение актеров в певческий класс Шляхетного корпуса. Подготовительные работы к открытию театра. 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. Оперный дом у Красного пруда. Рождение профессионального публичного театра. Репертуар.

Тема 8. Актерское искусство в России в XVIII веке

Эстетика актерской игры. Предполагаемые и документально подтвержденные роли Ф.Г.Волкова. Волков – устроитель маскарада «Торжествующая Минерва» (1763). Иван Афанасьевич Дмитревский (1734 – 1821). Его роли. Попытки реформы классицистической манеры игры. Дмитревский – педагог. Дмитревский – историк театра.

Тема 9. Екатерина Вторая и ее роль в развитие театра в XVIII веке

Развитие драматургии. Направленность русской драматургии. Денис Иванович Фонвизин (1745 – 1792). Комедии Фонвизина: «Бригадир» (конец 60х годов), «Недоросль» (1781). Иван Андреевич Крылов (1769 – 1844). Сатирические журналы, издаваемые Крыловым. Шуто – трагедия «Трумф, Или Подщипа» (1800). Яков Борисович Княжнин (1740 – 1791). Трагедия Княжнина «Вадим Новгородский» (1789). Полемика с Екатериной Второй. Сожжение трагедии (1793). Комиссия по созданию нового Уложения. Организация театрального дела в России.

Тема 10. 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. Пьетро Гонзаго (1751 – 1831).

Раздел II. История русского театра первой половины XIX века

Тема 11. Общая характеристика театра первой половины XIX века

Политические события, оказавшие влияние на развитие театра в России. Демократизация зрительного зала. Появление новых жанров в драматургии: мелодрама и водевиль (1813). Романтизм. Драматургия Владислава Александровича Озерова (1769 – 1816): «Эдип в Афинах» (1804), «Фингал» (1805), «Дмитрий Донской» (1807), «Поликсена» (1809).

Тема 12. Актерское искусство первой четверти XIX века

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).

Тема 13. Александр Сергеевич Грибоедов (1795 – 1829)

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).

Тема 14. Александр Сергеевич Пушкин (1799 – 1837)

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». Стиль 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.

Тема 15. Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 – 1841)

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.

Тема 16. Актерское искусство первой половины XIX века

Павел Степанович Мочалов (1800 – 1848). Творческий путь актера. Дебют в роли Полиника в трагедии В.Озерова «Эдип в Афинах» (1817) в бенефис отца трагика С.Мочалова. Романтические роли Мочалова: Фердинанд «Коварство и любовь»(1826), Карл Моор «Разбойники» (1828), Дон Карлос «Дон Карлос» (1829) Ф.Шиллера. 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.

Тема 17. Михаил Семенович Щепкин (1788 – 1863)

Биография. Первые опыты игры на сцене. Дебют (1805). Путь провинциального актера. 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.

Тема 18. Николай Васильевич Гоголь (1809 – 1852)

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.

Тема 19. Иван Сергеевич Тургенев (1818 – 1883)

Ранний театр Тургенева («Стено», «Неосторожность», «Безденежье»). Обретение своей эстетики в пьесах конца 40 – х – начала 50 – х годов. «Месяц в деревне» (1850). Мнимая не сценичность пьес Тургенева. Тургенев и современный ему театр.

Раздел III. История русского театра второй половины XIX века

Тема 20. Александр Николаевич Островский (1823 – 1886)

Биография драматурга. Роль Замоскворечья в жизни и творчестве Островского. Совестьный 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.

Тема 21. Славянофильский период в творчестве 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. Встречи с литераторами. Экспедиция на Волгу. Словарь волжского языка. Замысел трилогии о Волге. Новые темы в творчестве Островского: «Доходное место» (1856). Определение понятия «самодурство» и использование его для характеристики персонажей разных социальных групп. Издание двухтомника пьес Островского. Статья Н.А.Добролюбова «Темное царство».

Тема 22. «Гроза» (1959)

История создания 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».

Тема 23. 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.

Тема 24. Актерское искусство в театре середины XIX века

Проблема смены стиля в актерской игре. М.С.Щепкин и П.М.Садовский (1818 – 1872) в пьесах Островского. Особенности подхода к роли П.М.Садовского. Его роли. Формирование таланта А.Е.Мартынова (1816 – 1860). Связь Мартынова с Островским. Исполнение Мартыновым роли Тихона в «Грозе» Островского. Л.П.Никулина - Косицкая (1827 – 1868). Ее актерская судьба. Катерина в «Грозе» Островского. Влияние Островского на ее развитие и талант. Актеры, воспитанные Островским.

Тема 25. Александр Васильевич Сухово – Кобылин (1817 – 1903)

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

Тема 26. 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.

Тема 27. Актерское искусство второй половины XIX века

Императорские и провинциальные театры. Система обучения актера. Положение актера в Императорском и провинциальном театре. Система дебютов. Антрепренеры. П.М.Медведев – провинциальный антрепренер. Актеры: Мария Гавриловна Савина (1854 – 1915). Актриса провинциального театра. Встреча с А.И.Шуберт. Дебют в Петербургском Императорском театре(1874). Особенности Савиной – актрисы. Прокурор своих героинь. Роли в произведениях Н.Гоголя, А.Островского, И.Тургенева, Л.Толстого. Пелагея Антипьевна Стрепетова (1850 – 1903). Актриса провинциального театра. Встреча с П.М.Медведевым и А.И.Шуберт. Особенности Стрепетовой – актрисы. Основные роли. Работа в театре близ Памятника Пушкину (А.Бренко) (1880) и на Императорской сцене (1881 –1890) . Демократическая направленность таланта актрисы. Владимир Николаевич Давыдов (1849 – 1925).Основные роли актера. Его знакомство с А.Н.Островским, Л.Н.Толстым, А.П.Чеховым, И.С.Тургеневым. Работа над образом Иванова «Иванов» А.Чехова (1887 и 1889 годы). Константин Александрович Варламов (1848 – 1915).Дебют на Императорской сцене (1875). Основные роли артиста. Работа над ролью Сганареля в пьесе Мольера «Дон Жуан» (1910).

Тема 28. Актеры Московского Императорского театра

Гликерия Николаевна Федотова (1846–1925). Ученица М.С.Щепкина. Роли в пьесах Шекспира. Роли в пьесах Островского. Мария Николаевна Ермолова (1853 – 1928). Дебют в Императорском театре в бенефис Н.М.Медведевой («Эмилия Галотти» Лессинга,1870). Основные роли актрисы. Особенности ее дарования. Работа над ролью Жанны Д Арк в пьесе Ф.Шиллера «Орлеанская дева» (1884). Роли в пьесах Л. де Вега. 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). Начало творческого пути в провинции. Работа в театре близ Памятника Пушкину (А.Бренко, 1880). Дебют на Императорской сцене (1882). Роли актера. Директор Малого театра.

Раздел IV. История русского театра конца XIX – начала XX века (до 1917 года)

Тема 29. Характеристика периода

«Новая драма». Появление новой профессии – режиссер. Отражение потребности этой профессии в драматургии. Представитель «новой драмы» в

России. Антон Павлович Чехов (1860 – 1904). Биография Чехова: Чехов – зритель, Чехов – актер, Чехов – драматург. Драма «Безотцовщина», водевили «Нашла коса на камень», «Отчего курица пела». Рецензия брата Александра на эти произведения. Переезд в Москву, знакомство с театром. «Иванов», комедия (1887). Скандал вокруг премьеры пьесы у Корша. «Иванов», драма (1889). Постановка пьесы в Александринском театре, пожелания автора актерам. «Чайка» (1895): эстетика, жанр, образы, символика названия. Провал пьесы в Александринском театре (1896). Отказ Вл.И.Немировича – Данченко от Грибоедовской премии в пользу «Чайки».

Тема 30. Владимир Иванович Немирович – Данченко (1858 – 1943) – театральный критик, драматург, педагог.

Константин Сергеевич Станиславский (1863-1938) – актер-любитель, режиссер

Авторская режиссура. Работа Вл. И. Немировича-Данченко с актерами Малого театра над постановками собственных пьес. Выпуски драматических курсов при Музыкальном филармоническом обществе (1895, 1898). Путь к созданию собственного, частного театра. Поиски мецената. Записка на визитной карточке, посланной К.С.Алексееву. Приглашение в ресторан «Славянский базар», 22 июня 1897 года. Константин Сергеевич Станиславский (Алексеев, 1863 – 1938). Театр в жизни Станиславского. Алексеевский кружок. Общество искусства и литературы (1888). Роли Станиславского. Встреча с Мейнингенским театром (режиссер Кронек, 1890). Первые режиссерские работы. Встреча с Вл.И.Немировичем – Данченко в ресторане «Славянский базар». Принятие решения. Программа нового дела. Разделение сфер влияния в будущем театре. Труппа театра. Помещение. Репертуар. Подготовка к открытию театра.

Тема 31. Открытие Московского Художественного театра – 14 (27) октября 1898 года

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).

Тема 32. Общественно – политическая линия Художественного театра

«Доктор Штокман» Г.Ибсена в постановке МХТ. Максим Горький (1868 – 1936). Пьесы «Мещане» и « На дне» (1902).Эстетика драматургии М.Горького. Постановки пьес М.Горького во МХТ. Экскурсия на Хитровку. Работа В.И.Качалова над ролью Барона. И.М.Москвин в роли Луки. Споры вокруг этого персонажа. Взаимоотношения М.Горького с МХТ. Темы дореволюционной драматургии М.Горького. Интеллигенция в изображении драматурга. Пьесы: «Дачники», «Дети солнца», «Варвары». Скандал вокруг постановки «Детей солнца» (1905) во МХТ.

Тема 33. Репертуар МХТ в первый период его деятельности (1898 – 1905)

Стремление перенести жизнь на сцену. Попытки постановок символической драматургии: пьесы Г.Ибсена, М.Метерлинка. Работа над пьесой Л.Н.Толстого «Власть тьмы». Строительство нового театра. Переезд в новое помещение (1902) и изменение статуса театра. Уход из театра Вс.Э.Мейерхольда (1902).

Тема 34. Поиски новых форм в театре

Студия на Поварской (1905). Приглашение Мейерхольда к совместной работе. Планы студии. Репертуар. Работа Мейерхольда с художниками Н.Сапуновым, С.Судейкиным, Н.Ульяновым и другими. Открытия в области эстетики символического театра. Работа над пьесой М.Метерлинка «Смерть Тентажиля». Композитор Илья Сац. Первый успех студии. Закрытие студии в октябре 1905 года. Уроки, извлеченные из опыта студии Станиславским и Мейерхольдом.

Тема 35. МХТ в новом периоде (1906 – 1917)

Разделение интересов Вл.И.Немировича – Данченко и К.С. Станиславского. Приход в театр новых режиссеров: К.А.Марджанова, А.Н.Бенуа, Г.Крэга. Приход в театр новых художников: М.Добужинского, Н.Рериха, Б.Кустодиева, А.Бенуа и других. Обращение к русской классической драматургии. Работа над «Горе от ума» А.Грибоедова, «Ревизором» Н.Гоголя, «Борисом Годуновым» А.Пушкина. Обращение к пьесам И.Тургенева (1909 и 1912 гг.). Работа К.С.Станиславского с Гордоном Крэгом над «Гамлетом» У.Шекспира.

Тема 36. Работа Вл.И.Немировича – Данченко над романами Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы» и «Бесы»

Разница в подходе режиссера к сценическому воплощению этих романов. Открытия, сделанные в процессе работы над «Братьями Карамазовыми» (1910). Открытые письма М.Горького к театру:

«О карамазовщине» и «Еще раз о карамазовщине». Спор театра с М.Горьким. Работа над повестью Достоевского «Село Степанчиково». История создания спектакля.

Тема 37. Студии Художественного театра

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.

Тема 38. Петербург. Влияние Московского Художественного театра на театры Петербурга

Вера Федоровна Комиссаржевская (1864 – 1910). Творческий путь актрисы. Особенности ее дарования. Встреча будущей актрисы со Станиславским – режиссером. Работа в Новочеркасске у Н.Синельникова. 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.

Тема 39. 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.

Тема 40. Театр на Офицерской

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.

Тема 41. Работа 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).

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся

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.

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.

В современных условиях практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, включает в себя следующие элементы:

- обсуждение теоретических вопросов;
- проверку домашнего задания;
- изучение нового материала;
- решение задач;
- моделирование различных ситуаций и др.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

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.

Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий.

6.2. Задания для самостоятельной работы.

При **самостоятельной работе** по данной дисциплине используются следующие ее формы:

- подготовка и написание рефератов и других письменных работ на заданные темы;
- выполнение заданий разнообразного характера: подбор и изучение литературных источников, иллюстративного и описательного материала по

отдельным разделам курса, подготовка компьютерных презентаций и их защита.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Часть 1

1. Объясните, в чем типологическое родство и различие обрядового действия и игрового действия.
2. Перечислите, из каких элементов состоит народный (площадной) тип театральности.
3. Перечислите, из каких элементов состоит храмовый (литургический) тип театральности.
4. Перечислите, из каких элементов состоит школьный тип театральности.
5. Объясните причины сравнительно позднего (по сравнению с западноевропейской культурой) возникновения театра в России.
6. Какие европейские художественные направления осваивал русский театр во второй половине XVIII столетия?
7. Перечислите театральные жанры классицизма.
8. Перечислите театральные жанры сентиментализма.
9. В чем заключаются основные особенности русского Просвещения?
10. Какой путь развития предложил русскому театру А.С. Пушкин?
11. Почему Н.А. Гоголь выступал против засилья водевиля и мелодрамы на русской сцене?
12. Что такое амплуа?
13. В чем состоит искусство трагика?
14. Какого искусства требует мелодрама от актера?
15. В чем заключается существо искусства водевильного актера?
16. В чем состоит актерская реформа М.С. Щепкина?

Часть 2

1. Что такое монополия императорских театров?
2. Что такое театральная антреприза?
3. Назовите основные линии репертуарного развития русского театра во второй половине XIX столетия.
4. О чем спорили славянофилы и западники?
5. В чем влияние драматургической техники «мариводажа» на комедии И.С. Тургенева?
6. Какой тип театральности предложил русскому театру И.С. Тургенев?
7. В чем причины позднего обращения русского театра к творчеству И.С. Тургенева?
8. Почему А.Н. Островского считают создателем национального репертуара?
9. В чем заключается влияние А.Н. Островского на развитие русского театра второй половины XIX столетия?
10. Перечислите основные жанры драматургии А.Н. Островского.

11. В чем отличие драмы А.Н. Островского от мелодрамы?
12. В чем отличие комедий А.Н. Островского от благородной («светской») комедии?
13. В чем отличие комедий А.Н. Островского от комедий Н.В. Гоголя?
14. Что такое «пьесы жизни»?
15. В чем отличие раннего творчества А.Н. Островского от позднего?
16. В чем жанровая специфика трилогии А.В. Сухово-Кобылина?
17. Почему «Смерть Тарелкина» А.В. Сухово-Кобылина именуют «черной комедией»?
18. Какие новые амплуа формируются в русском театре в эпоху становления и развития классического реализма?

Часть 3

1. Перечислите реалистические амплуа в русском театре второй половины XIX столетия.
2. В чем отличие исторического жанра у А.С. Пушкина и А.К. Толстого?
3. В чем своеобразие театральных воззрений Л.Н. Толстого?
4. Кто из русских актеров второй половины XIX столетия ближе по своему дарованию и искусству предыдущей театральной эпохе?
5. Кто из русских актеров второй половины XIX столетия ближе по своему дарованию и искусству последующей театральной эпохе?
6. В чем существенные отличия актерского искусства М.Н. Ермоловой, М.Г. Савиной и П.А. Стрепетовой?
7. Кто из русских актеров явился прототипом образа Несчастливцева в комедии «Лес» А.Н. Островского?
8. Кого из русских актеров второй половины XIX столетия Вы можете причислить к «школе Островского»?

Часть 4

9. **Вопрос:** Различные типы и формы театральности в древнерусской культуре.
10. **Практическое задание:** «Горе от ума» – высокая комедия.
11. **Вопрос:** Площадное искусство скоморохов.
12. **Практическое задание:** «Борис Годунов»: опыт «шекспиризации» русской драмы.
13. **Вопрос:** Церковь и театр: духовные действия XVI–XVII вв.
14. **Практическое задание:** Актерское искусство В.А. Каратыгина.
15. **Вопрос:** Школьная драма в России.
16. **Практическое задание:** «Борис Годунов»: особенности композиции и языка трагедии.
17. **Вопрос:** Театр при дворе царя Алексея Михайловича.
18. **Практическое задание:** Актерская реформа М.С. Щепкина
19. **Вопрос:** Театральные зрелища в русской городской культуре первой половины XVIII столетия: иностранные гастролеры, представления

«охотников», спектакли школьного театра, первые общедоступные театры.

- 20. Практическое задание:** «Скупой рыцарь»: природа конфликта и развитие действия
- 21. Вопрос:** Русский классицизм: теория, история, художественная практика.
- 22. Практическое задание:** «Моцарт и Сальери»: природа конфликта и развитие действия.
- 23. Вопрос:** Возникновение профессионального театра в России: театральная деятельность А.П. Сумарокова и Ф.Г. Волкова.
- 24. Практическое задание:** «Каменный гость»: природа конфликта и развитие действия.
- 25. Вопрос:** Русский сентиментализм: теория, история, художественная практика.
- 26. Практическое задание:** «Пир во время чумы»: природа конфликта и развитие действия.
- 27. Вопрос:** Русский театр во второй половине XVIII столетия: репертуар, публика, актерское искусство, постановочная культура.
- 28. Практическое задание:** «Ревизор» Н.В. Гоголя: поэтика комедии.
- 29. Вопрос:** Русская драматургия эпохи Просвещения.
- 30. Практическое задание:** М.Ю. Лермонтов и русский романтизм.
- 31. Вопрос:** Актерское искусство эпохи Просвещения: первые русские актеры.
- 32. Практическое задание:** «Маленькие трагедии»: единство времени, места, действия и поэтического слога.
- 33. Вопрос:** Крепостной театр как историко-культурный феномен.
- 34. Практическое задание:** Н.В. Гоголь – комедиограф.
- 35. Вопрос:** Русский театр первой четверти XIX века: репертуар, постановочное искусство, актеры и зрители.
- 36. Практическое задание:** «Женитьба» Н.В. Гоголя: поэтика комедии.
- 37. Вопрос:** П.С. Мочалов и В.А. Каратыгин: сравнительная характеристика.
- 38. Практическое задание:** «Маскарад»: романтическая поэтика драмы.
- 39. Вопрос:** А.С. Грибоедов и русский театр его времени.
- 40. Практическое задание:** «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина: замысел и воплощение.
- 41. Вопрос:** А.С. Пушкин и русский театр его времени.
- 42. Практическое задание:** Актерское искусство П.С. Мочалова.
- 43. Вопрос:** Русский театр второй четверти XIX века: репертуарное развитие, особенности актерского искусства, публика.
- 44. Практическое задание:** «Борис Годунов»: природа конфликта и развитие действия.
- 45. Вопрос:** Н.В. Гоголь и русский театр его времени.
- 46. Практическое задание:** Русское актерское искусство в первой четверти XIX века: А.С. Яковлев и Е.С. Семенова.

- 47.Вопрос:** Театр А.С. Пушкина.
- 48.Практическое задание:** М.С. Щепкин – личность и творчество.
- 49.Вопрос:** Театр Н.В. Гоголя.
- 50.Практическое задание:** Искусство водевильного актера: В.И. Живокини, В.О. Дюр, В.Н. Асенкова.

Часть 5

- 51.Вопрос:** Русский театр в эпоху становления и развития классического реализма: организационные формы, зритель, репертуар, актерское искусство, постановочная культура.
- 52.Практическое задание:** И.С. Тургенев и «натуральная школа».
- 53.Вопрос:** А.Н. Островский – создатель национального репертуара.
- 54.Практическое задание:** Театр И.С. Тургенева.
- 55.Вопрос:** Ранняя драматургия А.Н. Островского: «Свои люди – сочтемся!», «Не в свои сани не садись», «Бедность не порок», «Бедная невеста» (анализ одной из пьес по выбору студента).
- 56.Практическое задание:** «Нахлебник»: природа конфликта и развитие действия.
- 57.Вопрос:** Эволюция комедийного жанра в творчестве А.Н. Островского.
- 58.Практическое задание:** «Месяц в деревне»: природа конфликта и развитие действия.
- 59.Вопрос:** Жанр драмы в творчестве А.Н. Островского.
- 60.Практическое задание:** Репертуарное развитие русского театра в эпоху классического реализма: мировая классика, современная драматургия, исторические жанры, оперетта.
- 61.Вопрос:** Воля и неволя человека А.Н. Островского: «Воевода», «Не так живи, как хочется», «Горячее сердце», «На бойком месте», «Грех да беда на кого не живет», «Правда – хорошо, а счастье лучше», «Сердце не камень» (анализ одной из пьес по выбору студента).
- 62.Практическое задание:** Психологические поединки в драматургии И.С. Тургенева.
- 63.Вопрос:** Человек А.Н. Островского в перспективе истории: «Снегурочка», «Василиса Мелентьева», «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский», «Тушино», «Козьма Захарьич Минин, Сухорук», «Комик XVII столетия» (анализ одной из пьес по выбору студента).
- 64.Практическое задание:** Трилогия А.В. Сухово-Кобылина. Общая характеристика.
- 65.Вопрос:** Человек А.Н. Островского перед лицом Нового времени: «В чужом пиру похмелье», «Не было ни гроша, да вдруг алтын», «Пучина», «Трудовой хлеб», «Шутники», «Не все коту масленица» (анализ одной из пьес по выбору студента).
- 66.Практическое задание:** «Драматическая сатира» А.В. Сухово-Кобылина.
- 67.Вопрос:** Драма А.Н. Островского «Гроза» и ее сценическая судьба.

- 68. Практическое задание:** Жанровое своеобразие драматургии А.В. Сухова-Кобылина.
- 69. Вопрос:** Человек А.Н. Островского в общественной жизни: «Доходное место», «На всякого мудреца довольно простоты», «Не от мира сего» (анализ одной из пьес по выбору студента).
- 70. Практическое задание:** Система амплуа в русском театре эпохи классического реализма.
- 71. Вопрос:** Человек А.Н. Островского в эпоху «труда и промышленности»: «Волки и овцы», «Бешеные деньги», «Последняя жертва», «Бесприданница» (анализ одной из пьес по выбору студента).
- 72. Практическое задание:** Трилогия А.В. Сухова-Кобылина и жанр сатиры в русской драматургии.
- 73. Вопрос:** Русское захолустье в изображении А.Н. Островского: «Праздничный сон – до обеда», «Трудовой хлеб», «Поздняя любовь», «Пучина» (анализ одной из пьес по выбору студента).
- 74. Практическое задание:** Историко-культурный феномен «славянофильство-западничество» и театральная проблематика в полемике славянофилов и западников об исторической судьбе России.
- 75. Вопрос.** Театральный триптих А.Н. Островского: «Лес», «Таланты и поклонники», «Без вины виноватые» (анализ одной из пьес по выбору студента).
- 76. Практическое задание:** Театральные основы драматургии И.С. Тургенева.
- 77. Вопрос.** Театральные основы творчества А.Н. Островского.
- 78. Практическое задание:** Комедия А.В. Сухова-Кобылина «Свадьба Кречинского» и ее сценическая судьба.

Часть 6

- 79. Вопрос.** Русский театр в эпоху становления и развития классического реализма: организационные формы, зритель, репертуар, актерское искусство, постановочная культура.
- 80. Практическое задание:** П.М. Садовский и Л.П. Никулина-Косицкая – актеры школы Островского.
- 81. Вопрос.** Театр А. К. Толстого и жанры исторической драматургии.
- 82. Практическое задание:** И.В. Самарин и С.В. Шумский – ученики М.С. Щепкина.
- 83. Вопрос.** Драматическая трилогия А. К. Толстого: история, власть, человек.
- 84. Практическое задание:** Актерское искусство Г.Н. Федотовой и М.Н. Ермоловой.
- 85. Вопрос.** «Царь Федор Иоаннович»: общая характеристика трагедии.
- 86. Практическое задание:** Актерское искусство А.И. Южина и А.П. Ленского.

- 87. Вопрос.** Александринский театр второй половины XIX столетия: организационные формы, зритель, репертуар, актерское искусство, постановочная культура.
- 88. Практическое задание:** М.П. и О.О. Садовские – актеры школы Островского.
- 89. Вопрос.** Театральная провинция во второй половине XIX столетия: организационные формы, зритель, репертуар, актерское искусство, постановочная культура.
- 90. Практическое задание:** Актерское искусство А.Е. Мартынова и В.В. Самойлова.
- 91. Вопрос.** Театр Льва Толстого.
- 92. Практическое задание:** Актерское искусство В.В. Самойлова и П.В. Васильева.
- 93. Вопрос.** Жанровая эволюция драматургии Л.Н. Толстого.
- 94. Практическое задание:** Актерское искусство М.Г. Савиной и П.А. Стрепетовой.
- 95. Вопрос.** Малый театр второй половины XIX столетия: зритель, репертуар, актерское искусство, постановочная культура.
- 96. Практическое задание:** Актерское искусство В.Н. Давыдова и К.А. Варламова.
- 97. Вопрос.** Влияние А.Н. Островского на русское актерское искусство.
- 98. Практическое задание:** Актерское искусство Н.Х. Рыбакова и П.А. Стрепетовой.
- 99. Вопрос.** «Власть тьмы» и «Живой труп»: сравнительная характеристика.
- 100. Практическое задание:** Актерское искусство М.И. Писарева и В.Н. Андреева-Бурлака.

Часть 7.

- 101. Вопрос:** Различные типы и формы театральности в древнерусской культуре.
- 102. Практическое задание:** «Горе от ума» – высокая комедия.
- 103. Вопрос:** Психологические поединки в драматургии И.С. Тургенева.
- 104. Практическое задание:** «Борис Годунов»: опыт «шекспиризации» русской драмы.
- 105. Вопрос:** Театральные основы драматургии И.С. Тургенева.
- 106. Практическое задание:** Актерское искусство В.А. Каратыгина.
- 107. Вопрос:** «Нахлебник» и «Месяц в деревне»: природа конфликта и развитие действия.
- 108. Практическое задание:** «Борис Годунов»: особенности композиции и языка трагедии.
- 109. Вопрос:** Театр при дворе царя Алексея Михайловича.
- 110. Практическое задание:** Актерская реформа М.С. Щепкина
- 111. Вопрос:** Театральные зрелища в русской городской культуре первой половины XVIII столетия: иностранные гастролеры,

представления «охотников», спектакли школьного театра, первые общедоступные театры.

112. **Практическое задание:** «Скупой рыцарь»: природа конфликта и развитие действия.
113. **Вопрос:** Русский классицизм: теория, история, художественная практика.
114. **Практическое задание:** «Моцарт и Сальери»: природа конфликта и развитие действия.
115. **Вопрос:** Возникновение профессионального театра в России: театральная деятельность А.П. Сумарокова и Ф.Г. Волкова.
116. **Практическое задание:** «Каменный гость»: природа конфликта и развитие действия.
117. **Вопрос:** Русский сентиментализм: теория, история, художественная практика.
118. **Практическое задание:** «Пир во время чумы»: природа конфликта и развитие действия.
119. **Вопрос:** Русский театр во второй половине XVIII столетия: репертуар, публика, актерское искусство, постановочная культура.
120. **Практическое задание:** «Ревизор» Н.В. Гоголя: поэтика комедии.
121. **Вопрос:** Русская драматургия эпохи Просвещения.
122. **Практическое задание:** М.Ю. Лермонтов и русский романтизм.
123. **Вопрос:** Актерское искусство эпохи Просвещения: первые русские актеры.
124. **Практическое задание:** «Маленькие трагедии»: единство времени, места, действия и поэтического слога.
125. **Вопрос:** Крепостной театр как историко-культурный феномен.
126. **Практическое задание:** Н.В. Гоголь – комедиограф.
127. **Вопрос:** Русский театр первой четверти XIX века: репертуар, постановочное искусство, актеры и зрители.
128. **Практическое задание:** «Женитьба» Н.В. Гоголя: поэтика комедии.
129. **Вопрос:** П.С. Мочалов и В.А. Каратыгин: сравнительная характеристика.
130. **Практическое задание:** «Маскарад»: романтическая поэтика драмы.
131. **Вопрос:** А.С. Грибоедов и русский театр его времени.
132. **Практическое задание:** «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина: замысел и воплощение.
133. **Вопрос:** А.С. Пушкин и русский театр его времени.
134. **Практическое задание:** Актерское искусство П.С. Мочалова.
135. **Вопрос:** Русский театр второй четверти XIX века: репертуарное развитие, особенности актерского искусства, публика.
136. **Практическое задание:** «Борис Годунов»: природа конфликта и развитие действия.
137. **Вопрос:** Н.В. Гоголь и русский театр его времени.

138. **Практическое задание:** Русское актерское искусство в первой четверти XIX века: А.С. Яковлев и Е.С. Семенова.
139. **Вопрос:** Театр А.С. Пушкина.
140. **Практическое задание:** М.С. Щепкин – личность и творчество.
141. **Вопрос:** Театр Н.В. Гоголя.
142. **Практическое задание:** Искусство водевильного актера: В.И. Живокини, В.О. Дюр, В.Н. Асенкова.
143. **Вопрос:** Театр И.С. Тургенева: от натуральной школы к психологическому реализму.
144. **Практическое задание:** Актерское искусство А.Е. Мартынова.

6.4. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

Раздел I

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. Репертуар придворного театра.
16. Первая попытка создать в России первый публичный театр.
17. Организация публичного театра.
18. Труппа Кунста и ее репертуар.
19. Почему первые попытки создать театр в России оказались неудачными?
20. Особенности 18 века в России.
21. Классицизм. Особенности русского классицизма.
22. Что вы знаете об А.П. Сумарокове?
23. Драматургия А.П. Сумарокова.
24. Драматургия М.В. Ломоносова.
25. Федор Григорьевич Волков. Что вы о нем знаете?
26. Создание театра в г. Ярославле.
27. Актеры труппы Ф.Г. Волкова.
28. Подготовка к открытию первого русского профессионального театра в Петербурге.

29. Указ об учреждении театра. Директор. Труппа. Театральное здание.
30. Организация театра в Москве.
31. Актерское искусство в России в 18 веке.
32. И.А.Дмитревский. Его роли. Попытки реформы классицистической манеры игры.
33. Д.И.Фонвизин. Что вы о нем знаете?
34. Комедия Д.И.Фонвизина «Недоросль».
35. И.А.Крылов – драматург. Шуто-трагедия «Трумф, Или Подщипа».
36. Организация театрального дела в России в конце 18 века.
37. Крепостные театры в России.
38. Крепостные театры Шереметевых.
39. Актриса крепостного театра Шереметевых – П.И.Ковалева – Жемчугова.
40. Театр Н.Б.Юсупова в Архангельском. Пьетро Гонзаго.

Раздел II

1. Сравните между собой 18 и 19 века.
2. Политические события, оказавшие влияние на развитие театра в России.
3. Появление в драматургии новых жанров.
4. Что такое водевиль?
5. Что такое мелодрама?
6. Романтизм. Его характеристика.
7. Романтическая драматургия В.Озерова.
8. Актеры романтического театра: Екатерина Семенова.
9. Актеры романтического театра: Алексей Яковлев.
10. Система обучения актера в первой четверти 19 века.
11. А.С.Грибоедов. Что вы о нем знаете?
12. Комедия А.С.Грибоедова «Горе от ума».
13. Что такое «общественная комедия»?
14. Знаете ли вы еще какие-нибудь пьесы Грибоедова?
15. А.С.Пушкин. Что вы о нем знаете?
16. Театр в жизни А.С.Пушкина.
17. Выбор темы для трагедии – чем он был обусловлен?
18. Кому посвящена трагедия «Борис Годунов»? Почему?
19. Особенности трагедии Пушкина «Борис Годунов».
20. На эстетику какого драматурга опирался Пушкин при создании «Бориса Годунова»?
21. Какие единства классицизма Пушкин разрушил при создании трагедии?
22. Какое единство классицизма Пушкин сохранил в трагедии «Борис Годунов»?
23. Реакция на трагедию Пушкина «Борис Годунов» Николая Первого.
24. Маленькие трагедии А.С.Пушкина. Общая характеристика.
25. «Скупой рыцарь» А.С.Пушкина. О чем эта трагедия?

26. «Моцарт и Сальери» А.С.Пушкина. О чем эта трагедия?
27. «Каменный гость» А.С.Пушкина. О чем эта трагедия?
- 28.Для чего А.С.Пушкину понадобился «Пир во время чумы»?
- 29.А.С.Пушкин о театре и драматургии. Что вы об этом знаете?
- 30.М.Ю.Лермонтов и его драма «Маскарад».
- 31.Актерское искусство первой половины 19 века: П.С.Мочалов.
- 32.Основные роли актера П.С.Мочалова. Манера его игры в театре.
- 33.П.С.Мочалов в роли Гамлета.
- 34.В.А.Каратыгин.Основные роли. Манера его игры в театре.
- 35.М.С.Щепкин. Что вы знаете об этом актере?
- 36.Основные роли М.С.Щепкина.
- 37.М.С.Щепкин – создатель образа «маленького человека».
- 38.М.С.Щепкин – педагог.
- 39.М.С.Щепкин о театре, об образе, о науке о театре.
- 40.Н.В.Гоголь. Театр в жизни Н.В.Гоголя.
- 41.Комедия Н.В.Гоголя «Ревизор». Общая характеристика.
- 42.Для чего Гоголю нужен Хлестаков в комедии «Ревизор»?
- 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.Что нового внес Тургенев в драматургию?

Раздел III

1. Вторая половина XIX века. Характеристика периода.
2. А.Н.Островский – национальный драматург.
3. Начало творческого пути. «Свои люди - сочтемся». История создания. Сценическая история.
4. Славянофильский период творчества Островского. Выход драматурга на сцену.
5. Купеческая тема в творчестве Островского.
6. Образ молодой героини в пьесах Островского.
7. «Гроза» Островского. История создания. Сценическая история.
8. Образ молодого человека с Университетским образованием в пьесах Островского.
9. Театр в пьесах Островского.
10. Борьба Островского за Национальный Театр.
11. Л.Н. Толстой- драматург. Отношение Толстого к театру.
12. «Власть тьмы» пьеса Толстого. Разбор пьесы. Сценическая история.
13. «Живой труп» пьеса Толстого. Разбор пьесы. Сценическая история.
14. А.В.Сухово-Кобылин. Биография. Жизнь и театр.
15. «Свадьба Кречинского» пьеса Сухово-Кобылина. Сценическая история. Разбор пьесы.
16. «Дело» пьеса Сухово-Кобылина. Разбор пьесы. Сценическая история.

17.«Смерть Тарелкина» пьеса Сухово-Кобылина. Разбор пьесы. Сценическая история.

18. Актерское искусство первой четверти второй половины XIX века. (А.Е.Мартынов, Л.П. Никулина-Косицкая, П.М.Садовский).

19. Актерское искусство конца XIX века.(М.Г.Савина, П.А.Стрепетова, О.О.Садовская, М.П.Садовский, М.Н.Ермолова, А.П.Ленский.).

Раздел IV

- 1.«Новая драма», что это такое?
2. «Новая драма» в России.
3. Появление профессии режиссера.
4. А.П. Чехов и театр.
5. Драматургия А.П.Чехова.
6. Роль жанра в драме А.П.Чехова.
7. «Случайные» и вне сценичные персонажи в пьесах Чехова.
8. Вл.И. Немирович-Данченко до организации МХТ.
9. К.С.Станиславский до организации МХТ.
10. Идеино-творческие основы создания МХТ.
11. Историко-бытовая линия театра.
12. «Чайка» Чехова на сцене МХТ.
13. Пьесы Чехова, написанные для МХТ.
14. М.Горький-драматург.
15. Общественно-политическая линия МХТ.
16. Поиски новых форм . Студия на Поварской.
17. Общая характеристика творчества МХТ 1898 -1906 года.
18. Общая характеристика творчества МХТ 1906-1917 года.
19. Работа Вл.И. Немировича-Данченко над романами Ф.М.Достоевского
20. Работа Г.Крэга и К. Станиславского над «Гамлетом» Шекспира.
21. Студии МХТ. Евг.Б.Вахтангов, М.А.Чехов.
22. Вс.Э. Мейерхольд. Работа во МХТ в качестве актера.
23. Работа Мейерхольда в провинции.
24. Петербург. Влияние МХТ на театры Петербурга.
25. В.Ф.Комиссаржевская. Творческий путь.
26. Театр в Пассаже.
27. Театр на Офицерской. Приглашение Мейерхольда.
28. Символизм.
29. Утверждение Мейерхольдом «условного театра» как направления.
30. Мейерхольд в Императорских театрах.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

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

- 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.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень учебной литературы

1. Пивоварова Н.С., Литаврина М.Г., История русского драматического театра от его истоков до конца XX века. Учебник для студентов высших учебных заведений искусств. — ГИТИС, М., 2005. — С. 703.
2. Всеволодский-Гернгросс, В.Н. Краткий курс истории русского театра. Учебное пособие [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2011. — 256 с. ЭБС Лань. Режим доступа - www.e.lanbook.com

8.2. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины

Раздел первый

Драматургия

1. Д.И.Фонвизин «Бригадир», «Недоросль»
2. И.А.Крылов «Трумф, Или Подщипа»

Книги

1. Л.М.Старикова «Театр 18 века», М.1997.
2. Л.М.Старикова «Театральная жизнь старинной Москвы», М.1988.
3. История русского драматического театра. Изд. ГИТИС, М. 2011
4. Л.Я.Гуревич «История русского театрального быта от середины ХУП до начала XIX века» М. URSS, 2011.

Раздел второй

Драматургия

1. А.С.Грибоедов «Горе от ума», «Молодые супруги»
2. А.С.Пушкин «Борис Годунов», «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость», «Пир во время чумы».
3. М.Ю.Лермонтов «Маскарад», «Два брата».
4. Н.В.Гоголь «Ревизор», «Женитьба», «Игроки», «Театральный разъезд после представления новой комедии».

5. И.С.Тургенев «Где тонко, там и рвется», «Нахлебник», «Провинциалка», «Месяц в деревне».

Статьи

1. В.Г.Белинский «Гамлет» драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета», «И мое мнение об игре г. Каратыгина».
2. А.С.Пушкин «И мое мнение о русском театре», «О народной драме и драме «Марфа Посадница», наброски к предисловию к «Борису Годунову».
3. Н.В.Гоголь «Предупреждение для тех, которые пожелали бы сыграть как следует «Ревизора», «Петербургские записки 1836 года».
4. М.С.Щепкин «Записки», «Письма к ученикам».

Книги

1. Б.В.Алперс «Театр Мочалова и Щепкина», М.1979.
2. А.А.Аникст «Теория драмы в России от Пушкина до Чехова», М. 1972.
3. П.А.Каратыгин «Записки», Л.1970.
4. О.М.Фельдман «Судьба драматургии Пушкина», М., 1975.
5. И.П. Золотусский «Гоголь», М.,1979

Учебник

1. История русского драматического театра, Изд. ГИТИС, М.2011

Раздел третий

Драматургия

1. А.Н.Островский «Свои люди – сочтемся», «Бедность не порок», «Доходное место», «Гроза», «На всякого мудреца довольно простоты», «Горячее сердце», «Бешеные деньги», «Лес», «Волки и овцы», «Бесприданница», «Таланты и поклонники».
2. А.В.Сухова – Кобылин «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина».
3. Л.Н.Толстой «Власть тьмы», «Живой труп»

Статьи

1. Н.А.Добролюбов «Темное царство»
2. А.П.Ленский «Заметки о мимике и гриме» (в сборнике А.П.Ленский, М.1955)
3. А.Н.Островский «Записка о положении драматического искусства в России в настоящее время» (в любом собрании сочинений или в сборнике «Островский и театр»).

Книги

5. А.Я.Лакшин «Островский», М.,1981.
6. К.Л.Рудницкий «Сухова – Кобылин», М., 1957
7. Е.И.Полякова «Театр Льва Толстого», М.1978.
8. Т.Л.Щепкина - Куперник «М.Н.Ермолова», М.,1983
9. Ю.А.Айхенвальд «А.И.Южин – Сумбатов», М.,1987
- 10.Т.Д.Золотницкая «Мартынов» Л.,1988
- 11.Е.И.Полякова «Садовские» М., 1986

12. А.Я.Альтшуллер «Пять рассказов о знаменитых актерах» . Л.,1985.
13. Н.Г.Зограф «Александр Павлович Ленский», М.,1955.
14. И.И.Шнейдерман « Мария Гавриловна Савина», Л. – М.,1956

Раздел четвертый

Драматургия

1. А.П. Чехов: «Иванов», «Дядя Ваня», «Чайка», «Три сестры», «Вишневый сад», «Медведь», «Свадьба».
2. М.Горький: «Мещане», «На дне», «Дачники», «Варвары», «Дети солнца», «Старик».
3. А.А.Блок: «Балаганчик», «Незнакомка», «Роза и крест».
4. Л.Н.Андреев: « Жизнь человека», «Дни нашей жизни».

Статьи

1. М.Горький «О «карамазовщине», «Еще о «карамазовщине» (в любом собрании сочинений).

Книги

1. К.С.Станиславский «Моя жизнь в искусстве» (любое издание)
2. В.И.Немирович – Данченко «Из прошлого», Академия,1936, или «Рождение театра», М., 1989 .
3. Вс.Э.Мейерхольд «О театре» в книге «Статьи. Письма. Речи. Беседы.» т.1, М.,1968.
4. Е.Б.Вахтангов Сборник материалов, М.,1984 или собрание документов в 2-х томах, М. 2011.
5. М.А.Чехов «Путь актера» (любое издание)
6. Ю.П. Рыбакова «Комиссаржевская»,Л.,1971
7. Е.И.Полякова «Станиславский – актер», М.,1972
8. К.Л. Рудницкий «Мейерхольд», М.,1981
9. М.Н.Строева «Режиссерские искания Станиславского» т.1, 1898 – 1917, М., 1973
10. О.А.Радищева «Немирович-Данченко – Станиславский. История театральных отношений» в трех томах. М. АРТ, 1997. т.1,2.
11. К.Л. Рудницкий «Русское режиссерское искусство» в 2 книгах. М. Наука, 1989.

8.3. 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 - <http://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/>

8.4. Информационные технологии, используемые в обучении

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

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

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

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора

7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Содержание

Введение.....	2
1. Цель и задачи освоения дисциплины.....	3
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	3
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	5
5. Содержание дисциплины.....	5
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	5
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....	7
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....	18
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	18
6.2. Задания для самостоятельной работы	20
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям	20
6.4. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы.....	27
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации	31
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	31
8.1. Перечень учебной литературы.....	31
8.2. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины...31	
8.3. Интернет-ресурсы.....	33
8.4. Информационные технологии, используемые в обучении.....	34
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	34
Приложение. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине.....	37

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра искусствоведения

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической работе

_____/Морозова И.С./

31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
История русской литературы

по специальности

52.05.01 Актерское искусство

«Артист мюзикла»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цель и задачи освоения дисциплины.....	3
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	6
5. Содержание дисциплины.....	7
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	7
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....	8
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....	22
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	22
6.2. Задания для самостоятельной работы	24
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям	25
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации	35
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	36
8.1. Перечень учебной литературы.....	36
8.2. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины...36	
8.3. Список художественных текстов (любое издание).....	37
8.4. Интернет-ресурсы.....	38
8.5. Информационные технологии, используемые в обучении.....	39
9. Описание материально-технической базы.....	39

Рабочая программа учебной дисциплины «История русской литературы» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

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 данной дисциплины 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.

Общая трудоемкость дисциплины «История русской литературы» составляет 8 зачетных единиц (288 академических часов). Структурно дисциплина состоит из разделов и тем.

Формы промежуточной аттестации – зачеты в 4-ом и 6-ом семестрах, зачет с оценкой в 7-ом семестре и экзамены в 5-ом и 8-ом семестрах для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цели:

- показать место литературы в общественной жизни, ее значение для изучения истории культуры и науки, для осознания закономерностей развития мировой цивилизации;
- способствовать формированию творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к отечественному литературному наследию, его сохранению и приумножению;
- показать место и роль области деятельности выпускника в общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами.

Задачи:

- проанализировать общее и национальное в развитии русской литературы;

- выделить круг конфликтов и художественных персонажей, вошедших в арсенал «вечных» тем и образов, и сформировать навыки их выявления в литературных произведениях;

- показать закономерности в формировании новых жанровых форм, типов героев, усложнения структуры текстов;

- показать логику развития литературного процесса;

научить студентов:

- основам теории, необходимой для понимания отечественной литературы в целом;

- начальным навыкам литературоведческого анализа: структурно-композиционного, проблемно-тематического, жанрово-стилевого;

- - будущих артистов ориентироваться в литературных стилях различных эпох;

сформировать у студентов:

- систему ориентирующих знаний о русской литературе от древнерусского периода до наших дней;

- представления об историко-культурном контексте возникновения классических произведений русской литературы в различные эпохи и закономерностях развития литературного процесса;

- базовые знания, позволяющие выявлять особенности творческого мышления автора;

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

- 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.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «История русской литературы» относится к обязательной части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по специальности 52.05.01 Актерское искусство.

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 артистов, так как дает целостное представление о развитии отечественного словесного искусства, что повышает общий культурный уровень выпускников и способствует их интеллектуальному развитию. Знание истории русской литературы формирует гуманитарный опыт выпускника.

В условиях перехода человечества к информационному обществу осознание роли и значения отечественной словесности в общемировой культуре приобретает особую важность.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

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

**Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
«История русской литературы»**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-1 <i>Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода</i>	Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств. Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	Знает: - теорию и историю культуры и искусства от древности до современности; - основные виды, жанры, стили искусства; - специфические методы анализа произведений различных видов искусства; Умеет: – проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического периода; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; - выносить обоснованное эстетическое суждение о конкретном произведении искусства; Владеет: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – методологией анализа произведений искусств; – профессиональной терминологией.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «История русской литературы» составляет 8 зачетных единиц (288 академических часов). Структурно дисциплина состоит из разделов и тем.

Формы промежуточной аттестации – зачеты в 4-ом и 6-ом семестрах, зачет с оценкой в 7-ом семестре и экзамены в 5-ом и 8-ом семестрах для студентов очной формы обучения.

Вид учебной работы		Всего часов по семестрам						
		III	IV	V	VI	VII	VIII	Итого
1. Контактная работа, в том числе:		20	20	20	20	20	20	120
Лекции		8	8	8	8	8	8	48
Практические занятия		12	12	12	12	12	12	72
2. Самостоятельная работа		16	16	16	16	16	16	96
Формы промежуточной аттестации (зачет-З, зачет с оценкой – Зоц, экзамен -Э)		-	3	36 Э	3	Зоц	36 Э	72
Общая трудоемкость	час. ЗЕТ	36	36	72	36	36	72	288
		1	1	2	1	1	2	8

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СР	Всего часов
		Л	ПЗ		
Раздел 1. Древнерусская литература. Литература XVIII века					
1.	Тема 1.Древнерусская литература. Основные периоды развития	3	4	5	12
2	Тема 2. Зарождение и развитие классицизма	3	4	5	12
3	Тема 3. Сентиментализм	2	4	6	12
	<i>Итого в третьем семестре, час</i>	8	12	16	36
Раздел 2. Литература первой половины XIX века					
4	Тема 4. Введение. Периодизация литературного процесса в веке. Романтизм. Поэзия К. Батюшкова, В. Жуковского.	2	3	4	9
5	Тема 5.Жизнь и творчество А.С. Пушкина (1799-1837). Сочетание романтического и реалистического начал. Своеобразие романтизма в творчестве М.Ю. Лермонтова (1814-1841). Становление реалистического романа.	4	6	8	18
6	Тема 6. Жизнь и творчество Н.В. Гоголя (1809-1852). Эстетика «натуральной школы»	2	3	4	9
					<i>Зачет</i>
	<i>Итого в четвертом семестре, час</i>	8	12	16	36
Раздел 3. Литература второй половины XIX века. Эпоха реализма					
7	Тема 7. Жанр социально-психологического романа в творчестве И.А.Гончарова и И.С.Тургенева	3	4	5	12
8	Тема 8.Творчество Л.Н.Толстого (1828-1910) как новый этап в развитии реалистической прозы	3	4	5	12
9	Тема 9.Основные тенденции в развитии поэзии. Творчество Н.А.Некрасова, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета	2	4	6	12
<i>Экзамен</i>					36
	<i>Итого в пятом семестре, час</i>	8	12	16	72
10	Тема 10. Трансформация реалистической эстетики в творчестве Ф.М.Достоевского.	3	4	5	12
11	Тема 11. Развитие эстетики реализма в творчестве М.Е.Салтыкова-Щедрина и Н.С.Лескова	2	4	6	12
12	Тема 12. Идейное и художественное новаторство в прозе А.П.Чехова (1860-1904).	3	4	5	12
					<i>Зачет</i>
	<i>Итого в шестом семестре, час</i>	8	12	16	36
Раздел 4. Литература конца XIX – начала XX в.					
13	Тема 13. Эпоха «Серебряного века», ее хронологические рамки. Развитие реалистических тенденций.	2	3	4	9
14	Тема 14. Возникновение и становление модернизма.	1	2	3	6
15	Тема 15. Символизм.	1	3	3	7
16	Тема 16. Акмеизм.	2	1	3	6

17	Тема 17. Футуризм.	2	3	3	8
<i>Зачет с оценкой</i>					
	<i>Итого в седьмом семестре, час</i>	8	12	16	36
Раздел 5. Литература послереволюционного периода (20-40-е гг)					
18	Тема 18. Реалистические тенденции в литературе 20-30-х гг.	2	2	3	7
19	Тема 19. Литературные группировки 20-х годов. Литература авангарда.	2	2	3	7
20	Тема 20. Литература русского зарубежья.	1	2	3	6
Раздел 6. Литература второй половины XX века					
21	Тема 21. Проза 50-90-х годов.	1	2	2	5
22	Тема 22. Поэзия 50—90-х годов	1	2	2	5
23	Тема 23. Тенденции развития новейшей литературы	1	2	3	6
<i>Экзамен</i>					36
	<i>Итого в восьмом семестре, час</i>	8	12	16	72
	Итого	48	72	96	288

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

РАЗДЕЛ 1

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРА ХУШ ВЕКА

Введение в дисциплину. Дисциплина «История русской литературы», её временные характеристики. Периодизация.

Тема 1. Древнерусская литература. Основные периоды развития

Историческая прелембула. Проблема периодизации древнерусской литературы, ее особенности: рукописный характер, отсутствие установки на индивидуально-авторское повествование. Характеристика основных этапов развития:

1. Период Киевской Руси (XI-XII вв.) – создание жанров исторической повести, жития, «слова», летописи. «Повесть временных лет».
2. Период феодальной раздробленности и объединения Северо-восточной Руси (XII-XV вв.) Наиболее значительные памятники («Моление Даниила Заточника», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Задонщина», «Хождение за три моря», «Повесть о Петре и Февронии»).
- История открытия и публикации «Слова о полку Игореве». Полемика о времени написания и авторе «Слова...». Проблематика и художественная природа произведения.
3. Период создания централизованного государства (XVI-XVII вв.) Секуляризация («обмирщение» культуры). Возникновение жанров бытовой («Повесть о Горе и 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. Введение. Периодизация литературного процесса в веке. Романтизм. Поэзия К. Батюшкова, В. Жуковского.

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 Германа. 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. ЭПОХА РЕАЛИЗМА.

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 незыблемости основ национального бытия, антинигилистическая направленность образа Волохова, связь «Обрыва» с антинигилистическими романами 60-х годов.

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ (1818-1883)

Раннее творчество в поэтических и прозаических жанрах. Новаторское изображение народного характера в «Записках охотника».

Утверждение классической формы русского социально-психологического романа в творчестве Тургенева. Принципы построения реалистического характера. Летопись общественных идей 40-70-х годов в тургеневской романистике.

Роман «Рудин» (1856) как опыт создания исторического характера – человека 40-х годов. Статья «Гамлет и Дон Кихот» как позднейший комментарий к образу главного героя. Роман «Дворянское гнездо» (1859). Продолжение поиска «героя времени» (образ Лаврецкого). Проблема долга и личного счастья в судьбе Лизы Калитиной. Принципы создания «романа равновесия». Повести «Ася», «Первая любовь», «Вешние воды» как тематическое и идейное обрамление романов. Роман «Накануне» (1860). Воплощение нового этического идеала в образе Инсарова.

Роман «Отцы и дети» (1862). Многослойность конфликта «отцов» и «детей». Противоречивость и трагизм образа «героя времени» Базарова. Причины разноречивости оценок романа в критике 60-х годов. Конкретно-историческое и 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 «текущего 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. Возникновение «некрасовской школы» в поэзии (Дм. Минаев, Н. Добролюбов, И. Никитин, Вас. Курочкин).

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. Развитие эстетики реализма в творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина и Н.С. Лескова

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (1826-1889)

Начало творческого пути («Губернские очерки»). Своеобразие сатирического обобщения в «Истории одного города» (1869-1870). Тема народа и власти. Концепция истории, человека и общества. Природа гротеска. «Господа Головлевы» (1875-1880) – развитие линии социально-психологического романа. Проблематика и стилевое своеобразие «Сказок».

Сочетание художественности и публицистичности в прозе Салтыкова-Щедрина. Его произведения в контексте русской и европейской сатиры.

НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ ЛЕСКОВ (1831-1895)

Место Лескова в литературном движении второй половины XIX века. Ранний период творчества: изображение крестьянской жизни («Житие одной бабы»), многоликость национального характера (очерк «Леди Макбет Мценского уезда»).

Антинигилистические романы 60-х годов «Некуда», «На ножах», реакция на них демократической общественности. Эволюция мировоззрения писателя в 70-90-е годы. Поиск положительных начал народной жизни в романе «Соборяне» (1872), повестях «Запечатленный ангел», «Очарованный странник». Историческая судьба народа в повести «Левша» (1881). Национальный миф и антимиф.

Соединение бытового и притчево-мифологического начал в прозе Лескова, особенности сказового повествования.

Тема 12. 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 13. 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 Арсеньева» (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 Уклеikin», «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.

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ (1881-1972)

Классические традиции и импрессионистические тенденции в прозе Зайцева. Повесть «Голубая звезда» - итоговое произведение дореволюционного периода творчества. Религиозная проблематика («Преподобный Сергей Радонежский»), автобиографическая тетралогия, беллетризованные биографии русских писателей в период эмиграции.

Тема 14. 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.

Тема 15. 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.

Тема 16. Акмеизм

Происхождение и значение названия. Основание «Цеха поэтов» (1911) как знак рождения нового литературного течения. Литературные манифесты акмеистов. Полемика 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 конквистадоров») 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.

Тема 17. 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, Е. Гуро, А. Крученых, 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». I съезд советских писателей (1934), возникновение термина «метод социалистического реализма».

Тема 18. 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 романтизма 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 19. Литературные группировки 20-х годов. Литература авангарда

Эстетические программы литературных группировок 20-х годов.

Значение группы «Серапионовы братья» в литературном контексте 20-х годов. Сочетание классических традиций и новаторства.

Группа «ОБЭРИУ», история ее возникновения, литературный манифест обэриутов в информационном бюллетене Дома печати 1928 года. Роль Даниила Хармса /Ювачева/ (1905-1942) в создании группы. Природа абсурда в его творчестве. Концепция театрализации жизни. Творчество Николая Олейникова (1898-1937), связь его поэзии с эстетикой пародийной литературы XIX – начала XX веков. Поэзия Николая Заболоцкого (1903-1958). Эстетика авангарда в сборнике «Столбцы» (1926), классические традиции в поздней лирике. Трансформация эстетики модернизма в романах Константина Вагинова /Вагенгейма/ (1899-1934) «Козлиная песнь» и «Бомбочада».

«Мифологическая проза»:

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.

СИГИЗМУНД ДОМИНИКОВИЧ КРЖИЖАНОВСКИЙ (1887-1950)

Идейные и художественные принципы использования мифа в его прозе. Мифологическая и метафорическая основа антиутопий Кржижановского («Желтый уголь», «Воспоминание о будущем», «Возвращение Мюнхгаузена»). Связь его творчества с эстетикой западной литературы XX века.

Тема 20. 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 (1903-1971)

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.

РАЗДЕЛ 6

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

Историко-политические факторы, оказавшие в этот период влияние на литературный процесс. Активизация общественной и культурной жизни во второй половине 50-х годов. Литературно-художественные журналы и их роль в становлении нового поколения писателей. «Шестидесятничество» как явление истории и культуры.

Тема 21. Проза 50-90-х годов

Основные направления в развитии прозы. «Исповедальная» проза 60-х годов: повести Василия Аксенова (1932-2009) «Коллеги» (1960) и «Звездный

билет» (1961). Идеино-тематическая новизна «деревенской» прозы. Повесть Василия Белова (1932-2012) «Привычное дело» (1966). Трилогия Федора Абрамова (1920-1983) «Братья и сестры» (1958-1978). Нравственно-философская проблематика повестей Валентина Распутина (род. в 1937) «Живи и помни» (1974), «Прощание с Матерой» (1976). «Военная» проза, роль автобиографизма и документализма в ее проблематике и эстетике (творчество Григория Бакланова, Юрия Бондарева, Василя Быкова, Бориса Васильева). Быт и бытие в повестях Юрия Трифонова (1925-1981). Человек и время в повести «Дом на набережной» (1974).

Осмысление сталинской эпохи в творчестве Александра Солженицына (1918-2008): повесть «Один день Ивана Денисовича» (1962), роман «В круге первом» (1968), историко-публицистическое исследование «Архипелаг ГУЛАГ» (1973). «Проза, выстраданная как документ» - «Колымские рассказы» Варлама Шаламова (1907-1982). Особенности повествования характер обобщения в повести Георгия Владимова (1934-2003) «Верный Руслан» (1975).

Тема 22. Поэзия 50-90-х годов

Классические традиции в творчестве поэтов старшего поколения. Творческий путь Александра Твардовского (1910-1971). История создания и жанровое своеобразие «книги про бойца» «Василий Теркин». История и современность в поэме «За далью – даль». Философская лирика 60-х годов.

Поэзия «детей XX съезда» (Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина).

Формирование нового жанрового образования – авторской песни: Александр Галич (1918-1977), Булат Окуджава (1924-1998), Владимир Высоцкий (1938-1980). Введение нового пласта жизненного материала, сочетание фольклорных и литературных традиций в их творчестве. Обновление поэтического языка.

Тема 23. Тенденции развития новейшей литературы

Реалистические традиции в прозе 1990-2000-х годов. Осмысление проблем эпохи в прозе Михаила Кураева, Людмилы Улицкой, Фридриха Горенштейна. Антиутопия Михаила Елизарова «Библиотекарь». «Герой времени» в романе Захара Прилепина «Санька».

Постмодернистские тенденции в развитии прозы (Виктор Пелевин, Владимир Сорокин, Саша Соколов).

Поэзия концептуалистов: Дмитрий Пригов (1940-2007), Тимур Кибиров.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли; выделять ключевые слова, термины.

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь (разработка глоссария дисциплины).

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание ключевым понятиям тем и разделов дисциплины.

Для обучающихся разработаны презентации тем дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям, зачётам, экзамену.

Практические занятия. Система практических занятий позволяют каждому обучающемуся обогащать теоретические знания фактическим материалом и приобретать умения применять теорию на практике. Практические занятия обеспечивают формирование составляющих «уметь» и «владеть» компетенций, а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности в процессе проведения данного вида занятий.

Практическое занятие – это академическая форма активного усвоения знаний и формирования практических умений, навыков в самостоятельной подготовке и непосредственно на занятии.

В современных условиях образовательной политики и учитывая особенности дисциплины, практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который включает в себя следующие элементы:

- обсуждение теоретических вопросов;
- проверка домашнего задания;
- изучение нового материала;
- рефлексия;
- работа с источниками;
- домашнее задание.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и наличие переключаемости с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на вопросы обучающихся по материалу; презентация домашних заданий, обсуждение, работа с источниками, обсуждение, заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий определяется из собственно практической части. Это могут быть обсуждения докладов, рефератов, дискуссии и др. Обучающимся предложены: вопросы для самоподготовки и обсуждения; содержание аудиторных занятий; список рекомендуемой дополнительной литературы.

Методические указания помогут обучающемуся увидеть перспективу изучения дисциплины, спланировать организацию самостоятельной

деятельности, лучше подготовиться к аудиторным занятиям, зачетам и экзаменам.

Приветствуется использование примеров, обобщающих опыт отечественных и зарубежных исследователей.

Внеаудиторная деятельность по данной дисциплине предполагает:

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

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины (впрочем, как и любой другой) во многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий.

Самостоятельная работа по данной дисциплине реализуется в следующих формах:

- 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 выполнения заданий на самостоятельную работу (вид текущего контроля) может быть реализован в формах проверки конспектов первоисточников, обзорных и исследовательских рефератов, оценки подготовленных докладов в процессе семинарских занятий. При проведении семинаров проводятся также опрос, тестирование по изучаемым темам курса. Итоги подобного контроля становятся основой для проведения зачетов.

6.2. Задания для самостоятельной работы.

Задания для самостоятельной работы:

1. Загадки «Слова о полку Игореве»
2. Особенности русского классицизма
3. Подобрать примеры использования новой, силлабо-тонической системы стихосложения в одах М. Ломоносова
4. Европейские корни русского романтизма
5. Эволюция романтического героя в поэмах А. Пушкина (от «Кавказского пленника» к «Цыганам»)
6. Эпоха Петра 1 в произведениях Пушкина
7. Изображение Пугачева в «Истории Пугачева» и романе «Капитанская дочка» А. Пушкина
8. Образ Демона в одноименной поэме М. Лермонтова как квинтэссенция свойств романтического героя
9. «Неужели зло так привлекательно?» (по роману М. Лермонтова «Герой нашего времени»)

- 10.Эволюция образа повествователя в прозе Н. Гоголя: от «Вечеров на хуторе близ Диканьки» к «Петербургским повестям»
- 11.«Бесчисленны, как морские пески, страсти человеческие...» - поэма Н. Гоголя «Мертвые души»
- 12.Способы построения реалистического характера в романах И. Тургенева
- 13.«Текучесть человеческого характера» в романах Л. Толстого
- 14.Особенности воссоздания речи в прозе Л. Толстого
- 15.Сопоставление и противопоставление семей в романе Л. Толстого «Анна Каренина»
- 16.«Четвертое измерение» героев Ф. Достоевского (роман по выбору)
- 17.Система двойников в романах Ф. Достоевского
- 18.Христианская символика в романах Ф. Достоевского
- 19.Традиционное и новаторское в прозе Л. Андреева
- 20.Система реалистических обусловленностей как основа создания характера в романе И. Гончарова «Обломов»
- 21.«Дремучая Русь» в изображении Н. Лескова («Старые годы в селе Плодомасове», «Тупейный художник»)
- 22.Несобственно-прямая речь в прозе А. Чехова
- 23.Традиционное и новаторское в прозе Л. Андреева
- 24.Романтическая природа «Одесских рассказов» И. Бабеля
- 25.Прототипическая основа образов романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита»
- 26.Классические традиции сказа в прозе М. Зощенко (подобрать примеры)
- 27.Природа абсурда в творчестве обэриутов
- 28.Приемы использования мифологических образов и сюжетов в прозе С. Кржижановского
- 29.Война в осмыслении «лейтенантов 41- года» (Ю. Бондарев, Г. Бакланов, В. Быков – произведение по выбору)
- 30.«Деревенская проза» 50-70-х годов (Ф. Абрамов, В. Белов, В. Распутин – произведение по выбору)
- 31.Поэзия бардов – рождение нового жанра
- 32.Тенденции развития новейшей прозы и поэзии (самостоятельный выбор авторов)

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

- 1. Задания для подготовки к практическому занятию по теме:
«Древнерусская литература. Основные периоды развития»**

Вопросы для обсуждения:

1. Проблема периодизации древнерусской литературы, ее особенности.
2. Характеристика периода Киевской Руси (XI-XII вв.)
3. Характеристика периода феодальной раздробленности и объединения Северо-восточной Руси (XII-XV вв.)
4. Характеристика периода создания централизованного государства (XVI-XVII вв.)

Практические задания:

1. Создание жанров исторической повести, жития, «слова», летописи. «Повесть временных лет».
2. «Моление Даниила Заточника», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Задонщина», «Хождение за три моря», «Повесть о Петре и Февронии»
3. История открытия и публикации «Слова о полку Игореве». Полемика о времени написания и авторе «Слова...».
4. Возникновение жанров бытовой («Повесть о Горе и Злосчастьи») и сатирической («Повесть о Шемякином суде») повести.

2. Задания для подготовки к практическому занятию по теме: Зарождение и развитие классицизма.

Вопросы для обсуждения:

1. Преломление петровских реформ в сфере культуры, переход ее под влияние светской идеологии.
2. Становление классицизма, возникновения этого направления в России, его подражательный характер.

Практические задания:

1. Сатиры Антиоха Кантемира (1708-1744) и одическая поэзия М.В. Ломоносова (1711-1765) как примеры освоения эстетических принципов классицизма
2. Преобразование системы русского стихосложения В. Тредиаковским и М. Ломоносовым. Ода Ломоносова «На взятие Хотина» (1739)
3. Творчество Г.Р. Державина (1743-1816).

3.Задания для подготовки к практическому занятию по теме: Сентиментализм.

Вопросы для обсуждения:

1. Исторические, философские и эстетические основы сентиментализма.
2. Появление образа «маленького человека» (повесть «Бедная Лиза»), воплощение в нем этического идеала сентименталистов.

Практические задания:

1. Черты нового течения в «Путешествии из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева
2. Творчество Н.М. Карамзина

4.Задания для подготовки к практическому занятию по теме: Периодизация литературного процесса в XIX веке. Романтизм. Поэзия К. Батюшкова, В. Жуковского

Вопросы для обсуждения:

1. Становление романтизма. Периоды развития романтизма в России.

Практические задания:

1. Творчество К.Н. Батюшкова
2. «Мистический романтизм» В.А. Жуковского

3. Этические и эстетические принципы романтической поэзии декабристов (К.Ф. Рылеев, В.К. Кюхельбекер, Ф.Н. Глинка).

5. Задания для подготовки к практическому занятию по теме: 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

Вопросы для обсуждения:

1. Формирование образа лирического героя в ранней поэзии Пушкина.
2. Прозаические жанры.
3. Расцвет прозы Пушкина в 30-е годы.
4. Своеобразие личности и поэзии Лермонтова.

Практические задания:

1. Человек и история в поэмах А. Пушкина «Полтава» и «Медный всадник»
2. Автор – повествователь – герой в «Повестях Белкина» А. Пушкина
3. Особенности фантастического в повести А. Пушкина «Пиковая дама»
4. Человек и история в романе «Капитанская дочка»
5. Романтический конфликт в поэмах М. Лермонтова
6. Роман М. Лермонтова «Герой нашего времени».

6. Задания для подготовки к практическому занятию по теме: Жизнь и творчество Николая Васильевича Гоголя (1809-1852). Эстетика «натуральной школы».

Вопросы для обсуждения:

1. Охарактеризуйте ранний период творчества Н.В. Гоголя.
2. Эволюция гоголевской эстетики в сборнике «Миргород» и «Арабески» (1835): депсихологизация сказа, изменение природы фантастического, трансформация романтических категорий.
3. Героическая романтика повести «Тарас Бульба». Композиция сборников как выражение авторской позиции.

Практические задания:

1. Фольклор, фантастика, романтизм и эстетика сказа в ранний период. Сборник повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки».
2. В чем заключается эволюция творчества Н.В. Гоголя в более поздних произведениях.
3. Расскажите об эпических масштабах замысла и об истории создания поэмы «Мертвые души».
4. Возникновение понятия «натуральная школа». Трактовка Белинским творчества Гоголя.

7. Задания для подготовки к практическому занятию по теме: Жанр социально-психологического романа в творчестве И.А. Гончарова и И.С. Тургенева

Вопросы для обсуждения:

1. Типология романа в европейской и русской литературе XIX века, основные эстетические категории, характеризующие состояние жанра в этот период.

2. Иван Александрович Гончаров. Творчество. Эволюция взглядов писателя.

3. Иван Сергеевич Тургенев. Раннее творчество в поэтических и прозаических жанрах, новаторское изображение народного характера, о многослойности конфликтов отцов и детей.

4. Классической формы русского социально-психологического романа в творчестве Тургенева. Принципы построения реалистического характера. Летопись общественных идей 40-70-х годов в тургеневской романистике.

Практические задания:

1. Охарактеризуйте типологию романа в европейской и русской литературе XIX века, основные эстетические категории, характеризующие состояние жанра в этот период.

2. Иван Александрович Гончаров. Раннее творчество. «Обыкновенная история» (1847) как опыт создания социально-психологического романа. Конфликт романтизма и рационализма во взаимоотражении судеб Александра и Петра Адуевых.

3. Иван Александрович Гончаров. История создания романа «Обломов» (1849-1859). Социальное, историческое и психологическое в изображении Обломова и обломовщины.

4. Роман «Обрыв» (1869). Идея незыблемости основ национального бытия, антиинигилистическая направленность образа Волохова, связь «Обрыва» с антиинигилистическими романами 60-х годов.

5. Роман «Рудин» (1856) как опыт создания исторического характера – человека 40-х годов.

6. Роман «Отцы и дети» (1862). Многослойность конфликта «отцов» и «детей». Противоречивость и трагизм образа «героя времени» Базарова.

8. Задания для подготовки к практическому занятию по теме: Творчество Льва Николаевича Толстого (1828-1910) как новый этап в развитии реалистической прозы.

Вопросы для обсуждения:

1. Опишите начало творческого пути Л.Н. Толстого.

2. Человек и война в изображении Толстого.

3. «Мысль семейная» как основа идейной структуры произведения, социальное и психологическое в его творчестве.

4. Особенности художественной манеры позднего Толстого.

6. Влияние новаторской эстетики Толстого на мировую литературу.

Практические задания:

1. «Севастопольские рассказы». Человек и война в изображении Толстого. Развитие конфликта естественного человека и цивилизации в повести «Казачьи». Создание образа автопсихологического героя.

2. «Война и мир»: в чем заключается жанровая уникальность произведения; трансформация традиционного романного сюжета; новый

уровень психологизма: понятие «текучности характера». Философия истории: образы исторических героев как воплощение толстовских концепций.

3. Роман «Анна Каренина». Социальное и психологическое в трагедии Анны.

4. Как проявился духовный кризис Толстого, опишите особенности художественной манеры его позднего творчества. Роман «Воскресение».

9. Задания для подготовки к практическому занятию по теме: Основные тенденции в развитии поэзии. Творчество Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета

Вопросы для обсуждения:

1. Творчество Николая Алексеевича Некрасова. (1821-1878).
2. Творчество Федора Ивановича Тютчева.
3. Творчество Афанасия Афанасьевича Фета.

Практические задания:

1. Ведущая роль социальных мотивов в поэзии Николая Алексеевича Некрасова. Значение творчества поэта и его редакторской деятельности в формировании общественной атмосферы эпохи. Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (1863-1876) – энциклопедия жизни пореформенной России.

2. Философский характер лирики Федора Ивановича Тютчева. Мотивы смерти и бессмертия, космоса и мирового бытия. Тема любви и смерти в любовной лирике.

3. Обращение к «вечным темам» в творчестве Афанасия Афанасьевича Фета.

10. Задания для подготовки к практическому занятию по теме: Трансформация реалистической эстетики в творчестве Федора Михайловича Достоевского (1821-1881)

Вопросы для обсуждения:

1. Периодизация творчества Достоевского. Ранний период.
2. 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
3. «Преступление и наказание» - первый опыт создания полифонического романа.
4. Прототипичность образов романа.
5. Пять романов Достоевского как новое идейно-художественное единство – метароман («великое пятикнижие»).
6. Влияние творчества писателя на мировую литературу.

Практические задания:

1. В чем смысл периодизация творчества Достоевского.
2. «Записки из подполья» (1864) - начало нового периода эволюции писателя. Формирование основных тем творчества.
3. Раскройте социально-философскую концепцию «Преступления и наказания», опишите новый тип героя, своеобразие психологизма, первый опыт создания полифонического романа.
4. Суть «бесовщины» в понимании Достоевского.

5. «Братья Карамазовы» - итог творческого пути писателя.
6. Опишите своеобразие эстетики Достоевского как «фантастический реализм».

**11. Задания для подготовки к практическому занятию по теме:
Развитие эстетики реализма в творчестве М.Е. Салтыкова-Щедрина и
Н.С. Лескова**

Вопросы для обсуждения:

1. Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина. Тема народа и власти. Концепция истории, человека и общества. Природа гротеска. Сочетание художественности и публицистичности в прозе Салтыкова-Щедрина. Его произведения в контексте русской и европейской сатиры.
2. Творчество Н.С. Лескова. Ранний период творчества: изображение крестьянской жизни, многоликость национального характера.

Практические задания:

1. Опишите творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина от начала творческого пути до проблематики стилового своеобразия «Сказок»
2. Опишите творчество Н.С. Лескова и его место в литературном движении второй половины 19 века.
3. В чем смысл антинигилистических романов 60-х годов «Некуда», «На ножах», реакция на них демократической общественности.
4. Расскажите о соединении бытового и притчево-мифологического начал в прозе Лескова, особенности сказового повествования.

**12. Задания для подготовки к практическому занятию по теме:
Идейное и эстетическое новаторство в прозе Антона Павловича Чехова
(1860-1904)**

Вопросы для обсуждения:

1. Периодизация творчества писателя.
2. Эволюция мировоззрения писателя в конце 80-х годов.

Практические задания:

1. Проза Чехова как итог и синтез исканий русской литературы XIX века.
2. Широта тематического диапазона, своеобразие сюжетосложения и способов построения характера в первых публикациях в юмористических журналах 1880-х годов.
3. Как эволюционировало мировоззрение писателя в конце 80-х годов.
4. Новаторские черты в эстетике Чехова и особенности его субъектной организации, мировоззренческой основы и художественных принципов «объективной манеры повествования», способы выражения авторской позиции.

**13. Задания для подготовки к практическому занятию по теме:
Эпоха Серебряного века, ее хронологические рамки. Развитие
реалистических тенденций**

Вопросы для обсуждения:

1. Творчество Алексея Максимовича Горького. Многообразие стилевых тенденций в раннем творчестве писателя. Обращение к большой повествовательной форме на рубеже веков.

2. 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.

3. Творчество Ивана Алексеевича Бунина. Ранняя проза: тема гибели дворянских гнезд, изображение деревни. Формирование стилистики в русле традиций классической прозы.

4. Бунинская концепция национального характера. Эволюция деревенской темы. Утверждение в зрелом творчестве писателя философской проблематики, ее развитие в послереволюционный период. Концепция любви в поздней новеллистике Бунина (цикл «Темные аллеи»). «Жизнь Арсеньева» как вершина эстетического новаторства писателя. Присуждение Бунину Нобелевской премии как знак признания русской литературы в изгнании.

4. Творчество Александра Ивановича Куприна. Тематическое многообразие новеллистики Куприна.

5. Творчество Ивана Сергеевича Шмелева. Мотивы социального обличения в ранней прозе. Творчество периода эмиграции. Изображение патриархальной России в автобиографических произведениях.

6. Творчество Бориса Константиновича Зайцева. Классические традиции и импрессионистические тенденции в прозе Зайцева. Религиозная проблематика, автобиографическая тетралогия, беллетризованные биографии русских писателей в период эмиграции.

Практические задания:

1. Понятие «Серебряного века» русской литературы, его хронологические границы.

2. Многообразие художественных систем и их взаимодействие.

3. Традиции и новаторство в творчестве писателей-реалистов:

А.М.Горького, И.А.Бунина, А.И.Куприна, И.С.Шмелева и Б.К.Зайцева.

14. Задания для подготовки к практическому занятию по теме: Возникновение и становление модернизма

Вопросы для обсуждения:

1. Раскройте понятие модернизма, истоки русского модернизма, его связь с европейскими философско-эстетическими исканиями.

2. Творчество Федора Кузьмича Сологуб (Тетерников). Сологуб и декадентство.

3. Творчество Леонида Николаевича Андреева. Сочетание в творчестве Андреева классических традиций и модернистских тенденций.

Практические задания:

1. Роль Иннокентия Анненского в формировании русской поэтической культуры новой эпохи. Поэты вне течений и групп: Владислав Ходасевич, Максимилиан Волошин, Марина Цветаева.

2. Сходство и различие в творчестве Ф.К.Сологуба и Л.Н.Андреева. Их влияние на русский модернизм.

15. Задания для подготовки к практическому занятию по теме:

Символизм

Вопросы для обсуждения:

1. Творчество символистов старшего поколения: Д.С. Мережковского, З.Н. Гиппиус, К.Д. Бальмонта, В.Я.Брюсова.
2. Творчество Александра Александровича Блока. Эволюция мировоззрения и этапы творчества.
3. Творчество Андрея Белого (Борис Николаевич Бугаев).

Практические задания:

1. Философская и эстетическая основа русского символизма.
2. Значение Вл. Соловьева для становления символизма.
3. Сходство и различия в программах Д.С. Мережковского, З.Н. Гиппиус, К.Д. Бальмонта, В.Я. Брюсова.
4. Философия символизма в поэзии А.Блока и А.Белого, эстетический поиск в их поэзии.

16. Задания для подготовки к практическому занятию по теме:

Акмеизм

Вопросы для обсуждения:

1. Происхождение и значение названия. Новое литературное течение. Литературные манифесты акмеистов.
2. Творчество Николая Степановича Гумелева. Роль Гумилева как теоретика акмеизма и основателя «Цеха поэтов». Эволюция поэтической системы: от романтических и символистских мотивов первых сборников к эстетике акмеизма.
3. Творчество Осипа Эмильевича Мандельштама. Своеобразие толкования Мандельштамом эстетики акмеизма
4. Творчество Анны Ахматовой (Анна Андреевна Горенко). Ахматова и акмеизм.

Практические задания:

1. Происхождение и значение названия Акмеизм.
2. Основание «Цеха поэтов» как знак рождения нового литературного течения.
3. Н.С.Гумилев, О.Э.Мандельштам, А.Ахматова – раскройте их видение и творческий вклад в понятие «Акмеизм – тоска по мировой культуре».

17. Задания для подготовки к практическому занятию по теме:

Футуризм

Вопросы для обсуждения:

1. Футуризм как одно из течений авангарда в предреволюционную эпоху.

2. Литературные манифесты кубофутуристов: «Пощечина общественному вкусу», «Слово как таковое». Принцип «абсолютного художественного своеволия».

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

4. Творчество Игоря Северянина (Игорь Васильевич Лотарев).

5. Творчество Велимира (Виктора Владимировича) Хлебникова

6. Творчество Владимира Владимировича Маяковского. Новаторство Маяковского в области поэтического языка и стихосложения.

Практические задания:

1. Сходство и отличия русского и западного футуризма. Бунт против традиционной культуры как доминирующая черта эстетики футуризма.

2. «Кубофутуризм»: В. Хлебников, Д. и Н. Бурлюки, В. Каменский, Е.Гуро, А. Крученых, В. Маяковский.

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

18. Задания для подготовки к практическому занятию по теме:

Реалистические тенденции в литературе 20-30-х годов

Вопросы для обсуждения:

1. Творчество Михаила Афанасьевича Булгакова.

2. Творчество Исаака Эммануиловича Бабеля.

3. Творчество Михаила Михайловича Зощенко. Своеобразие проблематики и субъектной организации повествования в новеллистике 20-х годов.

4. Творчество Юрий Карлович Олеша. Особенности поэтики Олеси.

5. Творчество Андрея Платоновича Платонова. История становления писателя.

6. Творчество Михаила Александровича Шолохова.

Практические задания:

1. М.А.Булгаков: многоплановость композиции, сочетание конкретно-исторической и гротескно-фантастической образности и творчестве.

2. И.Э.Бабель: столкновение гуманистических идеалов и реалий гражданской войны.

3. М.М.Зощенко: своеобразие проблематики и субъектной организации повествования.

4. Ю.К.Олеша: конфликт традиционного гуманизма и идеалов послереволюционной эпохи.

5. А.П.Платонов: особенности мифологизма, общность социально-философской проблематики, своеобразие стиля.

6. М.А.Шолохов: традиции романа-эпопеи; проблема исторической и художественной правды.

19. Задания для подготовки к практическому занятию по теме:

Литературные группировки 20-х годов. Литература авангарда.

Вопросы для обсуждения:

1. Эстетические программы литературных группировок 20-х годов.
2. Творчество Николая Олейникова, связь его поэзии с эстетикой пародийной литературы XIX – начала XX веков.
3. Поэзия Николая Заболоцкого.
4. Творчество Сигизмунда Доминиковича Кржижановского.

Практические задания:

1. Значение группы «Серapiоновы братья» в литературном контексте 20-х годов.
2. Группа «ОБЭРИУ», история ее возникновения. Роль Даниила Хармса /Ювачева/ в создании группы.
3. «Мифологическая проза» Сигизмунда Доминиковича Кржижановского.

20. Задания для подготовки к практическому занятию по теме: Литература русского зарубежья.

Вопросы для обсуждения:

1. 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.
2. Творчество Владимира Владимировича Набокова. Принцип относительности реальности как доминанта эстетики Набокова. Особенности стилистики Набокова.
3. Творчество Гайто Ивановича Газданова.

Практические задания:

1. Первая, послереволюционная волна русской литературной эмиграции, соединение в ней старшего и младшего поколений.
2. Творческий путь в изгнании: В. Набоков, Г. Газданов, Б. Поплавский.

21. Задания для подготовки к практическому занятию по теме: Проза 50-90-х годов

Вопросы для обсуждения:

1. Творчество Василия Аксенова, Василия Белова, Федора Абрамова, Валентина Распутина, Юрия Трифонова.
2. Творчество Александра Солженицына, Варлама Шаламова, Георгия Владимова.

Практические задания:

1. Основные направления в развитии прозы.
2. Осмысление сталинской эпохи в творчестве писателей 50-60 годов.

22. Задания для подготовки к практическому занятию по теме: Поэзия 50-90-х годов

Вопросы для обсуждения:

1. Творческий путь Александра Твардовского.
2. Поэзия «детей XX съезда» (Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина).
3. Творчество Александра Галича, Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого. Обновление поэтического языка.

Практические задания:

1. Классические традиции в творчестве поэтов старшего поколения.
2. Поэзия «детей XX съезда» (Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина).
3. Формирование нового жанрового образования – авторской песни.

**23. Задания для подготовки к практическому занятию по теме:
Тенденции развития новейшей литературы.**

Вопросы для обсуждения:

1. Проза Михаила Кураева, Людмилы Улицкой, Фридриха Горенштейна, Михаила Елизарова, Захара Прилепина.
2. Постмодернистские тенденции в развитии прозы (Виктор Пелевин, Владимир Сорокин, Саша Соколов).
3. Поэзия концептуалистов: Дмитрий Пригов, Тимур Кибиров.

Практические задания:

1. Реалистические традиции в прозе 1990-2000-х годов.
2. Постмодернистские тенденции в развитии прозы.
3. Поэзия концептуалистов.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине включает:

- 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.

**8. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины**

8.1. Перечень учебной литературы

1. Паниотова Т.С. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Т.С. Паниотова Г.Р., Тараева Н.И., Стопченко А.В., Кузнецова. — ЭБС Лань.
2. Лебедев Ю.В. История русской литературы XIX века. Учебник для вузов. М., 2007
3. Кирьянова Н. В. История мировой литературы и искусства. Учебное пособие. М.: "ФЛИНТА", 2014. ЭБС Руконт.

8.2. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины

1. История русской литературы XIX века. Под редакцией А.Журавлевой. Учебное пособие. М., 2006
2. Кременцов Л.П. Русская литература XIX века. М.;Флинта: Наука, 2011
3. Минералов Ю.И., Минералова И.Г. История русской литературы XIX века (70-90 годы). М: Высшая школа, 2006
4. История русской литературы XX века (20-90-е годы): Основные имена: Учебное пособие для филологических факультетов университетов. М.: Изд-во Моск.Университета, 2008
5. 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
6. Русские писатели. XX век. Биографический словарь. А-Я/Сост. И.О.Шайтанов. М.: Просвещение, 2009
7. Чупринин С. Русская литература сегодня: Новый путеводитель. М.: «Время», 2009

8.3. Список художественных текстов (любое издание)

1. Державин К.Р. Оды «Фелица», «Бог», «На смерть князя Мещерского»
2. Жуковский В.А. Стихотворения. Баллады
3. Батюшков К.Н. Лирика
4. Крылов И.А.Басни
5. Пушкин А.С. Лирика. Поэмы «Кавказский пленник», «Цыганы», «Полтава», «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин». «Повести Белкина», «Пиковая дама», «Капитанская дочка»
6. Лермонтов М.Ю. Лирика. Поэмы «Мцыри», «Демон», «Тамбовская казначейша». Роман «Герой нашего времени»
7. Гоголь Н.В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (повесть по выбору), «Петербургские повести» (повесть по выбору), поэма «Мертвые души»
8. Гончаров И.А. Роман «Обломов»
9. Тургенев И.С. Романы «Рудин», «Отцы и дети»
10. Тютчев Ф.И. Лирика
- 11.Фет А.А. Лирика
- 12.Некрасов Н.А. Лирика. Поэма «Кому на Руси жить хорошо»
- 13.Достоевский Ф.М. Романы «Идиот», «Братья Карамазовы»
- 14.Толстой Л.Н. Романы «Война и мир», «Анна Каренина»
- 15.Салтыков-Щедрин М.Е. «Господа Головлевы»

- 16.Лесков Н.С. «Леди Макбет Мценского уезда», «Левша», «Тупейный художник»
- 17.Чехов А.П. Рассказы 80-х годов. Повести «Палата №6», «Дуэль»
- 18.Анненский И. Сб. Стихов «Кипарисовый ларец»
- 19.Андреев Л. Рассказы «Ангелочек», «Большой шлем», «Бездна» , «Христиане», повести «Иуда Искарот», «Рассказ о семи повешенных»
- 20.Ахматова А. Сб.стихов «Вечер», «Четки», «Белая стая», «Подорожник», поэмы «Реквием», «Поэма без героя»
- 21.Бабель И. «Конармия», «Одесские рассказы»
- 22.Белый А. Лирика. Роман «Петербург»
- 23.Блок А. Лирика. Поэмы «Возмездие», «Двенадцать»
- 24.Бродский И. Лирика
- 25.Брюсов В. Лирика
- 26.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»
- 27.Булгаков М. Повесть «Собачье сердце», романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита»
- 28.Владимов Г. Повесть «Верный Руслан»
- 29.Высоцкий В.Лирика
- 30.Галич А. Лирика
- 31.Газданов Г. Романы «Призрак Александра Вольфа», «Возвращение Будды»
- 32.Горький М. Рассказы 90-х годов. Роман «Жизнь Клима Самгина»
- 33.Гумилев Н. Лирика
- 34.Домбровский Ю. Роман «Факультет ненужных вещей»
- 35.Заболоцкий Н.Лирика
- 36.Зощенко М. Новеллистика 20-х годов. Сентиментальные повести.
- 37.Куприн А. Повести «Молох», «Олеся», Поединок»
- 38.Мандельштам О. Лирика
- 39.Маяковский В. Лирика. Поэмы «Облако в штанах», «Флейта-позвоночник», «Хорошо!»
- 40.Набоков В. Романы «Машенька», «Защита Лужина», «Приглашение на казнь»
- 41.Олеша Ю. Роман «Зависть»
- 42.Пастернак Б. Лирика. Роман «Доктор Живаго»
- 43.Пильняк Б. «Повесть непогашенной луны»
- 44.Платонов А. Романы «Чевенгур», «Котлован» (по выбору студента)
- 45.Распутин В. Повести «Живи и помни», «Прощание с Матерой» (по выбору студента)
- 46.Романов П.Рассказы
- 47.Солженицын А. Повесть «Один день Ивана Денисовича», роман «В круге первом»
- 48.Северянин И.Лирика

49. Сологуб Ф. Роман «Мелкий бес»
50. Твардовский А. Поэмы «Василий Теркин», «За далью – даль»
51. Трифонов Ю. Повести «Обмен» «Дом на набережной»
52. Шаламов В. Колымские рассказы
53. Хлебников В. Лирика. «Шаман и Венера», «Устюг Стеньки Разина», «Ладомир»
54. Хармс. Лирика. «Случаи». Повесть «Старуха»
55. Ходасевич В. Лирика
56. Шмелев И. «Солнце мертвых», «Лето господне»
57. Шолохов М. Роман «Тихий Дон»

8.4. Интернет-ресурсы

6. Национальная электронная библиотека России НЭБ РФ <http://нэб.рф>
7. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний - <http://www.zipsites.ru/>
8. Интернет-библиотека IQlib. - <http://www.iqlib.ru>
9. Российская государственная библиотека (РГБ - <http://www.rsl.ru/>)
10. Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>
11. Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>
12. Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>
13. 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.e.lanbook.com.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

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

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

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра музыкальной выразительности

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической работе

_____/Морозова И.С./

31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ»

по специальности
52.05.01 Актерское искусство

«Артист мюзикла»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины	4
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	6
5. Содержание учебной дисциплины.....	6
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	6
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....	7
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	11
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	11
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	12
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	12
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	14
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	14
8.1. Перечень учебной литературы.....	14
8.2. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины.....	15
8.3. Интернет-ресурсы.....	15
8.4. Информационные технологии, используемые в обучении.....	16
9. Описание материально-технической базы.....	16

«Слово – что, музыка – как»
К.С. Станиславский
«Актёр – один из голосов общей партитуры»
В.Э. Мейерхольд

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Музыкальный ансамбль» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2022 г.) и утвержденного ректором Института.

Дисциплина «Музыкальный ансамбль» - важная и неотъемлемая часть профессиональной школы актёрского мастерства. Ансамбль – единственно возможное «предлагаемое обстоятельство», в котором живёт и действует Театр, а значит и актёр. Навыки актерского ансамбля воспитываются студентов в цикле дисциплин: актёрское мастерство, сценическая речь, танец, сценическое движение.

Современный театр требует от артиста мастерства, являющего собой синтез драматического, музыкального и пластического искусства. Очевидно, что только тонко развитый слух и музыкальность, эти важнейшие свойства актёрской индивидуальности, могут позволить успешно справляться с задачами в профессиональной творческой деятельности.

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

Данная дисциплина предлагает разносторонние возможности выявления и развития музыкальности будущих артистов и их образования:

- постоянная работа с партнёрами;
- стилевое и жанровое многообразие изучаемой музыки;
- знакомство с элементами музыкального театра;
- специальный слуховой тренинг, развивающий образно – фантазийное мышление студентов.

Музыка является мощным импульсом в раскрытии эмоциональности и энергии студентов, в значительной степени активизирует их речевую артикуляцию.

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 академических часа), структурно дисциплина состоит из разделов и тем.

Формы промежуточной аттестации – зачёт во 2-ом семестре, экзамен – в 3-ем семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цели:

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

Задачи:

- развитие музыкального слуха и овладение основами элементарной теории музыки, то есть основными элементами музыкальной речи;
- выявление музыкальности и эмоциональной природы студентов;
- приобретение навыков работы в различных музыкальных стилях и жанрах;
- раскрытие вокально – интонационных возможностей студентов;
- приобретение навыков сценического общения с партнёрами средствами музыки;
- овладение основами музыкальной интерпретации и элементами импровизации;
- обучение приёмам работы над синтезом слова и музыки;
- приобретение навыков самостоятельной работы с музыкальным текстом и выявление действенной природы музыкального сочинения;
- развитие музыкально – исполнительских способностей студентов.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Музыкальный ансамбль» относится к обязательной части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по специальности 52.05.01 Актерское искусство.

Музыкальное воспитание артиста осуществляется также в рамках дисциплин «Сценическое пение», «Фольклорный ансамбль», «История музыки», «Музыкальные номера в спектакле» и др.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Практическая дисциплина «Музыкальный ансамбль» направлена на применение и взаимодействие полученных знаний и умений по разным дисциплинам сценической и исполнительской практики.

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

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

Шифр и наименование компетенции	Описание результатов обучения	Результаты обучения
ПК-6 <i>Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения</i>	Использует различные приемы вокальной техники при создании роли. Раскрывает художественное содержание музыкального произведения.	Знает: - основные виды и жанры вокальной музыки, разнообразные средства музыкальной выразительности - особенности развития и постановки голоса, технику дыхания - требования к гигиене и охране голосового аппарата Умеет: - использовать различные приемы вокальной техники при создании роли - грамотно ориентироваться в музыкальном тексте - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения - поддерживать профессиональный уровень состояния голосового аппарата Владеет: - основами вокального искусства - навыками ансамблевого пения
ПК-9 <i>Способен решать на сценической площадке различные художественные задачи с использованием певческого голоса</i>	Создает вокальную характеристику образа	Знает: - принципы работы в актёрском и музыкальном ансамбле; - особенности работы над музыкальной драматургией; Умеет: - создать вокальную характеристику образа; - работать с клавиром и партитурой; Владеет: - основами вокального искусства; - действенной интонацией в пении и жанрово-стилистической характеристикой персонажа; - методикой создания образов в музыкальных произведениях.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 академических часа). Формы промежуточной аттестации – зачёт во 2-ом семестре, экзамен – в 3-ем семестре для студентов очной формы обучения.

Виды учебной работы		Всего часов		
		2 семестр	3 семестр	Итого
1. Контактная работа, в том числе:		32	64	96
Лекции		2	-	2
Практические занятия		30	64	94
Форма промежуточной аттестации		Зачет	Экзамен	
			36	36
2. Самостоятельная работа		76	44	156
Трудоемкость	час.	108	144	252
	ЗЕТ	3	4	7

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№№	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СР	Всего часов
		Л	ПЗ		
	2 СЕМЕСТР				
Раздел 1. Музыкальный ансамбль					
1.	Тема 1. Понятие - музыкальный ансамбль. Его роль в формировании профессиональных навыков будущего актёра. Разновидности ансамблей.	2	4	2	8
2.	Тема 2. Певческая артикуляция и работа со словом. Отличительные особенности певческой артикуляции от речевой.		4	2	6
3.	Тема 3. Интонация – важнейший элемент музыкальной выразительности, основа актёрского взаимопонимания. Музыкально – интонационный тренинг.		5	4	9
Раздел 2. Углубление и развитие навыков ансамблевого музицирования					
4.	Тема 1. Многоголосие – модель музыкального партнёрства.		6	4	10
5.	Тема 2. Исполнительская интерпретация – закономерности и возможности.		6	4	10
6.	Тема 3. Разновидности музыкальных инструментов. Деления на группы и специфика исполнения (духовые, клавишные, струнные и т. д.)		6	4	10
7.	Тема 4. Народная песня в обработке русских классиков и современных композиторов.		6	4	10
8.	Тема 5. Музыкальная форма и содержание.		6	4	10

Раздел 3. Исполнительские навыки артиста музыкального театра в различных музыкально-театральных жанрах					
9.	Тема 1. Обзор музыкально-театральных стилей и жанров		5	4	9
10.	Тема 2. Водевиль. Оперетта. Характеристики жанрово-стилистические.		5	4	9
11.	Тема 3. О мюзикле.		5	4	9
12.	Тема 4. Влияние иностранного языка оригинала на музыкальный стиль сочинения.		4	4	8
	<i>Зачет</i>				
	<i>Итого во втором семестре, час.</i>	2	30	76	108
3 СЕМЕСТР					
Раздел 4. Исполнительская работа в произведениях крупных форм. Фрагменты и музыкальные номера из оперетт, мюзиклов, оперы – buffo, рок – оперы.					
13.	Тема 1. Интерпретация и драматургические задачи.		16	11	27
14.	Тема 2. Навыки работы с фонограммой		16	11	27
15.	Тема 3. Подготовка образно-слуховых «этюдов-фантазий»		16	11	27
16.	Тема 4. Подготовка к итоговому экзамену		16	11	27
	<i>Экзамен</i>				36
	<i>Итого в третьем семестре, час.</i>	-	64	44	144
	<i>Всего</i>	2	94	120	252

5.2. Содержание разделов и тем учебной дисциплины

«Музыкальный ансамбль» - дисциплина широкого образовательного диапазона, изучаемая в тесном взаимодействии со всеми дисциплинами профессионального цикла: актёрским мастерством, сценической речью, ритмикой, танцем, сценическим движением и всеми дисциплинами кафедры музыкальной выразительности.

Занятия по данной дисциплине проводятся в течение 2-х семестров (2-3 семестр), а также продолжаются на IV курсе при подготовке дипломных музыкальных работ – спектаклей и класс-концертов в рамках дисциплины «Музыкальные номера в спектакле».

Введение в дисциплину

Роль музыки в театре и в создании спектакля. Значение актёрского сценического ансамбля. Знания, навыки и умения, получаемые в процессе занятий. Музыкальный ансамбль – это действие в музыке, с музыкой, под музыку. Музыка – импульс к развитию образного мышления и творческой фантазии студентов. Музыкальный ансамбль учит слушать, слышать, исполнять, взаимодействовать.

Раздел 1. Музыкальный ансамбль

Тема 1. Понятие – музыкальный ансамбль. Его роль в формировании профессиональных навыков будущего актёра. Разновидности ансамблей

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

Тема 2. Певческая артикуляция и работа со словом. Отличительные особенности певческой артикуляции от речевой.

Тема 3. Интонация – важнейший элемент музыкальной выразительности, основа актёрского взаимопонимания. Музыкально – интонационный тренинг

Многогранность понятия «интонация». Чистота и осмысленность музыкальной интонации в единстве со словом. Умение чисто интонировать а capella. Вокально – интонационный и слуховой тренинг – ряд упражнений, способствующих развитию внимания, слуховой чуткости, вокальной гибкости и уверенности в правильности воспроизведения услышанного.

Раздел 2. Углубление и развитие навыков ансамблевого музицирования

Тема 1. Многоголосие – модель музыкального партнёрства

Развитие гармонического слуха в 2-3-х голосных произведениях;

Понимание роли своего звучания в многоголосии;

Полифонические приёмы музыкального письма – обретение линейной свободы;

Чистота интонирования в произведениях а capella.

Тема 2. Исполнительская интерпретация – закономерности и возможности

Интерпретация – творческое толкование и раскрытие музыкального произведения с целью выявления художественного смысла в соответствии с драматургическими задачами.

Главная закономерность – максимальное сохранение авторского нотного текста, изменения могут касаться некоторых колебаний темпа, динамики, штрихов, акцента.

Тема 3. Разновидности музыкальных инструментов. Деление на группы и специфика исполнения (духовые, клавишные, струнные и т.д.)

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

Тема 4. Народная песня в обработке русских классиков и современных композиторов

Особенности народных образов, обрядов, жанров. Практика исполнения народно – песенного многоголосья, ладового своеобразия, языкового диалекта. Народная песня развивает необходимые для будущих актёров качества – открытость, искренность, эмоциональную яркость и заразительность. Полифония в народно – песенном голосоведении.

Тема 5. Музыкальная форма и содержание

Эти глубокие теоретические понятия рассматриваются в данном практическом курсе с позиции исполнительской осмысленности и выразительности. Слышать и видеть перспективу движения музыкальной мысли, средства её выявления – необходимый навык в овладении целостностью исполнения. Понятие «Чувства формы» - соотношение главного и второстепенного.

Раздел 3. Исполнительские навыки артиста музыкального театра в различных музыкально-театральных жанрах

Тема 1. Обзор музыкально-театральных стилей и жанров

История возникновения и некоторые особенности жанров музыкального театра, представленных в афишах музыкальных театров.

Тема 2. Водевиль. Оперетта. Характеристики жанрово-стилистические.

Общие и отличительные свойства. Практика освоения на доступных музыкальных образцах.

Тема 3. О мюзикле.

История, черты стиля. Мюзикл и оперетта – анализ сходного и отличного. Знакомство и исполнение фрагментов произведений классиков мюзикла: Л. Бернштейна, Ф. Лоу, С. Портера и других. Освоение ритмики, гармонического языка мюзиклов.

Тема 4. Влияние иностранного языка оригинала на музыкальный стиль сочинения.

Современная театральная практика требует от профессиональных актёров умения исполнять (петь) музыку на языке оригинала. Французский шансон. Песни М. Шевалье, Ж. Брассанса, Ж. Ферре, Ж. Бреля, Ж. Беко и других классиков французской песни.

Раздел 4. Исполнительская практика в произведениях крупных форм. Фрагменты и музыкальные номера из оперетт, мюзиклов, оперы – buffo, рок – оперы.

Тема 1. Интерпретация и драматургические задачи.

Обусловленность музыкальной интерпретации концепцией художественного смысла в развитии драматургии произведения.
Связь интерпретации со всеми средствами выразительности (свет, сценография, костюм, пластика) в режиссерском решении спектакля.

Тема 2. Навыки работы с фонограммой

Исполнение под фонограмму, в отличие от «живого» аккомпанемента концертмейстера или оркестра, требует специальной тренировки и навыков:

- ✓ Умение слышать и ориентироваться в предлагаемой аранжировке;
- ✓ Способности «сотрудничать» с фонограммой как с партнёром и придать ей свойства «живой музыки»;
- ✓ Умение работать с микрофоном;
- ✓ Дружелюбие в творческом контакте со звукорежиссёром.

Тема 3. Подготовка образно-слуховых «этюдов-фантазий»

Этюды развивают конкретный музыкальный навык, необходимый и театре и в кино: создание «сценических иллюзий» - пения, игры на музыкальных инструментах, стилистической игры через погружение в музыку различных эпох. Этюды – проверка на освоение пройденного.

Тема 4. Подготовка к итоговому экзамену

Подготовка осуществляется в соответствии с экзаменационными требованиями. Под руководством преподавателя готовится исполнительская программа, в которой, наряду с большими ансамблями, студенты участвуют в дуэтах, трио, квартетах.. Исполняют произведения и с концертмейстером, и под фонограмму. Качество исполнения, музыкальность, ансамблевость – залог успешности. Самостоятельные этюды – вторая часть программы экзамена, и только лучшие работы могут быть представлены экзаменационной комиссии.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся.

- Учебные занятия по данному курсу осуществляются с использованием аудио и видео информационных источников;
- Создана электронная нотная библиотека;
- Создан фонд звукозаписей по русской и зарубежной музыке.

Изучение данной дисциплины в связи с отсутствием довузовской музыкальной подготовки у большинства студентов, а также практической направленности курса.

Важные методические рекомендации:

- Терпеливая и последовательная работа в классе и дома;

- Обязательное овладение основами музыкальной грамоты – прежде всего умение читать ноты и ритмы;
- Учиться подбирать любимые мелодии на фортепиано;
- Слушать музыкальные произведения в записи;
- Посещать концерты.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа осуществляется студентами во внеаудиторное время.

Основная цель самостоятельной работы студентов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. 6.3. *Задания для подготовки к практическим занятиям.*

Внеаудиторная деятельность по данной дисциплине предполагает:

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

6.3. Перечень заданий для самостоятельной подготовки студента

Практические задания по каждой теме.

Раздел 1. Музыкальный ансамбль

Тема 1. Понятие – музыкальный ансамбль. Его роль в формировании профессиональных навыков будущего актёра. Разновидности ансамблей

1. Из истории ансамблевого исполнительства, разновидности ансамблей.
2. Роль ансамблевых номеров в различных музыкальных стилях и жанрах.

Тема 2. Певческая артикуляция и работа со словом. Отличительные особенности певческой артикуляции от речевой.

1. Требования к певческой артикуляции в отличии от речевой.
2. Какова роль упражнений в развитии певческого голоса.

Тема 3. Интонация – важнейший элемент музыкальной выразительности, основа актёрского взаимопонимания. Музыкально – интонационный тренинг.

1. В чём многогранность понятия "интонация".
2. Овладеть навыком чистого интонирования а cappella.

Раздел 2. Углубление и развитие навыков ансамблевого музицирования

Тема 1. Многоголосие – модель музыкального партнёрства

1. Какие трудности создаёт пение на три и более голосов.
2. Умение чисто повторить услышанное.
3. Подготовить этюд на трёхголосную импровизацию.

Тема 2. Исполнительская интерпретация – закономерности и возможности

1. Какими закономерностями руководствоваться в интерпретации.
2. Предложите интерпретацию в связи с изменениями в предлагаемых обстоятельствах. Какие элементы музыкальной речи используются в измененной интерпретации.

Тема 3. Разновидности музыкальных инструментов. Деление на группы и специфика исполнения (духовые, клавишные, струнные и т.д.)

1. Назвать музыкальные инструменты в различных оркестровых составах.
2. Подготовить этюд с "воображаемыми" инструментами.

Тема 4. Народная песня в обработке русских классиков и современных композиторов

1. Назвать отличительные свойства в звучании подлинной фольклорной песни и обработке профессиональных композиторов.

Тема 5. Музыкальная форма и содержание

1. Пояснить понятие "чувство формы" - как соотношение главного и второстепенного.
2. Простые и сложные формы - раскройте содержание этих форм.

Раздел 3. Музыкальные спектакли в драматическом театре

Тема 1. Обзор музыкально-театральных стилей и жанров

1. Назовите отличительные свойства в понятиях стиль и жанр.

Тема 2. Водевиль. Оперетта. Характеристики жанрово-стилистические.

1. Сравнительный анализ жанров.
2. История развития оперетты в Европе.
3. Исполнение и знание музыкальных номеров по программе.

Тема 3. О мюзикле.

1. Назовите главенствующие элементы музыкальной речи, формирующие стиль мюзикла.
2. Тематика мюзиклов.
3. Исполнение программных музыкальных номеров из мюзиклов.

Тема 4. Влияние иностранного языка оригинала на музыкальный стиль сочинения.

1. Французский шансон - как явление песенной культуры Франции.
2. Подготовить 1-2 номера для исполнения.

Раздел 4. Исполнительская практика в произведениях крупных форм. Фрагменты и музыкальные номера из оперетт, мюзиклов, оперы – buffo, рок – оперы.

Тема 1. Интерпретация и драматургические задачи.

1. Найти наиболее выразительную и точную интерпретацию путём использования художественных возможностей элементов музыкальной речи.

Тема 2. Навыки работы с фонограммой

1. Выбор и отбор необходимых фонограмм.
2. Умение свободно ориентироваться в звучании фонограммы.

Тема 3. Самостоятельная подготовка музыкальных этюдов (этюдов к музыкальным образам, "инструментальных", "диалогов со звёздами").

1. Подготовить этюды, способствующие развитию музыкальности, актёрского мастерства, фантазии.

Тема 4. Подготовка к итоговому экзамену.

1. Проработка всех элементов экзаменационной программы.

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.

Контроль и текущая аттестация по дисциплине проводится в форме контрольного урока, включающего выполнение практических заданий.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Перечень учебной литературы

1. Бельская, Е.В. Вокальная подготовка студентов театральной специализации. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. Учебное пособие : Лань, Планета музыки, 2013. — 160 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/30432>
2. Делле, С.Э. Вокальное искусство. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. Учебное пособие: Лань, Планета музыки, 2015. — 176 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/67485>
3. Дюпре, Ж.-. Искусство пения. Полный курс: теория и практика, включающая сольфеджио, вокализы и мелодические этюды. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. Учебное пособие : Лань, Планета музыки, 2014. — 288 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/44211>
4. Смелкова, Т.Д. Основы обучения вокальному искусству. [Электронный ресурс] / Т.Д. Смелкова, Ю.В. Савельева. — Электрон. дан. — СПб. Учебное пособие : Лань, Планета музыки, 2014. — 160 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/55708>
5. Батюк, И.В. Современная хоровая музыка: теория и исполнение. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 216 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/58831>

8.2. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины

1. К.С. Станиславский «Работа актёра над собой», М., 1938 г.
2. В. Немирович – Данченко «О творчестве актёра. Хрестоматия», М. 1984 г.
3. В. Вахромеев «Элементарная теория музыки», 1983 г.
4. «Анализ вокальных произведений». Учебное пособие. Отв. Редактор О. Коловский. Музыка, Л., 1988 г.
5. А. Егоров «Гигиена голоса и его физическая основа». М., 19623 г.
6. Б. Муравьев «От дыхания к голосу». Л., 1982 г.

7. Л. Дмитриев «Основы вокальной методики», М., 2000 г.
8. Т. Вахромеева «Справочник по музыкальной грамоте и сольфеджио», М., Музыка, 2004 г.
9. М. Михайлов «Этюды о стиле в музыке», Л., Музыка, 1990 г.
10. К. Орф «Система детского музыкального воспитания», Музыка, М., 1970 г.
11. В. Соколов «Многоголосное сольфеджио», Музыка, 1962 г.
12. И. Способин «Элементарная теория музыки», Музыка, М., 1985 г.
13. И. Способин «Музыкальная форма», Музыка, М., 1984 г.
14. Т. Сиротина «Подбираем аккомпанемент», М., Музыка, 2010 г.
15. И. Кочнев, А. Яковлева «Вокальный словарь», Музыка, Л., 1986 г.
16. А. Бруссер «Основы дикции» (практикум), Москва, 2003 г.
17. И. Лаврентьева «Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений», Музыка, М., 1978 г.
18. Э. Камкус «О мюзикле», Музыка, Л., 1983 г.
19. В. Цуккерман «Анализ музыкальных произведений. Простые формы.», Музыка, М., 1980 г.
20. А. В. Луначарский «О музыке и музыкальном театре», Музыка, М., 1981 г.
21. Л. Михеева, А. Орелович «В мире оперетты. Путеводитель.», Сов. Композитор, Л., 1982 г.
22. И. Хангельдиева «Музыка в синтетических видах искусства», 1987 г.

8.3. 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. - <http://www.iqlib.ru>
4. Российская государственная библиотека (РГБ - <http://www.rsl.ru/>)
5. Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>
6. Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>
7. Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>
8. Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>

8.4. Информационные технологии, используемые в обучении

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

9. Описание материально-технической базы

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

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

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

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

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

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра музыкальной выразительности

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической
работе

_____/Морозова И.С./

31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕОРИИ И ГРАМОТЫ»

по специальности

52.05.01 Актерское искусство

«Артист мюзикла»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение	3
1 Цели и задачи учебной дисциплины	3
2 Место дисциплины в структуре ООП	4
3 Планируемые результаты обучения по дисциплине	5
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы	6
5 Содержание учебной дисциплины	7
5.1 Тематический план для очной формы обучения	7
5.2 Содержание разделов и тем дисциплины	7
6 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	9
6.1 Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины	9
6.2 Задания для самостоятельной работы	10
6.3 Задания для подготовки к практическим занятиям	11
7 Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации	12
8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины .	13
8.1 Перечень основной и дополнительной литературы	13
8.2 Интернет-ресурсы	14
8.3 Информационные технологии, используемые в обучении	14
9 Описание материально-технической базы	14
Приложение. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине.....	15

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы музыкальной теории и грамоты» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство (Артист музыкального театра), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1116 (с изм. и доп. от 20.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Изучить все, с чем нас знакомит дисциплина «Основы музыкальной теории и грамоты», необходимо каждому артисту музыкального театра для того, чтобы успешно пользоваться своими природными данными, чтобы обрести исполнительскую свободу и профессионализм, чтобы суметь увлечь своим пением зрителя, уводя его в мир мечты и фантазии.

Для этого студенты должны хорошо усвоить все темы дисциплины, закрепить их в практических заданиях. Однако важно не только знать материал, необходимо научиться использовать его в профессии. Свобода владения этими знаниями приведет студентов к развитию их творческих способностей, фантазии, воображения, умения импровизировать. Если сначала студента учат чувствовать и воспринимать предложенные образы, состояния, то позже они сами их создают и передают свои эмоции публике.

Как сделать, чтобы было очень интересно? В каком темпе петь? Как чисто попасть на первую ноту? Все ответы студенты найдут в курсе этой дисциплины и неразрывно связанного с ней Сольфеджио.

Трудоемкость дисциплины «Основы музыкальной теории и грамоты» составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа), структурно дисциплина состоит из разделов и тем.

Формы промежуточной аттестации – зачеты в первом, втором и третьем семестрах, зачет с оценкой в 4-ом семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цели:

- изучение дисциплины «Основы музыкальной теории и грамоты» дает осознание всех музыкальных понятий и явлений, сообщает студентам сведения о ряде важных элементов музыки, описывает положения по музыкальной орфографии, формулирует законы музыкального языка;
- развитие общей музыкальной культуры будущего артиста;
- научиться использовать полученные знания и навыки в своей профессии;
- побуждение студентов к раскрытию своих творческих способностей и индивидуальности;
- рождение творческой инициативы и новаторских идей в театральной практике.

Задачи:

- научить студентов профессионально, самостоятельно работать с музыкальным текстом;
- теоретически подготовить студентов и подвести к активному развитию на «Сольфеджио» его слуховых данных, вокальных и ритмических навыков, необходимых для профессии;
- оснащение будущих артистов знаниями, позволяющими анализировать и легко запоминать музыкальный текст;
- передать необходимые знания для воплощения в жизнь творческих замыслов артистов;
- установить тесную связь с другими смежными дисциплинами, «Сольфеджио», «Музыкальный ансамбль», «История музыки» с целью достижения в них более высоких результатов.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Основы музыкальной теории и грамоты» относится к базовой части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего образования по специальности 52.05.01 Актерское искусство (Артист музыкального театра).

Она дает необходимые профессиональные знания и навыки, помогающие будущему артисту музыкального театра ориентироваться в нотном материале и легко осваивать новые произведения. «Основы теории и музыкальной грамоты» тесно взаимосвязана с дисциплинами «История музыки», «Музыкальный ансамбль», и «Музыкальный ансамбль в спектакле», «Сольфеджио», «Мастерство артиста музыкального театра».

В целом «Основы музыкальной теории и грамоты» во взаимодействии с другими искусствоведческими и профессиональными дисциплинами обеспечивает формирование компетенций, соответствующих как

квалификационным требованиям, так и требованиям интеллектуальной, общекультурной и профессиональной подготовки выпускников по специальности «Актерское искусство», специализация «Артист музыкального театра».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Основы музыкальной теории и грамоты» направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы музыкальной теории и грамоты»

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
<i>ПК-6. Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения</i>	ПК-6.1. Использует различные приемы вокальной техники при создании роли; ПК-6.2. Раскрывает художественное содержание музыкального произведения.	Знает: - основы музыкальной грамоты; - основные виды и жанры вокальной музыки, разнообразные средства музыкальной выразительности; - особенности развития и постановки голоса, технику дыхания; - требования к гигиене и охране голосового аппарата; Умеет: - использовать различные приемы вокальной техники при создании роли; - грамотно ориентироваться в музыкальном тексте; - осознать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; - поддерживать профессиональный уровень состояния голосового аппарата; Владеет: - основами вокального искусства; - навыками ансамблевого пения; - навыками вокального тренинга; - навыком применения основ музыкальной грамоты на практике.
<i>ПК-9. Способность решать на сценической площадке различные художественные задачи с</i>	ПК-9.1. Создает вокальную характеристику образа	Знает: - знает принципы работы в актёрском и музыкальном ансамбле - особенности работы над музыкальной драматургией Умеет: - создать вокальную характеристику

<i>использованием певческого голоса</i>		образа - работать с клавиром и партитурой Владеет: - основами вокального искусства - действенной интонацией в пении и жанрово-стилистической характеристикой персонажа - методикой создания образов в музыкальных произведениях

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «Основы музыкальной теории и грамоты» составляет 4 з.е.

Дисциплина изучается в 1, 2, 3, 4 семестрах. Формы контроля и промежуточной аттестации – зачеты на 1, 2, 3 семестрах, зачет с оценкой на 4 семестре для студентов очной формы обучения.

Виды учебной работы		Всего часов				
		1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	Итого
1. Контактная работа, в том числе:		16	16	16	16	64
Практические занятия		16	16	16	16	64
Формы контроля и промежуточной аттестации		зачет	зачет	зачет	зачет с оценкой	-
2. Самостоятельная работа		20	20	20	20	80
Трудоемкость	час.	36	36	36	36	144
	ЗЕТ	1	1	1	1	4

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№№	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Форма контроля	Всего часов
		Л	ПЗ			
1.	Введение в дисциплину «Основы теории и музыкальной грамоты»	-	-	4	-	4
Раздел 1. Основы теории и музыкальной грамоты						
2.	Тема 1. Звук. Нотные знаки и письмо.	-	8	8	-	16
3.	Тема 2. Метр, темп, ритм, размер. Такт, затакт, паузы. Агогика.	-	8	8	-	16
	<i>Первый семестр - зачет</i>	-	16	20	<i>зачет</i>	36
4.	Тема 3. Интервалы.	-	8	10	-	18

5.	Тема 4. Лад. Тональность.	-	8	10	-	18
	Второй семестр - зачет	-	16	20	<i>зачет</i>	36
Раздел 2. Расширение и углубление теоретических понятий						
6.	Тема 1. Аккорды.	-	8	10	-	18
7.	Тема 2. Хроматическая гамма.	-	8	10	-	18
	Третий семестр - зачет	-	16	20	<i>зачет</i>	36
8.	Тема 3. Музыкальная пунктуация и простейшие формы.	-	4	4	-	4
9.	Тема 4. Динамика. Музыкальные штрихи.	-	6	8	-	14
10.	Тема 5. Понятия фактуры. Многоголосие.	-	6	8	-	14
	Четвертый семестр – зачет с оценкой	-	16	20	<i>зачет с оценкой</i>	36
	Итого:	-	64	80	-	144

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Введение в предмет

Предмет «Основы музыкальной теории и грамоты» дает студентам теоретическую базу, знакомит их с музыкальными законами и правилами, подводит их к изучению дисциплины «Сольфеджио».

РАЗДЕЛ 1. Основы музыкальной теории и грамоты

Тема 1. Звук. Нотные знаки и письмо.

Физический характер музыкального звука определяется такими его свойствами, как высота, громкость, тембр. Большое значение в музыке имеет длительность звука.

Для чистого интонирования очень важно знать, что в темперированном строе, в котором поют артисты, все полутоны равны.

Изобретение нотной записи итальянским учителем пения Гвидо Д'Ареццо стало историческим событием в сохранении, распространении и прочтении музыкальных произведений.

Тема 2. Метр, темп, ритм, размер. Такт, затакт, паузы. Агогика.

Данная тема теоретически и практически объясняет значение каждого понятия и поясняет их отличия. Так или иначе, все они связаны с ощущением сильных и слабых долей, с организацией «ударных и безударных» звуков, с размещением в определенном пространстве знаков разной продолжительности.

Тема 3. Интервалы.

Гармонические и мелодические интервалы, диссонансы, резко звучащие, светлые и печальные консонансы, - очень важны для понимания нотного текста. Тритоны в тональностях, характерные интервалы в гармонических ладах порой объясняют характер музыки и направленность интонационного движения в вокальной партии.

Тема 4. Лад. Тональность.

Лад – как система взаимоотношений между устойчивыми и неустойчивыми звуками. Здесь важно ощущение тяготения ступеней к сильному устойчивому центру, тонике. Умение - это чувствовать и воспринимать поможет студентам чисто интонировать не только в исходной тональности, но и в момент перехода в другие тональности.

РАЗДЕЛ 2. РАСШИРЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ

Тема 1. Аккорды.

Разные виды трезвучий. Меняется интервальный состав трезвучия и сразу меняется характер звучания аккорда. Септаккорды также отличаются друг от друга своим строением, а значит и участием и ролью в музыке. Напряженный, подытоживающий звучание доминантсептаккорд, мягкий, расслабленный малый минорный септаккорд и тревожный, внушающий страх, уменьшенный вводный, какие они разные по своему характеру, хотя строение их не сильно отличается. Звучание этих септаккордов обязательно должно быть в багаже памяти и арсенале выразительных средств у каждого артиста.

Тема 2. Хроматическая гамма.

Гамма, состоящая вся из полутонов. Важно не только знать, как она читается в мажоре и в миноре, вверх, вниз, певцам важно уметь чисто интонировать полутоны, хроматизмы. Связки артиста должны физически запомнить, как звучит малая и большая секунды.

Тема 3. Музыкальная пунктуация и простейшие формы.

От мотива через фразу к предложению и завершению всего периода. Простейшие формы: период, песенные формы, двух и трех частные формы, рондо,- все они связаны с конкретным содержанием музыки и замыслом его изложения.

Тема 4. Динамика. Музыкальные штрихи.

Различная степень громкости звучания произведений напрямую связана с их содержанием. Динамика и нюансы – важнейшие элементы художественной и эмоциональной выразительности. Разновидности штрихов в исполнительской практике так же помогают точнее передать образ и состояние героя.

Тема 5. Понятия фактуры. Многоголосие.

Термин фактура применяется почти исключительно по отношению к многоголосию, т. к. именно оно включает в себе большие возможности для различного изложения музыкального материала. Несомненна связь фактуры с жанрами музыки. Многоголосие играет большую роль в драматургическом развитии спектакля. Важно разбираться в таких понятиях как гомофония, где

есть мелодия и аккомпанемент, полифония, где все голоса равноправны и самостоятельны, и гармония, где звуки объединены в созвучия, закономерно следующие друг за другом.

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

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Занятия по предмету «Основы музыкальной теории и грамоты» проходят в лекционном формате с выполнением теоретических и творческих заданий по темам. Для более прочного усвоения материала некоторые изучаемые элементы музыкального языка исполняются вокально, определяются на слух, играют на фортепиано.

При проведении семинаров проводятся тестирование и опрос по предложенным темам курса, а также проверка домашних теоретических и творческих заданий. При самостоятельной работе студентов по данной дисциплине возможны следующие формы:

- изучение теоретического материала по разным источникам курса;
- выполнение практических заданий, связанных с интонированием определенных элементов музыкального языка, с игрой их на фортепиано, с воспроизведением ритма, анализом нотного текста. Иногда требуется письменно построить и разрешить те или иные интервалы и аккорды или выполнить творческие задания по изучаемой теме.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Предмет «Основы музыкальной теории и грамоты» неразрывно связан с курсом «Сольфеджио».

Примерный список вопросов к контрольному уроку за 1-ый семестр:

1. Звуки музыкальные и шумовые. Основные свойства музыкального звука.
2. Нотоносец. Ключи скрипичный и басовый. Ключевые знаки. Размер. Случайные знаки, знаки альтерации. Паузы. Точки у ритмических групп и пауз. Правописание штилей.
3. Лад. Тональность. Мажор. Минор. Устойчивые звуки и их опевания. Неустойчивые звуки и их разрешение.
4. Интервалы. Консонансы и диссонансы. Гармонические и мелодические интервалы.
5. Темперированный и натуральный строй. Их отличие. Тон. Полутон. Строение мажорной гаммы.
6. Обращения интервалов.
7. Интервалы ум. 5/VII и ув. 4/IV в мажоре и миноре гармоническом и их разрешения.
8. Виды минора.

9. Метр. Размер. Такт. Тактовая черта. Затакт.
10. Простые размеры 2/4, 3/4 и сложные 4/4. Их отличие и схемы дирижирования.
11. Квинтовый круг тональностей. Определение тональности произведения.
12. Параллельные тональности. Одноименные и переменные тональности.
13. Трезвучия. Виды трезвучий и их характер. Обращения трезвучий.
14. Основные гармонические функции – тоника, субдоминанта, доминанта, трезвучия главных ступеней. Где строятся, как звучат, как разрешаются?
15. Септаккорды. Доминантсептаккорд и его разрешение. Прерванный оборот.
16. Уменьшенное трезвучие. Его строение, местонахождение, характер звучания и разрешение.
17. Типы голосоведения.

Примерный список вопросов к контрольному уроку за 2-ой семестр:

1. Разрешение диатонических интервалов.
2. Виды мажора.
3. Характерные интервалы.
4. Увеличенное трезвучие в гармоническом мажоре и миноре.
5. Вводные септаккорды.
6. Малый минорный септаккорд.
7. Диатонические семиступенные лады народной музыки. Пентатоника.
8. Родство тональностей.
9. Хроматическая гамма.
10. Хроматические проходящие и вспомогательные звуки.
11. Отклонения и модуляции.
12. Мелодия. Мотив, фраза, предложение, период.
13. Динамика.
14. Музыкальные штрихи.
15. Фактура. Гомофония, полифония, гармония. Многоголосие.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Семестр 1.

1. Практическое занятие по теме 1. Звук. Нотные знаки и письмо.

1. Написание скрипичного и басового ключей, семи диэзов, семи бемолей, размеров, пауз, нот на добавочных линейках, случайных знаков.
2. Правописание штилей.
3. Назвать все знакомые нотные знаки в своем вокальном произведении.

2. Практическое занятие по теме 2. Метр, темп, ритм, размер. Такт, затакт, паузы. Агогика.

1. Усвоение итальянских терминов, обозначающих темп.
2. Выполнение группировки в размерах 2/4, 3/4, 4/4.
3. Выполнение группировки в размерах с затактом.
4. Воспроизведение изучаемых ритмических групп.

3. Практическое занятие по теме 3. Интервалы.

1. Закрепление мелодических интервалов через игру на фортепиано «рабочих мелодий» от разных звуков.
2. Написание обращений интервалов от данных.
3. Построение интервалов от звука вверх и вниз.
4. Построение, пение и игра на фортепиано уменьшенной квинты и увеличенной кварты в пройденных тональностях.

4. Практическое занятие по теме 4. Лад. Тональность.

1. Определение устойчивых и неустойчивых ступеней тональностей. Опевание устойчивых ступеней в предложенных тональностях.
2. Разрешение неустойчивых ступеней в пройденных тональностях.

Семестр 2.

5. Практическое занятие по теме 1. Аккорды.

1. Построение в тональностях обращений тонического трезвучия.
2. Построение в тональностях субдоминантового и доминантового трезвучий с разрешением.
3. Построение в тональностях и от звука доминантового септаккорда.

6. Практическое занятие по теме 2. Хроматическая гамма.

1. Написание, чтение хроматических мажорных и минорных гамм вверх и вниз.
2. Анализ хроматических проходящих и хроматических вспомогательных звуков в вокальных произведениях.

7. Практическое занятие по теме 3. Музыкальная пунктуация и простейшие формы.

1. Нахождение в музыкальном отрывке границ периода и его предложений. Характеристика предложений и периода.
2. Анализ мелодии. Нахождение звена секвенции.
3. Разбор мелодии. Определение границ мотивов и фраз, составляющих мелодию.

8. Практическое занятие по теме 4. Динамика. Музыкальные штрихи.

1. Перечисление основных обозначений динамических оттенков.
2. Перечисление основных музыкальных штрихов.

9. Практическое занятие по теме 5. Понятие фактуры. Многоголосие.

1. Примеры на разные типы фактуры
2. Подтверждение примерами связи фактуры с музыкальными жанрами.
3. Подбор к мелодии аккомпанемента гомофонного склада.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине включает:

- 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.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачетов и зачета с оценкой по билетам, включающим вопрос и практическое задание.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

а) основная

1. Вахромеев В. «Элементарная теория музыки».- М.; «Музыка», 2009 г.
2. Способин А. Элементарная теория музыки». – М.; «Музыка», 1968 г.

б) дополнительная

1. Асафьев Б. «Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании». М.; 1965 г.
2. Асафьев Б. «Музыкальная форма как процесс». Л.; 1971 г.
3. Александрова А.С. «Основы нотного письма. Нотографический справочник музыканта», - Изд. «Союз художников» Санкт-Петербург, 2010 г.
4. Алексеев Б., Мясоедов А. «Элементарная теория музыки». М., Музыка, 1986 г.
5. Андреева Е.Ф. «Основы музыкальной грамоты», 2-е изд., Киев, Муз. Украина, 1988 г.
6. Антипова Т. «Музыкальный справочник», - М.: «Издательский дом «Золотое Руно», 2002 г.
7. Вахромеева Т. «Справочник по музыкальной грамоте и сольфеджио». М., 1999 г.
8. Дьячкова Л. «Мелодика», - М.; 1985 г.
9. Зебряк Т.А. «Основы музыкальной грамоты и сольфеджио», - Москва «Кифара»; 2009 г.
10. Келдыш Ю. В. «Музыкальная энциклопедия», - Изд. «Советская энциклопедия», - Москва, 1982 г,

11. Красинская Л., Уткин В. «Элементарная теория музыки», - М.: «Музыка», 2007 г.
12. Лаврентьева И. «Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений». – М. «Музыка», 1978 г.
13. Минченко Е.Н. «Элементарная теория музыки в курсе сольфеджио. Учебно-справочное пособие». - Москва, Изд. Катанского; 2011 г.
14. Морих И.Б. «Творческие задания по музыкально-теоретическим дисциплинам. Учебное пособие». Изд. «Композитор», Санкт-Петербург, 2011 г.
15. Орф К. «Система детского музыкального воспитания». – М.: «Музыка», 1970 г.
16. Олейников Т.С. «Краткий церковнославянский словарь». – «Ладья», 2003 г.
17. Пилипенко Л.В. «Постановка слуха».- М.; Изд. В. Катанского, 2006 г.
18. Соколов Вл. «Многоголосое сольфеджио». – М., «Музыка», 1962 г.
19. Способин И.В. «Музыкальная форма», М., 1962 г.
20. Степанов А. «Гармония», - М., «Музыка», 1971 г.
21. Холопова В.Н. «Мелодика», М.; 1984 г.
22. Холопова В.Н. «Теория музыки». СПб.; 2002 г.
23. Холопов Ю. «Гармонический анализ в 3-х частях. ч.1», М. 1996 г.
24. Фридкин Г. «Практическое руководство по музыкальной грамоте»,- М., 1974 г.
25. Цуккерман В. «Анализ музыкальных произведений. Простые Формы». – М.: «Музыка», 1980 г.
26. Шатковский Г. «Развитие музыкального слуха».- М., 1996 г.

8.2. Интернет-ресурсы:

- Музыкальный портал «Погружение в классику» <http://intoclassics.net>;
- «Классическая музыка.ru» <http://www.classic-music.ru>;
- Форум «Классика» <http://www.forumklassika.ru/forum.php>.

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении:

Справочно-информационные сайты.

9. Описание материально-технической базы

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

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

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

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

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

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»

(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической работе
_____/Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА»

по специальности
52.05.01 Актерское искусство

«Артист мюзикла»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31. 08 2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого
совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	5
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	8
5. Содержание учебной дисциплины.....	8
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	8
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....	9
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.....	12
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	13
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	14
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	19
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	19
8.1. Перечень учебной литературы.....	19
8.2. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины.....	19
8.3. Интернет-ресурсы.....	20
8.4. Информационные технологии, используемые в обучении.....	20
9. Описание материально-технической базы.....	21

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология и педагогика» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Рабочая программа дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выполнением специалистом исследовательской и организационно - управленческой работы по отношению к таким объектами профессиональной деятельности актера как собственный психофизический аппарат, мышление, поведение, а также творческий коллектив.

В программе отражены основополагающие характеристики

- психологии:

структурно – функциональная организация психической деятельности, природа сознания человека;

психические явления: процессы, свойства, состояния, образования; когнитивные процессы;

индивидуальные особенности человека, способности, темперамент, характер, индивидуальный стиль деятельности, профессионально – важные качества актеров;

личность, как социальный феномен, развитие личности, самореализация личности в профессиональной деятельности, факторы эффективности профессиональной деятельности актера;

деятельность, субъект деятельности, мотивация, творческий потенциал, креативность, творческое лидерство;

эмоционально – волевые процессы и состояния, эмоциональная сфера личности, волевая регуляция поведения, психологическая готовность к профессиональной деятельности;

общение, межличностное взаимодействие, коммуникативная компетентность;

межличностные конфликты, управление конфликтами;

- педагогики:

целостный педагогический процесс, как система:

обучение – как способ организации педагогического процесса;

воспитание – как специально организованная деятельность по достижению целей образования;

развитие – как условие качественного преобразования психологической системы; развитие личности как педагогическая проблема ;

пути повышения эффективности педагогического процесса; образование, воспитание, самовоспитание, саморазвитие;

инновационные процессы в образовании; концепции обучения, основные виды занятий; инновационные технологии обучения.

Выделенные характеристики данной программы дадут возможность будущим актерам использовать весь арсенал современных психологических и педагогических технологий, направленных на развитие творческого потенциала личности и повышение профессиональной эффективности.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа). Структурно курс состоит из разделов и тем.

Форма промежуточной аттестации – зачет в седьмом семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цель: сформировать психологические, учебно-методические и творческие компетенции студентов (выпускников) театрального высшего учебного заведения.

Задачи:

- дать представление о психологии, как науке о строении, функциях и развитии психики человека, психических процессах и явлениях;

- представить основания и механизмы взаимовлияния психики, сознания и деятельности человека, в т.ч. профессиональной деятельности, а также значение когнитивных процессов для реализации профессиональных задач будущего актера;

- сформировать представление о профессионально – важных качествах актера, психологическом содержании будущей профессиональной деятельности, специфике профессиональной среды;

- сформировать теоретическую и практическую психологическую готовность к будущей профессиональной деятельности, в т.ч. готовность к саморазвитию, самореализации, развитию и использованию творческого потенциала личности актера с целью повышения профессиональной эффективности;

- обозначить спектр психологических ресурсов, повышающих эффективность совместной деятельности, в том числе - будущей профессиональной деятельности;

- дать представление о педагогике, как науке; об основных понятиях педагогики; о педагогическом процессе, как системном взаимодействии, включающем комплекс процессуальных компонентов: обучение, воспитание, развитие, профессиональная подготовка;
- дать представление о значении междисциплинарных связей знаний педагогики и психологии для эффективности образовательного процесса;
- сформировать теоретическую и практическую готовность использования инновационных технологий обучения.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

«Психология и педагогика» относится к дисциплинам относится к обязательной части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по специальности «Актерское искусство».

Для формирования компетенций в рамках дисциплины «Психология и педагогика» необходимо знание основных научных понятий и категорий, закономерностей развития общества и мышления, умение ориентироваться в ценностях бытия, поэтому её освоению предшествует изучение «Истории», «Философии», «Культурологии» и иных гуманитарных дисциплин.

В целом «Психология и педагогика» во взаимодействии с другими гуманитарными и профессиональными дисциплинами обеспечивает формирование компетенций, соответствующих как квалификационным требованиям, так и требованиям интеллектуальной, общекультурной и профессиональной подготовки выпускников по специальности «Актерское искусство».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Психология и педагогика» направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций (табл.1).

**Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Психология и педагогика**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-6 <i>Способен определять и реализовывать приоритеты собственной</i>	УК- 6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения	Знает: - основы планирования профессиональной

<i>деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни</i>	порученного задания. УК- 6.2 Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки	траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов; Умеет: - планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; - подвергать критическому анализу проделанную работу; - творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; Владеет: - навыками выявления стимулов для саморазвития; - навыками определения реалистических целей профессионального роста.
ОПК-4 <i>Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения</i>	ОПК-4.1 Планирует образовательный процесс ОПК-4.2 Разрабатывает методические материалы ОПК-4.3 Анализирует различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулирует на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	Знает: – основные особенности организации образовательного процесса; – различные системы и методы отечественной и зарубежной педагогики, в том числе в сфере культуры и искусства; Умеет: – ориентироваться

		в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами; Владеет: - навыками самостоятельной работы с учебно-методическими материалами.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академических часа (2 зачетных единицы), дисциплина изучается в 7-ом семестре.

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки в седьмом семестре для студентов очной формы обучения.

Виды учебной работы		Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		24
Лекции		10
Практические занятия		14
Форма промежуточной аттестации		Зачет
2. Самостоятельная работа (всего), в том числе:		48
Трудоемкость	час.	72
	ЗЕТ	2

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Всего, час
		Л	ПЗ		
1.	Тема 1. Введение в психологию. Психические явления: процессы, свойства, состояния, образования. Когнитивная психология	1	3	8	12
2	Тема 2. Индивидуальные особенности человека (способности, темперамент, характер). Эмоционально – волевая сфера человека	1	3	8	12
3	Тема 3. Психология личности. Психология развития. Психология творчества	2	2	8	12
4	Тема 4. Психология профессий. Психологическое содержание профессиональной деятельности актера	2	2	8	12
5	Тема 5. Психология общения. Конфликты, управление конфликтами.	2	2	8	12
6	Тема 6. Педагогические основы образования, воспитания и развития. Принципы инновационного обучения. Современные образовательные технологии.	2	2	8	12
	Зачет				
	Итого	10	14	48	72

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Тема 1. Введение в психологию. Психические явления: процессы, свойства, состояния, образования. Когнитивная психология

Введение в психологию. Предмет и методы психологии. Место психологии в системе наук. История психологической науки. Задачи психологической науки. Отрасли психологии. Психология и педагогика: междисциплинарный дискурс. Педагогическая психология.

Мир психических явлений как предмет психологии. Понятие психики. Природная и социальная детерминация психического развития. Структура, функции и развитие психики человека. Сознательное и бессознательное. Единство психики, сознания и деятельности. Эволюция человека.

Сенсорно – перцептивные процессы. Органы чувств человека. Основные сферы сенсорного опыта. Психофизика ощущений. Восприятие и его роль в чувственном познании мира. Восприятие как процесс проверки гипотез.

Познавательные процессы. Внимание. Избирательное внимание.

Мнемические процессы. Память. Структура и процессы, связанные с памятью.

Мышление и интеллект. Мышление как высший психический процесс. Процессы и стратегии мышления. Мышление и речь. Интеллект. Природа, структура, оценка интеллекта. Интеллект и творчество. Когнитивные процессы в профессиональной деятельности актера.

Психические состояния, их виды и характеристика. Эмоционально – личностные психические образования: эмоции и чувства. Модели эмоционального интеллекта. Эмпатия. Влияние эмоционального интеллекта на когнитивную деятельность.

Тема 2. Индивидуальные особенности человека (способности, темперамент, характер). Эмоционально – волевая сфера человека

Психология индивидуальных различий. Задатки. Природа и развитие способностей. Формирование способностей в деятельности. Общественно – историческая природа таланта. Талант и мастерство.

Понятие о темпераменте. Типы темпераментов. Темперамент и поведение. Темперамент и личность. Индивидуальный стиль деятельности. Роль и значение темперамента для учебной и профессиональной эффективности актера.

Понятие о характере. Типы характера. Акцентуация характера как поведенческая «программа» человека. Акцентуация характера и профессиональная эффективность. Характер и темперамент.

Индивидуально – психологические особенности представителей актерской профессии.

Я - концепция как социально – психологический феномен. Формирование самооценки.

Теории эмоций. Эмоции и их роль в жизни человека. Возникновение эмоции. Виды эмоций. Модальность эмоций и психических состояний. Механизмы эмоций. Природа агрессивности.

Страх. Управление страхом. Стресс. Управление стрессом.

Эмоции и личность. Саморегуляция эмоций и поведения. Волевое усилие, как особое эмоциональное состояние. Развитие воли. Воля и личность.

Самоорганизация и самодисциплина.

Развитие навыков саморегуляции эмоций и поведения как фактор профессионального становления актера.

Тема 3. Психология личности. Психология развития.

Психология творчества.

Психология личности как раздел общей психологии. Понятие и структура личности. Общее и индивидуальное в психике человека. Понятия формирования личности в психологии и педагогике.

Личность и деятельность. Социальная природа личности. Биологическое и социальное в структуре личности. Адаптация и дезадаптация.

Мотивационная структура личности. Направленность личности как совокупность устойчивых мотивов деятельности. Пирамида потребностей. Мотивация и эмоции. Внутренняя и внешняя мотивация.

Когнитивный аспект мотивации: интересы, убеждения, ценности.

Ценностно – мотивационное развитие личности. Иерархия потребностей личности.

Нравственное и социальное развитие личности. Развитие нравственного сознания. Самореализация. Самоуважение.

Психология развития. Развитие личности как качественное преобразование психологической системы. Логические уровни развития психологической системы. Рефлексивный подход к развитию личности: ответственность и выбор моделей поведения; познание индивидуальных способностей; осознанное стремление к саморазвитию и самоактуализации.

Феномен творчества как деятельности человека. Творчество как психический процесс. Диалектика индивидуального и социального в детерминации творчества.

Феномен творческой личности как полифункциональное проявление дарований. Творческий потенциал как феномен деятельного человека. Концепции креативности. Творческая личность и ее жизненный путь.

Лидерские качества и проактивность личности, профессиональная самореализация.

Личность и эффективность профессиональной деятельности актера.

Тема 4. Психология профессий. Психологическое содержание профессиональной деятельности актера

Понятие деятельности. Проблема деятельности в психологии. Виды деятельности человека. Сознание и деятельность. Развитие деятельности.

Профессиографические особенности профессиональной деятельности актера. Миссия профессии. Психологическое содержание профессии. Субъект, объект, предмет, средства труда. Профессиональная среда.

Психологическое содержание актерской профессии (психологические аспекты сценической деятельности; индивидуально – психологические особенности актера, как субъекта труда; психологические особенности профессиональной среды; специфика межличностных отношений; театральные конфликты).

Система профессионально – важных качеств актера: «базовые», «ведущие», «анти» – ПВК, особенности мотивации.

Специфические особенности совместной профессиональной деятельности актера: индивидуализм и коллектив. Специфика театральной среды: соперничество – конкуренция - лидерство.

Аспекты профессиональной готовности актера к деятельности (познавательный, мотивационный, аффективный, эмоционально – волевой, рефлексивный).

Профессиональное становление актера. Индивидуальный стиль деятельности. Возрастные особенности.

Профессиональное «выгорание» актера. Взаимовлияние профессиональной мотивации и креативности актера как фактор эффективности в профессии актера.

Тема 5. Психология общения. Конфликты, управление конфликтами.

Понятие общения. Мотивы и функции общения. Общение как социально – психологическая проблема. Перцептивные, коммуникативные, интерактивные аспекты общения.

Психология межличностного взаимодействия. Ролевые модели поведения в общении. Невербальное общение. Репрезентативные системы. Навыки влияния и убеждения. Феномен обратной связи. Метод «ненасильственного общения».

Малая группа, коллектив. Формальная и неформальная структура коллектива. Психологический климат в организации.

Понятие конфликта, его структура и причины. Причины возникновения конфликтных ситуаций. Функции конфликта. Конструктивная роль конфликта. Управление конфликтами. Межличностный конфликт как психологическая проблема. Конфликтологическая компетентность и креативность личности.

Особенности межличностного взаимодействия в театральной среде. Индивидуальное и коллективное. Позиция индивида в театральном коллективе. Специфика театральных конфликтов

Тема 6. Педагогические основы образования и воспитания. Принципы инновационного обучения. Современные образовательные технологии.

Объект, предмет и основные понятия педагогики, как науки. Функции педагогики. История развития педагогики. Отрасли общей педагогики, их основные задачи.

Сущность, структура и системный характер педагогического процесса. Психологические аспекты организации совместной учебно – воспитательной деятельности.

Функции педагогического процесса: обучение, воспитание, развитие, профессиональная подготовка.

Теория обучения. Структурное содержание обучения: знания, умения, навыки. Виды обучения и их характеристики. Закономерности и принципы обучения. Признаки процесса обучения: познавательная активность субъекта, развитие его психики и деятельности. Этапы учебно – возрастного психического развития человека. Виды и методы контроля формирования компетенций (знаний, умений, навыков) в процессе обучения. Компетентностный подход в образовании как фактор эффективности будущей профессиональной деятельности.

Воспитание как социальное явление и процесс формирования личностных ценностей. Содержание, функции и закономерности процесса воспитания. Принципы и методы воспитания: убеждения, возвратно-оценочные методы, методы, влияющие на поведение человека. Воспитательные возможности коллектива. Современные концепции воспитания.

Принципы инновационного обучения (интеграция теоретического и практического обучения; формирование мотивационной готовности учащегося к деятельности, в т.ч. к инновационной деятельности; формирование личностных компетенций; развитие творческой индивидуальности в групповой и коллективной работе; способы решения проблемных ситуаций; экологичность и др.).

Образовательные технологии: основные формы и средства обучения. Педагогическая технология: сущность, структура, содержательная характеристика. Создание технологий проведения занятий.

Инновационные технологии обучения и их основы.

Педагогическая культура, ее структура, способы совершенствования.

Театральная педагогика и ее принципы. Театральные педагоги.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично и последовательно зафиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые слова, термины. Проверить определение терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников, выписать толкования - составить глоссарий дисциплины.

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям дисциплины.

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям и промежуточной аттестации.

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.

В современных условиях практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, включает в себя следующие элементы:

- обсуждение теоретических вопросов;
- проверку домашнего задания;
- изучение нового материала;
- рефлекссию;
- решение задач;
- моделирование различных ситуаций и др.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на вопросы обучающихся; презентация домашних заданий, обсуждение, решение задач; заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий определяется из собственно практической части и это могут быть обсуждения докладов, рефератов, дискуссии, решение разнообразных задач и др. Обучающимся предлагаются вопросы для подготовки и обсуждения,

отражающие содержание аудиторных занятий; типовые задания, выполнение которых будет учитываться при промежуточной аттестации.

Основная и дополнительная литература представлена в соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, обобщающих опыт отечественных и зарубежных исследователей.

Методические указания нужны обучающимся для того, чтобы увидеть перспективу изучения дисциплины, спланировать самостоятельную работу, лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к промежуточной аттестации.

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.

Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным вопросам;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти и/или подготовить наглядный материал;
- продумать и составить текст презентации на 5-15 минут.

6.2. Задания для подготовки к занятиям семинарского типа

1. Задания для подготовки к практическому занятию по теме 1: *Психология как наука. Психические явления: процессы, свойства, состояния, образования. Когнитивная психология*

Вопросы для обсуждения:

1. Эволюция развития научной мысли: донаучный и научный этапы развития психологии
2. Отрасли психологической науки
3. Что изучает когнитивная психология? Виды познавательных процессов

4. Восприятие. Специфика процессов восприятия
5. Память. Характеристика видов памяти. Эмоциональная память
6. Теории эмоций. Механизм влияния эмоций на поведение
7. Особенности конвергентного и дивергентного мышления. Зоны влияния IQ и эмоционального интеллекта.

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1. Подготовить сообщения об эволюции взглядов на развитие психики, сознания, поведения (Аристотель, философы средневековья, эмпирики XVIII века, направления развития научной психологии в XIX и XX в.в., история отечественной психологической науки)

2. Подготовить сообщение о принципах восприятия. Самокоучинг на развитие системы восприятия: упражнение «ассоциация и диссоциация»; упражнение на восприятие окружающего пространства разными репрезентативными системами

3. Самокоучинг на развитие внимания: выявить уровни (техники) слушания. Описать особенности ощущений и поведения на каждом уровне слушания партнера

4. Назвать зоны влияния IQ и эмоционального интеллекта

5. Раскрыть содержание модели эмоционального интеллекта. Как навыки эмоционального интеллекта влияют на принятие решений, на эффективность межличностного взаимодействия? Привести примеры

Требования: конкретные задания выполняются индивидуально (письменно), с дальнейшим анализом результатов в малых группах по 2-3 человека.

2. Задания для подготовки к практическому занятию по теме 2. «Индивидуальные особенности человека (способности, темперамент, характер). Эмоционально – волевая сфера человека»

Вопросы для обсуждения:

1. Задатки и способности. Природное и социальное в развитии способностей. Способности и типология человека.

2. Типы темпераментов и их особенности. Тип темперамента и актерская профессия.

3. Акцентуация характера как «программа» поведения. Индивидуально – психологические типологические особенности актеров.

4. Базовые эмоции. Негативные состояния. Стрессоустойчивость.

5. Волевое усилие как особое эмоциональное состояние. Самоорганизация и самодисциплина. Психологический феномен «прокрастинация».

6. Жизнестойкость: воля и творческое решение проблем.

7. Профессиональное «выгорание» актера. Динамика эффективности профессиональной деятельности актера через управление эмоциональными состояниями.

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1. Дать характеристику понятий: «задатки», «способности», «одаренность», «навык», «талант», «гений»

2. Провести самодиагностику: тест на определение типа темперамента. Провести рефлексивный анализ выявленного типа темперамента и типичных моделей своего поведения.

3. Дать характеристику типов темперамента и влияния особенностей каждого типа на профессиональную эффективность актера. Обосновать свой ответ.

4. Составить список страхов, которые испытывают люди. Провести анализ позитивного и негативного влияния эмоции страха на жизнедеятельность человека. Обосновать свой ответ. Поделиться друг с другом способами самопомощи в трудных эмоциональных ситуациях.

5. Выполнить упражнение «Стрессоры». Провести рефлексивный анализ поведения в стрессовой ситуации.

6. Составить матрицу Я концепции. Выполнить упражнение «Я реальный - Я идеальный» с последующим рефлексивным анализом.

Требования: конкретные задания выполняются индивидуально, с дальнейшим анализом результатов в малых группах по 2-3 человек, выступление на 3-5 минут (резюме от группы)

3. Задания для подготовки к практическому занятию по теме 3. «Психология личности. Психология развития. Психология творчества»

Вопросы для обсуждения:

1. Социальная природа личности
2. Мотивация личности. Внешний и внутренний аспекты мотивации
3. Ценностная сфера: убеждения, интересы, направленность личности
4. Творческий потенциал личности как феномен деятельности
5. Теории лидерства. Проблема лидерства в профессиональной деятельности актера. Лидер как коуч

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1. Дать сравнительную характеристику понятий «индивид» и «личность». Критерии оценки личности? Обосновать свой ответ

2. Объяснить понятия «потребность», «мотив», «операция», «действие»; «мечта», «желание», «намерение», «цель»

3. Провести самоанализ с целью выявления мотивов и ценностей в различных сферах жизнедеятельности (профессиональная реализация, межличностные отношения и др.). Сформулировать поведенческие задачи для усиления ценностного потенциала в данных сферах жизнедеятельности

4. Выполнить тест на определение степени мотивации к достижениям, к избеганию неудачи, степени готовности к риску. Провести рефлексивный самоанализ.

5. Дать характеристику стилей лидерского поведения. Привести примеры лидерского поведения персонажей художественных произведений, спектаклей, кинофильмов и т.п.

Требования: конкретные задания выполняются индивидуально (письменно), обсуждение в группах по 2-3-5 человек, выступление на 3-5 минут (резюме от группы).

4. Задания для подготовки практическому занятию по теме 4. «Психология профессий. Психологическое содержание профессиональной деятельности актера»

Вопросы для обсуждения:

1. Профессиографическое описание профессии
2. Виды профессий. Миссия профессии и субъекта профессиональной деятельности. Профориентация. Профессиональная пригодность
3. Система профессионально – важных качеств специалиста
4. Профессиональная готовность специалиста к профессии
5. Этапы профессионального становления
6. Профессиональная среда как фактор эффективности деятельности. Ограничения и стимулы.

7. Профессиографические особенности деятельности актера

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1. Выполнить дифференциально – диагностический опросник на определение склонности к определенному типу трудовой деятельности.
2. Перечислить необходимые свойства и качества абитуриента при профотборе на актерский факультет. Обосновать свой выбор.
3. Перечислить профессиональные средства труда в актерской профессии. Провести сравнительный анализ системы средств труда представителя актерской профессии и профессии педагога.
4. Дать характеристику этапов профессионализации в актерской профессии. Выявить ресурсы и риски на каждом этапе профессионального становления.
5. Система профессионально – важных качеств представителя актерской профессии. Заполнить таблицу «абсолютные» - «относительные» - «анти-пвк» актера.
6. Предложить стратегии и тактики преодоления профессионального выгорания в актерской профессии. Обосновать свой ответ

Требования: конкретные задания выдаются преподавателем и выполняются индивидуально (письменно), с дальнейшим анализом результатов в малых группах по 2-3 человека.

5. Задания для подготовки практическому занятию по теме 5. «Психология общения. Конфликты и их преодоление»

Вопросы для обсуждения:

1.Основная проблематика психологии общения. Ролевое взаимодействие и автоматизированные реакции в процессе общения.

2. Функции общения

3.Перцептивный, коммуникативный, интерактивный аспекты общения.

4.Особенности делового общения в профессиональной театральной среде

5.Сущность и функции конфликта. Способы поведения в конфликте

6. Конфликтологическая компетентность как фактор профессиональной эффективности.

7.Роль креативных качеств личности в управлении профессиональными конфликтами. Творческое решение проблемных ситуаций

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1.Провести сравнительный анализ ролевых моделей поведения по треугольнику Карпмана

2. Выполнить упражнение «Выбор слов». Провести сравнительный анализ ролевых моделей поведения

3. Раскрыть особенности влияния невербального поведения на восприятие при общении

4.Перечислить принципы эффективной коммуникации. Описать перспективы индивидуального развития коммуникативной сферы

5.Выполнить тест на самодиагностику ведущей репрезентативной системы коммуникации. Провести наблюдение с целью диагностики ведущей репрезентативной системы у окружающих. Провести сравнительный анализ невербального поведения представителей разных репрезентативных систем коммуникации

6.Выполнить тест на выявление профиля поведения в конфликте. Провести саморефлексивный анализ полученных результатов. Наметить и описать конкретные шаги повышения конфликтологической компетентности.

Требования: конкретные задания выдаются преподавателем и выполняются индивидуально (письменно), с дальнейшим анализом результатов в малых группах по 2-3 человека.

6. Задания для подготовки практическому занятию по теме 6. «Педагогические основы образования и воспитания. Принципы инновационного обучения. Современные образовательные технологии»

Вопросы для обсуждения:

1.Основания перехода на компетентностную парадигму современного образования

2.Принципы инновационного обучения

3.Проблематика взаимодействия педагога и учащихся на учебном занятии. Формирование стиля межличностных отношений педагога и учащихся с целью повышения взаимной мотивационной направленности и эффективности совместной деятельности

4.Пространство управленческих функций педагога. Виды и методы контроля формирования компетенций (знаний, умений, навыков) в процессе обучения

5.Рефлексия педагогической деятельности как фактор непрерывного повышения качества образовательного процесса. Педагогические техники и педагогическое творчество

6.Сущность, виды и методики обучения в учебных организациях творческого профиля. Наследие театральной педагогики

7.Современные педагогические технологии. Сущность, виды и методика применения интерактивных форм обучения

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1. Дать определение и сущностную характеристику компетентностного подхода. Дать содержательную характеристику схемы «Ступени научения»

2.Перечислить методы обучения, дать содержательную характеристику каждого

3.Описать социально – ролевую и функциональную позиции педагога и учащегося с точки зрения результата в процессе обучения и воспитания

4.Перечислить зоны внимания педагога на учебном занятии, а также соответствующие им необходимые педагогические компетенции

5.Провести сравнительный анализ форм обучения (программа, тренинг, мастер – класс). Привести примеры методик

6.Выполнить разбор реальной конфликтной ситуации в педагогической деятельности с помощью использования кейс - технологии

7.Разработать и провести учебное занятие в группе по технологии тренинга, мастер – класса, семинара (на выбор)

Требования: конкретные задания выполняются индивидуально (письменно), с дальнейшим анализом результатов в малых группах по 2-3 человека.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине включает:

- 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.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, включающим вопрос и практическое задание.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень учебной литературы

1. Гуревич, П.С. Психология и педагогика : учебник / П.С. Гуревич .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 321 с. [Электронный учебник. Режим доступа: <http://rucont.ru/efd/352510>]
2. Столяренко, А.М. Психология и педагогика: учебник / А.М. Столяренко .— 3-е изд., доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 544 с. [Электронный учебник. Режим доступа: <http://rucont.ru/efd/352509>]
3. Н.Е.Рубцова Психология успешной профессиональной деятельности актера / Н.Е.Рубцова, Е.Л.Сергиенко. – М.: Издательство Театрального института имени Бориса Щукина, 2019. – 104 с.

8.2. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины

1. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. / Пер. с англ. – М.: Эксмо, 2011. – 576 с. – (Психология общения).
2. Бухарова Г.Д. Маркетинг в образовании: учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Г.Д. Бухарова, Л.Д. Старикова. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 208 с.
3. Вильсон Г. Психология артистической деятельности: Таланты и поклонники / пер. с англ. – М.: Когито – Центр, 2001, 384 с.
4. Галеева Н.Л. Сам себе учитель: практические занятия по формированию метапредметных и личностных образовательных результатов обучающихся. – М, 2012.
5. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т. Изд.3-е. / Пер. с франц. – М.: «Мир», 2004.
6. Голви Т. Работа как внутренняя игра. Раскрытие личностного потенциала / Пер с англ., 2-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 266 с.
7. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. / Пер. с англ. / М.: АСТ: АСТ Москва; Владимир: ВКТ. – 2009. – 478 с.
8. Гройсман А.Л. Психология успешности профессионального обучения и творческой деятельности актёра, М.: “Когито - Центр “, 2007, С.38.
9. Кови Ст. Р. 7 навыков высокоэффективных людей. Возврат к этике характера. – М.: Альпина Бизнес Букс. – 2006. – 543 с.
10. Мерлин В. С. Очерк теории темперамента / Собр. соч. т. 3 / - 2007. - 276 с.
11. О’Коннор, Макдермотт И. «Искусство системного мышления»- М., 2006. – 211 с.
12. Психология: Учебник для гуманитарных вузов. 2-изд. / Под общ. ред. В.Н.Дружинина. – Спб.: Питер, 2009. – 656с.: ил. – (Серия «Учебник для вузов»).

13. Психология состояний / сост. и общ. ред. Л.В. Куликов. – СПб.: Питер, 2000. – 512 с.6. Архангельский «Тайм-драйв»- М., 2006. – 213 с.
14. Савостьянов А.И. Общая и театральная психология. – М.: Каро, 2007. – 256 с.
15. Сергеева В.П. Духовно-нравственное воспитание – основа формирования личности. Методическое пособие. – М.: УЦ «Перспектива», 2011. – 28 с.
16. Теплов Б.М. Ум полководца. – М.: Изд. Педагогика. – 2006. – 98 с.
17. Фадеева Е.И. Имидж как ресурс успеха: Учебно-методическое пособие. – М.: УЦ «Перспектива», 2010. – 120 с.
18. Цукасова Л.В. Театральная педагогика: Принципы, заповеди, советы / под ред. С.В. Цукасова; предисл. В.И. Михеева; вступ. ст. А.С.Тимофеевой. – изд. 4-е – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. – 192 с.

8.3. Интернет-ресурсы

1. Российская государственная библиотека. Электронный ресурс. <http://rsl.ru>
3. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского РАО. Электронный ресурс. – <http://gnpbu.ru>
5. Центр дистанционного образования «Эйдос». Электронный ресурс. – <http://eidos.ru>

8.4. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используется ЭБС «Рукоонт» <http://rucont.ru/>. и мультимедийные средства.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

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

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

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ
ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра сценической речи

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической работе
_____/Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«РАБОТА С ДИКЦИОННЫМИ НЕДОСТАТКАМИ»

по специальности
52.05.01 Актерское искусство

*«Артист драматического театра и кино»
«Артист мюзикла»*

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины.....	4
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	5
5. Содержание учебной дисциплины.....	6
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	6
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....	8
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	11
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению Содержания дисциплины.....	11
6.2. Задания для подготовки к самостоятельной работе.....	11
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	11
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации	11
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины....	11
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы	11
8.2. Интернет-ресурсы.....	12
9. Описание материально-технической базы.....	12

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Работа с дикционными недостатками» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Специфические особенности дисциплины «Работа с дикционными недостатками» определяются тем, что в настоящее время актуальной проблемой среди студентов театральных институтов является снижение речевого уровня, в особенности его звукопроизводительной стороны. Количество студентов с речевыми проблемами значительно увеличилось за последние годы, и оно растет в геометрической прогрессии.

Бытует мнение, что во взрослом возрасте работа над звукопроизношением неэффективна. Однако, наш опыт показывает, что научиться произносить правильный звук можно достаточно быстро. Все зависит от мотивации и работоспособности. Данная задача решается с помощью специальных упражнений, направленных на формирование новых речевых связей.

На данный момент назрела необходимость создания программы, отвечающей современным требованиям и направленной на разрешение проблемы. Настоящая программа разработана на основе личностно-ориентированного подхода с использованием авторских приемов, так как не всегда уже существующие методические материалы имеют необходимую эффективность.

Содержание работы: системное осуществление организация практической работы со студентами, имеющими дикционные недостатки (нарушения звукопроизношения).

Трудоемкость дисциплины «Работа с дикционными недостатками» составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа).

Дисциплина изучается в первом и втором семестрах. Форма промежуточной аттестации – зачёт в первом и втором семестрах для студентов очной формы обучения.

Цель и задачи освоения дисциплины

Цель: преодоление и компенсация дикционных недостатков, способствующих успешному овладению техникой сценической речи.

Задачи — сформировать:

понимание

необходимости преодоления недостатков речи в актерской профессии;
необходимости активной и систематической самостоятельной работы над дикционными недостатками;

умение

использования новых речевых навыков в произвольном общении;

практические навыки

владением новыми артикуляционными и дикционными навыками;
развитием фонематического слуха;
формирования навыков и приемов самоконтроля;
использования всех полученных навыков на сцене.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Учебная дисциплина «Работа с дикционными недостатками» относится к части Блока ФТД. Факультативы Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) 52.05.01 Актерское искусство.

«Работа с дикционными недостатками» является одной из составляющих частей дисциплины «Сценическая речь», которые играют важную роль в формировании профессиональных компетенций студентов.

Работа над дисциплиной «Работа с дикционными недостатками» ведется на первом году обучения (первый и второй семестры) и по необходимости на (следующих) старших курсах.

Для выявления дикционных нарушений проводится диагностика. Цель диагностики - определение путей и средств педагогической работы и возможностей обучения на основе выявления у студента несформированности и нарушения речевой деятельности.

Работа ведется со студентами, имеющими дикционные недостатки (нарушения звукопроизношения) и способствует их успешному овладению техникой сценической речи.

Кроме того, обучающиеся самостоятельно отрабатывают и закрепляют навыки, полученные в работе с педагогом, что способствует устранению нарушений речевой деятельности студента.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Работа с дикционными недостатками» направлено на формирование у обучающихся следующей обязательной профессиональной компетенции (табл.1).

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.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины «Работа с дикционными недостатками» составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачёт в первом и втором семестре для студентов очной формы обучения.

Виды учебной работы		Количество часов		
		1 семестр	2 семестр	Всего
1. Контактная работа, в том числе:		3	3	6
Индивидуальные занятия		3	3	6
Форма промежуточной аттестации - Зачет		Зачет	Зачет	Зачет
2. Самостоятельная работа		33	33	66
Трудоемкость	час.	36	36	72
	ЗЕТ	1	1	2

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

В овладении языковыми нормами имеются свои алгоритмы, которые учитываются в тематическом планировании: поэтапность, систематичность, учет индивидуальных особенностей.

№ №	Наименование темы дисциплины	Контакт ная работа, час.	СРС	Всего, час
		ИЗ		
1 семестр				
1	Тема 1. Развитие фонематического слуха и слухового внимания		2	2
2	Тема 2. Развитие подвижности артикуляционного аппарата	0,25	2	2,25
3	Тема 3. Постановка звука	0.25	2	2,25
4	Тема 4. Автоматизация звуков	1,5	2	3,5
5	Тема 5. Введение звука в речь	1	2	3
6	Тема 6. Знакомство с правильной артикуляцией звука и определение индивидуальной дикционной неточности шипящих звуков Ш, Ж		1	1
7	Тема 7. Упражнения для закрепления шипящих звуков Ш, Ж		2	2
8	Тема 8. Упражнение на введение в речь шипящих звуков Ш, Ж		2	2
9	Тема 9. Знакомство с правильной артикуляцией звука и определение индивидуальной дикционной неточности шипящих звуков Ч, Щ		0,5	0,5
10	Тема 10. Упражнения для закрепления шипящих звуков Ч, Щ		2	2
11	Тема 11. Упражнение на введение в речь шипящих звуков Ч, Щ		2	2
12	Тема 12. Знакомство с правильной артикуляцией звука и определение индивидуальной дикционной неточности свистящих звуков С, З		0,5	0,5
13	Тема 13. Упражнения для закрепления свистящих звуков С, З		2	2
14	Тема 14. Упражнение на введение в речь свистящих звуков С, З		2	2
15	Тема 15. Знакомство с правильной артикуляцией звука и определение индивидуальной дикционной неточности свистящих звуков С', З'		0,5	0,5
16	Тема 16. Упражнения для закрепления свистящих звуков С', З'		2	2
17	Тема 17. Упражнение на введение в речь		2	2

	свистящих звуков С', З'			
18	Тема 18. Знакомство с правильной артикуляцией звука и определение индивидуальной дикционной неточности звука Ц		0,5	0,5
19	Тема 19. Упражнения для закрепления звука Ц		2	2
20	Тема 20. Упражнение на введение в речь звука Ц		2	2
	Зачет			
	Итого в первом семестре	3	33	36
2 семестр				
	Тема 21. Развитие фонематического восприятия, аналитика синтетической деятельности и фонематических представлений	-	1	1
	Тема 22. Закрепление артикуляционных упражнений	0,25	1	1,25
	Тема 23. Постановка звука и выработка кинестетических ощущений для данного звука	0,25	1	1,25
	Тема 24. Закрепление поставленного звука	1	1	2
	Тема 25. Продолжение работы над чистотой и легкостью произношения. Введение звука в повседневную речь	1,5	1	2,5
	Тема 26. Знакомство с правильной артикуляцией звука и определение индивидуальной дикционной неточности звуков Т', Д', Н'	-	0,5	0,5
	Тема 27. Упражнения для закрепления звуков Т', Д', Н'	-	2	2
	Тема 28. Упражнение на введение в речь звуков Т', Д', Н'	-	2	2
	Тема 29. Знакомство с правильной артикуляцией звука и определение индивидуальной дикционной неточности звуков Т, Д, Н	-	0,5	0,5
	Тема 30. Упражнения для закрепления звуков звуков Т, Д, Н	-	2	2
	Тема 31. Упражнение на введение в речь звуков Т, Д, Н	-	2	2
	Тема 32. Знакомство с правильной артикуляцией звука и определение индивидуальной дикционной неточности звука Р	-	0,5	0,5
	Тема 33. Упражнения для закрепления звука звуков Р	-	1	1
	Тема 34. Упражнение на введение в речь звука Р	-	1	1
	Тема 35. Знакомство с правильной артикуляцией звука и определение индивидуальной дикционной неточности звука Р'	-	0,5	0,5
	Тема 36. Упражнения для закрепления звука Р'	-	1	1
	Тема 37. Упражнение на введение в речь звука Р'	-	1	1
	Тема 38. Знакомство с правильной артикуляцией звука и определение индивидуальной дикционной	-	0,5	0,5

	неточности звука Л			
	Тема 39. Упражнения для закрепления звуков звука Л	-	1	1
	Тема 40. Упражнение на введение в речь звука Л	-	1	1
	Тема 41. Знакомство с правильной артикуляцией звука и определение индивидуальной дикционной неточности звука Л'	-	0,5	0,5
	Тема 42. Упражнения для закрепления звука звука Л'	-	1	1
	Тема 43. Упражнение на введение в речь звука Л'	-	1	1
	Тема 44. Знакомство с правильной артикуляцией звука и определение индивидуальной дикционной неточности звуков К, Г, Х	-	0,5	0,5
	Тема 45. Упражнения для закрепления звуков звуков К, Г, Х	-	2	2
	Тема 46. Упражнение на введение в речь звуков К, Г, Х	-	2	2
	Тема 47. Знакомство с правильной артикуляцией звука и определение индивидуальной дикционной неточности звуков В, Ф, В', Ф'	-	0,5	0,5
	Тема 48. Упражнения для закрепления звуков звуков В, Ф, В', Ф'	-	2	2
	Тема 49. Упражнение на введение в речь звуков В, Ф, В', Ф'	-	2	2
	Зачет			
	Итого во втором семестре	3	33	36
	Всего	6	66	72

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Специфические особенности дисциплины «Работа с дикционными недостатками» определяются наличием тех или иных речевых проблем у студентов. Продолжительность работы по определенной теме зависит от характера и степени выраженности дикционного нарушения, а также динамики его коррекции. Специфика дисциплины дает возможность лишь условно разделить содержание дисциплины на темы. Очередность освоения тем может изменяться и варьироваться.

Тема 1. Развитие фонематического слуха и слухового внимания.

Развитие умений различать точные и неточные звуки.

Тема 2. Развитие подвижности артикуляционного аппарата.

Упражнения артикуляционной гимнастики, направленные на развитие подвижности мышц губ, языка и челюсти.

Тема 3. Постановка звука.

Тема 4. Автоматизация звуков.

Отработка звука в слогах в словах и предложениях.

Тема 5. Введение звука в речь.

Работа с текстом: Скороговорки, многоговорки, стихи;

Произвольный диалог и монолог.

Тема 6. Знакомство с правильной артикуляцией звука и определение индивидуальной дикционной неточности шипящих звуков Ш, Ж.

Тема 7. Упражнения для закрепления шипящих звуков Ш, Ж.

Тема 8. Упражнение на введение в речь шипящих звуков Ш, Ж.

Тема 9. Знакомство с правильной артикуляцией звука и определение индивидуальной дикционной неточности шипящих звуков Ч, Щ.

Тема 10. Упражнения для закрепления шипящих звуков Ч, Щ.

Тема 11. Упражнение на введение в речь шипящих звуков Ч, Щ.

Тема 12. Знакомство с правильной артикуляцией звука и определение индивидуальной дикционной неточности свистящих звуков С, З.

Тема 13. Упражнения для закрепления свистящих звуков С, З.

Тема 14. Упражнение на введение в речь свистящих звуков С, З.

Тема 15. Знакомство с правильной артикуляцией звука и определение индивидуальной дикционной неточности свистящих звуков С', З'.

Тема 16. Упражнения для закрепления свистящих звуков С', З'.

Тема 17. Упражнение на введение в речь свистящих звуков С', З'.

Тема 18. Знакомство с правильной артикуляцией звука и определение индивидуальной дикционной неточности звука Ц.

Тема 19. Упражнения для закрепления звука Ц.

Тема 20. Упражнение на введение в речь звука Ц.

Тема 21. Развитие фонематического восприятия, аналитика синтетической деятельности и фонематических представлений.

Умение удерживать в памяти ряды слогов и слов в определенной ритмической структуре.

Тема 22. Закрепление артикуляционных упражнений.

Использование артикуляционных движений без опоры на зрительный анализатор.

Тема 23. Постановка звука и выработка кинестетических ощущений для данного звука.

Тема 24 . Закрепление поставленного звука. отработка звука в звуковых и словесных цепочках.

Тема 25. Продолжение работы над чистотой и легкостью произношения. Введение звука в повседневную речь. Использование нового звука на предметах актерское мастерство и сценическая речь.

Тема 26. Знакомство с правильной артикуляцией звука и определение индивидуальной дикционной неточности звуков Т', Д', Н'.

Тема 27. Упражнения для закрепления звуков Т', Д', Н'.

Тема 28. Упражнение на введение в речь звуков Т', Д', Н'.

Тема 29. Знакомство с правильной артикуляцией звука и определение индивидуальной дикционной неточности звуков Т, Д, Н.

- Тема 30.** Упражнения для закрепления звуков Т, Д, Н.
- Тема 31.** Упражнение на введение в речь звуков Т, Д, Н.
- Тема 32.** Знакомство с правильной артикуляцией звука и определение индивидуальной дикционной неточности звука Р.
- Тема 33.** Упражнения для закрепления звука Р.
- Тема 34.** Упражнение на введение в речь звука Р.
- Тема 35.** Знакомство с правильной артикуляцией звука и определение индивидуальной дикционной неточности звука Р'.
- Тема 36.** Упражнения для закрепления звука Р'.
- Тема 37.** Упражнение на введение в речь звука Р'.
- Тема 38.** Знакомство с правильной артикуляцией звука и определение индивидуальной дикционной неточности звука Л.
- Тема 39.** Упражнения для закрепления звука Л.
- Тема 40.** Упражнение на введение в речь звука Л.
- Тема 41.** Знакомство с правильной артикуляцией звука и определение индивидуальной дикционной неточности звука Л'.
- Тема 42.** Упражнения для закрепления звука Л'.
- Тема 43.** Упражнение на введение в речь звука Л'.
- Тема 44.** Знакомство с правильной артикуляцией звука и определение индивидуальной дикционной неточности звуков К, Г, Х.
- Тема 45.** Упражнения для закрепления звуков звуков К, Г, Х.
- Тема 46.** Упражнение на введение в речь звуков К, Г, Х.
- Тема 47.** Знакомство с правильной артикуляцией звука и определение индивидуальной дикционной неточности звуков В, Ф, В', Ф'
- Тема 48.** Упражнения для закрепления звуков В, Ф, В', Ф'
- Тема 49.** Упражнение на введение в речь звуков В, Ф, В', Ф'.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Работа по дисциплине «Работа с дикционными недостатками» ведется поэтапно, в форме индивидуальных занятий и предполагает активную самостоятельную работу студентов.

Занятия по данной дисциплине проводятся педагогом индивидуально с каждым студентом. При проведении занятий применяется следующие методы обучения: практические, словесные, наглядно-демонстрационные и методы моделирования типовых речевых ситуаций.

Индивидуальные практические занятия обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций как «уметь» и «владеть» новыми речевыми навыками и использовать их в профессиональной деятельности на сцене.

Внеаудиторная (самостоятельная) деятельность предполагает выполнение разнообразных заданий, направленных на отработку закрепление и введение в речь новых речевых навыков.

6.2. Задания для подготовки к самостоятельной работе

1. Ознакомиться с правильной артикуляцией звука и определение индивидуальной дикционной неточности шипящих звуков Ш, Ж.
2. Выполнить упражнения для закрепления шипящих, на введение в речь звуков Ш, Ж.
3. Ознакомиться с правильной артикуляцией звука и определение индивидуальной дикционной неточности шипящих звуков Ч, Щ.
4. Выполнить упражнения для закрепления шипящих, на введение в речь звуков Ч, Щ.
5. Ознакомиться с правильной артикуляцией звука и определение индивидуальной дикционной неточности шипящих звуков С, З / С', З'.
6. Выполнить упражнения для закрепления шипящих, на введение в речь звуков С, З / С', З'.
7. Ознакомиться с правильной артикуляцией звука и определение индивидуальной дикционной неточности шипящих звуков Ц.
8. Выполнить упражнения для закрепления шипящих, на введение в речь звуков Ц.
9. Ознакомиться с правильной артикуляцией звука и определение индивидуальной дикционной неточности шипящих звуков Т', Д', Н' / Т, Д, Н.
10. Выполнить упражнения для закрепления шипящих, на введение в речь звуков Т', Д', Н' / Т, Д, Н.
11. Ознакомиться с правильной артикуляцией звука и определение индивидуальной дикционной неточности шипящих звуков Р' / Р.
12. Выполнить упражнения для закрепления шипящих, на введение в речь звуков Р' / Р.
13. Ознакомиться с правильной артикуляцией звука и определение индивидуальной дикционной неточности шипящих звуков Л' / Л.
14. Выполнить упражнения для закрепления шипящих, на введение в речь звуков Л' / Л.
15. Ознакомиться с правильной артикуляцией звука и определение индивидуальной дикционной неточности шипящих звуков К, Г, Х.
16. Выполнить упражнения для закрепления шипящих, на введение в речь звуков К, Г, Х.
17. Ознакомиться с правильной артикуляцией звука и определение индивидуальной дикционной неточности шипящих звуков В, Ф, В', Ф'
18. Выполнить упражнения для закрепления шипящих, на введение в речь звуков В, Ф, В', Ф'

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

1. Дыхательная гимнастика. Артикуляционная гимнастика.
2. Артикуляционные упражнения. Работа над чистотой и легкостью произношения. Введение звука в повседневную речь
3. Подбор, сочинение и отработка текстов для исправления индивидуальных дикционных недостатков.
4. Дикционная тренировка сложных звукосочетаний для совершенствования артикуляции и дикции.
5. Тренировка звукосочетаний, текстов, скороговорок в разнообразном темпо-ритме для совершенствования дикции.
6. 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).

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

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

- типовые 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.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

1. Алферова Л.Д. Речевой тренинг, Дикция и произношение. Пособие для самостоятельной работы, СПГАТи, С-П. 2003
2. Бруссер А. М. , Основы дикции. Практикум Учебное пособие для студентов театральных ВУЗов М. Издательская группа «Граница», 2014
3. Бруссер А.М. , Оссовская М.П. Правильная речь-путь к успеху. 104 упражнения для самостоятельной работы., М. АРТ Хаус медиа, 2009
4. Васильев Ю.А. Дикция. Санкт-Петербург: Изд-во Российского гос. ин-та сценических искусств, 2015
5. Васильев. Уроки сценической речи. Народные скороговорки Санкт-Петербург : Изд-во Российского гос. ин-та сценических искусств, 2014

6. Гегелия, Н. А. Исправление недостатков произношения у школьников и взрослых: Пособие логопеда. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 240 с. – (Коррекционная педагогика).
7. Козлянинова И.П. «Произношение и дикция», ВТО, 1977
8. Комарова О.А. Дикция на основе ритмической организации слова. Театральный институт им. Б. Щукина, М 2019
9. Комякова Г.В. «Исправление речевых недостатков»
10. Лаптева Е.В. Лучшие скороговорки для развития речи. М. АСТ 2017
11. Петрова А.Н. Искусство речи /Для радио- и тележурналистов – Москва : Аспект Пресс, 2013
12. Смирнова М.В. «Скороговорки в речевом тренинге». Издательство Санкт-Петербургской РГИСИ, Санкт-Петербург, ул. Моховая, 34., 2018.

8.2. Интернет-ресурсы:

1. Национальная электронная библиотека России - <http://нэб.рф>
2. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний
3. Электронный ресурс. - Режим доступа: <http://www.zipsites.ru>
4. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>
5. Научная электронная библиотека <http://elibrary.ru>

9. Описание материально-технической базы

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

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

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

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая

художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

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

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической
работе

_____/Морозова И.С./

31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»

по специальности

52.05.01 Актерское искусство

«Артист мюзикла»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

В настоящее время компетенции специалиста в определенной области характеризуются не только профессиональными знаниями, навыками, умениями, но также развитыми социально-коммуникативными и собственно-коммуникативными способностями, обеспечивающими творческий уровень профессиональной деятельности.

Для любого современного специалиста значимы:

- *социально-коммуникативная* компетенция (проявляется в способности участников совместной деятельности посредством языка и социокультурных знаний устанавливать межличностную коммуникацию для достижения конкретных задач - публичное выступление с научным докладом, презентация и др.);
- *научно-исследовательская* компетенция (включает не только владение фундаментальной научной базой и методологией научного творчества, но и умения выбрать, обработать, сохранить и распространить научную информацию);
- *профессионально-деловая* компетенция (представляет собой умение посредством языка, предметных и социокультурных знаний организовать и оптимизировать тот или иной вид профессионально-делового взаимодействия личностей).

Основной единицей учебной работы являются практические занятия, в меньшей степени – лекционные. Для формирования практических навыков и умений введена система обучающих игр (имитационных, поисковых, исследовательских).

Общая трудоемкость дисциплины «Русский язык и культура речи» составляет 1 зачетную единицу (36 академических часов).

Форма промежуточной аттестации — зачет в 4 семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель:

формирование и развитие у будущего специалиста - участника профессионального общения комплексной компетенции, представляющей собой совокупность знаний, умений, способностей, инициатив личности, необходимых для установления межличностного контакта на русском языке в социально-культурной, профессиональной (учебной, научной, производственной и др.) сферах и ситуациях человеческой деятельности.

Задачи дисциплины:

- повышение уровня культуры речевого поведения в сферах устной и письменной коммуникации;
- формирование необходимых языковых, социокультурных знаний в области коммуникативной компетенции будущего специалиста (виды общения, вербальные и невербальные средства коммуникации, коммуникативные барьеры, принципы коммуникационного сотрудничества и т.д.);
- формирование практических умений в области стратегии и тактики речевого поведения в различных формах и видах коммуникации (письменные, устные формы и жанры речи; монологический, диалогический, полилогический виды речи).

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к обязательной части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО).

Дисциплина «Русский язык и культуры речи» связана как с гуманитарными и искусствоведческими дисциплинами ООП ВО, такими как «История», «Философия», «Основы государственной культурной политики Российской Федерации», «История русской литературы» и другими, так и с профессиональными дисциплинами, такими как «Сценическая речь», «Сценическая речь в спектакле»

3. Планируемые результаты обучения

Освоение дисциплины «Русский язык и культура речи» направлено на формирование у студентов следующей универсальной компетенции (табл.1).

**Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Русский язык и культуры речи**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-4 <i>Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия</i>	УК-4.1 Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. УК-4.2 Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.	Знает: - языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; Умеет: - воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую информацию; - понимать содержание научно-популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; - выделять значимую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; - вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, используя различные стратегии; - выстраивать монолог; - составлять деловые бумаги; - вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления /письменного доклада по изучаемой проблеме; - поддерживать контакты при помощи электронной почты. Владеет: - практическими навыками использования современных коммуникативных технологий; - навыками эффективного речевого поведения; - способностью логично строить свою письменную и устную речь; - грамматическими и лексическими категориями русского языка.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 академических часов). Форма промежуточной аттестации — зачет в 4 семестре для студентов очной формы обучения.

Зачет может проводиться либо в традиционной форме, либо проставляться по совокупности выполненных в семестре заданий.

Виды учебной работы		Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		24
Лекции		10
Практические занятия		14
Форма промежуточной аттестации		зачет
2. Самостоятельная работа		12
Трудоемкость	час.	36
	ЗЕТ	1

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Всего часов
		Л	ПЗ		
1.	Тема 1. Культура речевой деятельности	1	2	2	5
2	Тема 2. Общение. Речевой этикет	1	1	2	4
3.	Тема 3. Орфоэпические, морфологические, синтаксические нормы. Речевые ошибки	1	1	1	3
4.	Тема 4. Лексические нормы. Богатство речи	1	2	1	4
5.	Тема 5. Стили языка. Стилистические нормы	1	2	1	4
6.	Тема 6. Письменная деловая речь	1	2	1	4
7.	Тема 7. Устная речь. Особенности, законы	1	1	1	3
8.	Тема 8. Устное деловое общение.	1	1	1	3
9.	Тема 9. Невербальные средства общения	1	1	1	3
10.	Тема 10. Устная публицистическая речь. Языковые средства создания выразительности речи	1	1	1	3
					Зачет
	Итого	10	14	12	36

5.2. Содержание тем дисциплины

В содержании курса выделяется 3 основных блока:

- общекультурные социолингвистические, этнолингвистические знания о взаимосвязи культуры и языка, социально-культурных духовных ценностях языковой культуры, национально-культурном своеобразии русского языка, социально-исторических основах его развития;

- теоретические положения, раскрывающие сущность и критерии речевой культуры, речевой деятельности, речевого общения, ораторской речи документоведения и др.;

- практическая работа по совершенствованию и развитию конкретных речевых умений и навыков в продуцировании устных и письменных речевых высказываний разных стилей и жанров для целенаправленного эффективного речевого общения в соответствии с критериями (качествами) речевой культуры.

Тема 1. Культура речевой деятельности

Язык и речь. Культура речи. Речевая деятельность и ее виды.

Слушание как вид речевой деятельности.

Говорение как вид речевой деятельности. Техника речи: речевое дыхание и его тренировка, голос и его свойства (тембр, сила, гибкость, диапазон, полетность), дикция, интонация, орфоэпические нормы (произношение).

Тема 2. Общение. Речевой этикет.

Общение и коммуникация. Функции общения. Виды и формы общения.

Уровни общения (ритуальный, манипулятивный, дружеский). Структура общения. Условия успешного общения. Речевой этикет. Языковая личность. Коммуникативное поведение. Коммуникативная грамотность.

Тема 3. Орфоэпические, морфологические, синтаксические нормы. Речевые ошибки

Понятие нормы. Признаки нормы. Основные типы норм. Орфоэпические нормы: нормы произношения, ударения. Словари.

Имя существительное. Имя прилагательное. Числительное. Глагол.

Употребление деепричастных оборотов. Нормы согласования. Нормы управления. Двусмысленность. Сложное предложение.

Тема 4. Лексические нормы. Богатство речи

Богатство речи. Лексические нормы. Речевые ошибки, связанные с нарушением лексических норм (употребление слова в несвойственном ему значении, неверный выбор слова из синонимического ряда, неразличение паронимов, многословие и др.).

Тема 5. Стили языка. Стилистические нормы

Стили русского литературного языка. Стилистические нормы.

Тема 6. Письменная деловая речь

Особенности языка официально-деловых текстов. Виды документов, реквизиты. Информационно-справочные документы (протокол, докладная записка, служебное письмо). Частные деловые бумаги (резюме, заявление, доверенность, расписка, характеристика, отчет и др.).

Письменная научная речь. Качества научной речи и ее языковые особенности. Жанры научной речи: научная статья, аннотация, реферат, конспекты, тезисы.

Аргументация, тезис, аргументы. Основные формально-логические законы. Логические ошибки. Способы аргументации. Нисходящая - восходящая, односторонняя - двусторонняя, индуктивная - дедуктивная. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации.

Тема 7. Устная речь. Особенности, законы

Особенности устной речи. Устная разговорная речь. Стили и жанры устной литературной речи. Способы перевода устной речи в письменную.

Устная научная речь. Реферативное сообщение. Лекция. Доклад.

Тема 8. Устное деловое общение.

Деловая беседа как жанр устной речи. Правила ведения — убеждение, критика. Правила речевого поведения вежливых партнеров. Речевой этикет делового человека. Деловое совещание: подготовка и проведение.

Приемы самосовершенствования: самонаблюдение, самоанализ, самоконтроль. Средства создания выразительности речи: тропы, риторические фигуры.

Тема 9. Невербальные средства общения

Основные виды и функции невербальных средств. Основные аспекты культуры несловесной речи. Визуальные невербальные средства. Акустические невербальные средства.

Тема 10. Устная публицистическая речь. Языковые средства создания выразительности речи.

Виды публичных выступлений: информационное, протокольно-этикетное, развлекательное, убеждающее и различия между ними.

Основные требования к публичному выступлению. Структурные компоненты. Подготовка к выступлению. Приемы захвата и поддержания внимания аудитории.

Эпидейктическая (хвалебная, торжественная) речь. Хвалебная речь как разновидность ораторской. Основные структурно-смысловые части. Эпидейктическая речь, посвященная лицу, событию, предмету. Малые жанры - комплимент, похвала, поддержка, тост, реклама.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Работа над собственной культурой речи должна вестись каждый день. Следите за своим произношением, за произношением окружающих, отмечайте речевые ошибки, коммуникативные неудачи – как свои, так и окружающих. Непрестанный анализ и самоанализ являются залогом успешности речевой деятельности.

Как готовиться к практическим занятиям?

- внимательно прочитайте лист с заданиями;
- условно разделите задания на «сложные» и «несложные»;
- ознакомьтесь со списком литературы;
- выберите для себя 2-3 источника и проработайте их под конспект, ориентируясь на задания к практическому;
- задания, которые показались Вам «несложными», выполните устно;
- задания, которые показались Вам «сложными», выполните письменно.

Как работать с литературой?

- помните: научная литература не предназначена для чтения, она предназначена для изучения;
- читайте медленно, выбирая ключевые тезисы, повторяя их про себя и записывая;
- по прочтении раздела зафиксируйте в памяти общий смысл прочитанного и законспектируйте его.

Как готовиться к зачету?

- на зачете более важны будут не столько содержание ответов на вопросы, сколько форма ответов: интонация, умение подобрать нужное слово, выстроить предложение, аргументировать свою позицию, завершить разговор;
- готовясь к зачету, следуйте алгоритму: внимательно прочитайте список вопросов, условно разделите вопросы на «сложные» и «несложные», займитесь сначала сложными;
- пролистайте материалы с практическими заданиями, Вашими записями и конспектами;
- обратитесь к словарям и учебникам за дополнительной информацией.

Организация самостоятельной работы

Самостоятельная работа студента (СРС) является обязательной составной частью программы дисциплины «Русский язык и культура речи». Для студентов на этот вид работы отводится 12 академических часов.

Цель СРС – развитие лингвистическое мышление студентов.

Задачи СРС:

- выработать критичность в оценке грамматических и речевых ошибок;
- сформировать навык работы со справочной и научной литературой;

- расширить общекультурный кругозор.

Для самостоятельного изучения отводятся темы, которые хорошо разрабатаны в учебниках, учебных пособиях и не представляют особой трудности для студентов. В частности, описание функционально-стилистических особенностей языковых единиц разных уровней, практика их употребления в своей и чужой речи являются важным моментом в профессиональной подготовке специалиста любого профиля, что способствуют развитию навыков практического пользования языком.

Формы самостоятельно работы разнообразны.

Во-первых, темы для самостоятельного изучения - реферирование научной литературы. Во время самостоятельной подготовки студенты должны изучить необходимую научную и методическую литературу, предложенную преподавателем по каждой теме, познакомиться с различными точками зрения на предмет изучения, сопоставить их.

Во-вторых, выполнение практикума, связанного с анализом языковых фактов.

В-третьих, написание рефератов.

Методические указания по написанию реферата

Написание реферата – одна из форм самостоятельной работы, выполняемой студентами во внеаудиторное время. Данная письменная работа представляет собой текст лекции по культуре речи, которую студент при желании сможет прочитать перед сокурсниками или другой аудиторией. Работа над темой лекции будет способствовать углублению знаний по определенному вопросу программы дисциплины «Русский язык и культура речи».

Следует обратить внимание на внешний вид письменной работы (титульный лист, содержание (введение, деление на главы, заключение), список использованной литературы), на грамотность и аккуратность оформления.

Для написания письменной работы необходимо знать структуру лекции. Важную роль играет вступление к лекции. Оно логически и психологически подготавливает слушателей к восприятию основного материала. От того, насколько удачным окажется вступление, во многом будет зависеть степень заинтересованности слушателей в лекции.

Изложение основного материала должно быть строго последовательным. Существуют различные способы. Так, историческое изложение состоит в том, что лектор объясняет слушателям, чем был предмет, анализируемый в лекции, как он изменялся, чем стал, какое место занял в ряду других явлений.

Чаще всего используется ступенчатый метод расположения материала. В этом случае изложение идеи по восходящей линии, от одной идеи к другой, без возвращения к тому, что уже изложено. В конечном счете раскрывается та главная идея, которая определяет цель данного выступления.

При концентрическом способе изложения основная идея лекции формулируется уже в ее начале, но в общем виде. В дальнейшем она всесторонне обосновывается, обогащается новыми характеристиками, обнаруживает различные свои стороны и грани. В конце своего выступления лектор возвращается к формулировке основной идеи, помогая слушателям осмыслить ее во всей совокупности связей.

На практике ни один способ построения лекции строго не выдерживается. В каждом конкретном случае можно говорить лишь о преобладании одного из них, так как чаще всего в лекции они тем или иным способом комбинируются.

Заключительная часть лекции подводит итог всему ее содержанию, возвращая слушателей к исходному пункту рассуждений, и таким образом завершает изложение. Во многих случаях оказывается уместным заключение, в котором слушателей призывают к активному действию. Речь идет о стимулировании конкретного поведения слушателей.

Композиционная соразмерность важна и в соотношении рационального и эмоционального в лекции, фактического материала и теоретических положений, пространных рассуждений и кратких выводов, позитивного и негативного материала.

Виды занятий

При проведении практических занятий по данной дисциплине проводятся: опрос, тестирование по изучаемым темам курса, разбор конкретных ситуаций, разбор практических заданий, заслушиваются доклады и др. На последнем семинарском занятии по каждому разделу подводятся итоги его изучения.

Чтение лекций по данной дисциплине не является преобладающей формой обучения. В основном они проводятся 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. При чтении лекций применяется диалоговая форма с использованием элементов практических занятий, постановкой и решением проблемных задач и т.д.

В рамках практических занятий могут заслушиваться и обсуждаться подготовленные студентам сообщения, доклады и др.

При самостоятельной работе по данной дисциплине используются следующие ее формы: подготовка и написание рефератов и других письменных работ на заданные темы; выполнение заданий разнообразного практического характера.

6.2. Задания для подготовки к занятиям семинарского типа (практическим занятиям)

1. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ "КУЛЬТУРА РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

Вопросы для обсуждения:

1. Язык и речь.
2. Культура речи.
3. Речевая деятельность и ее виды.
4. Слушание как вид речевой деятельности.
5. Говорение как вид речевой деятельности.
6. Техника речи: речевое дыхание и его тренировка, голос и его свойства (тембр, сила, гибкость, диапазон, полетность), дикция, интонация, орфоэпические нормы (произношение).

Примерные практические задания:

1. Прочитайте фрагмент из книги Д.С. Лихачева «Земля родная». Как автор оценивает роль языка в жизни человека? Что думаете вы по этому поводу?

Самая большая ценность народа – его язык, на котором он пишет, говорит, думает. Думает! <...> Ведь это значит, что вся сознательная жизнь человека проходит через родной ему язык. Эмоции, ощущения только окрашивают то, о чем мы думаем, или подталкивают мысль в каком-то отношении, но мысли наши все формулируются языком.

О русском языке как языке народа писалось много. Это один из совершеннейших языков мира, язык, развивавшийся в течение более тысячелетия, давший в XIX в. лучшую в мире литературу и поэзию. Тургенев говорил о русском языке: «...нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»

2. Как вы понимаете смысл следующих высказываний? Как бы вы ответили на вопрос: «Что такое культура?»

«Культура есть способ плодотворного существования человека» (Б. Пастернак).

Мы понимаем культуру как ненаследственную память коллектива, выражающуюся в определенной системе запретов и предписаний» (М.Ю. Лотман).

«Культура – это то, как мы общаемся» (Ю.М. Лотман).

«Культура – не склад информации. Это ... гибкий и сложно организованный механизм познания. Одно из свойств этого механизма – способность своевременно находить наиболее выгодные и компактные способы бытования знания, в том числе и научного» (Ю.М. Лотман).

«Истинно культурный человек – это не только образованный человек. Культура – это не только образование. Это сложная сумма поведения. Это сложная сумма выработанных привычек, в основу которых положены эстетические и этические вкусы (нормы). А тот, кто не руководит своими инстинктами, его нельзя назвать культурным человеком» (М. Зощенко).

«Нельзя к цветку в виде дополнения подвесить шуруп. Нельзя к нитке жемчуга на женской шее присоединить в виде подвесок канцелярские кнопки. Нельзя к слову «дворец» присоединить «бракосочетание». Объяснить, почему этого нельзя делать, тоже нельзя. Дело сводится к языковому слуху, к вкусу, к чувству языка, а, в конечном счете, к уровню культуры» (В. Солоухин).

«Наверное, можно скрыть свое происхождение, образование и прочее, но большинству людей это не удастся – их выдает речь» (Д. Паркинсон).

3. Прочитайте монологи, в которых передается одна и та же информация. Адекватна ли она исходной? Назовите причины утери информации. Какие бы вы дали рекомендации для эффективного слушания?

1. Капитан – адъютанту: «Как вы знаете, завтра произойдет солнечное затмение, а это бывает не каждый день. Соберите личный состав завтра в 5 часов на плацу в походной одежде. Они смогут наблюдать это явление, а я дам необходимые объяснения. Если будет идти дождь, то наблюдать будет нечего, так что оставьте людей в казарме».

2. Адъютант – дежурному сержанту: «По приказу капитана завтра утром в 5 часов произойдет солнечное затмение в походной одежде. Капитан на плацу даст необходимые разъяснения, а это бывает не каждый день. Если будет идти дождь, наблюдать будет нечего, но тогда явление состоится в казарме».

3. Дежурный сержант – капралу: «Завтра в 5 часов капитан произведет солнечное затмение на плацу людей в походной одежде. Капитан даст необходимые пояснения в казарме насчет этого редкого явления, если будет дождливо, а это бывает не каждый день».

4. Дежурный капрал – солдатам: «Завтра, в самую рань в 5 часов, солнце на плацу произведет затмение капитана в казарме. Если будет дождливо, то редкое явление состоится в походной одежде, а это бывает не каждый день».

4. Охарактеризуйте шесть уровней слушания: остекленевшие глаза, автоматическая реакция, повторение нескольких последних слов, способность ответить на вопросы, способность пересказать услышанное, способность научить кого-нибудь.

Запомните причины невнимания: уровень интереса, отвлекающие факторы, разговор с самим собой, манера говорить, язык тела, контакт глазами, желание высказаться, привычки и стереотипы, потеря коммуникативного интереса, защита.

5. Постарайтесь усвоить рекомендации по хорошему слушанию, данные психологами:

5.1. Мы должны слушать внимательно:

- когда нам нужна информация, которой располагает говорящий;
- если собеседник важен для нас;
- когда существует опасность возникновения недоразумений;
- если речь эмоционально окрашена: очень легко упустить смысл высказывания, попав под власть эмоций говорящего.

5.2. Относитесь к восприятию следующим образом (у нас два уха и один рот, используйте их в заданном природой соотношении):

- будьте физически внимательны. Повернитесь лицом к говорящему. Поддерживайте с ним визуальный контакт;
- не притворяйтесь, что слушаете. Это бесполезно. Отсутствие интереса и скука неминуемо проявятся в выражении лица или жестах;
- не принимайте молчание за внимание. Собеседник может быть погружен в собственные мысли;
- никогда не заканчивайте предложение вместо другого человека. Дайте собеседнику время высказаться. Сосредоточьтесь на том, что он говорит;
- не перебивайте без надобности. Если вам необходимо перебить кого-нибудь в серьезной беседе, помогите восстановить прерванный вами ход мыслей собеседника;
- избегайте поспешных выводов. Это один из главных барьеров эффективного общения;
- отвечайте! Задавайте вопросы! Задавайте вопросы по сути;
- для концентрации внимания используйте метод быстрого повторения - мысленно повторяйте услышанное;
- не заостряйте внимание на разговорных особенностях собеседника.

6. Ответьте на вопросы:

1. Что такое язык?
2. Зачем нужен язык? Назовите и охарактеризуйте основные функции языка.
3. К какой языковой семье и группе относится русский язык?
4. Русский литературный язык и нелитературные варианты языка.
5. Дайте определение понятиям «деятельность», «речевая деятельность». Назовите и охарактеризуйте виды речевой деятельности.
6. В чем проявляется культура речевой деятельности?

Повторите правила правописания согласных. Подготовьтесь к диктанту: дерматин, масштаб, конфорка, поскользнуться, агентство, заимообразно, почтайт, конкурентоспособный, компрометировать, констатировать, комментировать, беспрецедентный, прецедент, претендент, инцидент, конъюнктура, счастливый, чувствовать, участвовать, здравствуйте, счет, рассчитывать, расчет, вокзал, юрисконсульт, прелестный, чудесный, искусный, искусственный, дилетантский, интриганский, ровесник, сверстник, запечатлеть, сумасшедший.

8. Прочитайте отрывок из книги К.С.Станиславского и подумайте, какие недостатки речи характерны для вашей речи?

«Я понял еще, что все люди как в жизни, так и на сцене говорят ужасно. Мы не чувствуем своего языка, фраз, слогов, букв и потому легко коверкаем их: вместо буквы Ш произносим ПФА, вместо Л говорим УА. Согласная С значит у нас, как ЦС, а Г превращается у некоторых в ГХА. Прибавьте к этому оканье, аканье, шепелявость, гнусавость, взвизгивание, пiski, скрипы и всякое косноязычие. Слова с подмененными буквами представляются мне теперь человеком с ухом вместо рта, с глазом вместо уха, с пальцем вместо носа» (К.С. Станиславский).

9. Прочитайте на одном выдохе следующую фразу:

Я хочу сообщить вам о самой удивительной, самой поразительной, самой чудесной, самой замечательной, самой прекрасной, самой потрясающей, самой редкой, самой необычной, самой невероятной, самой неожиданной, самой великой, самой ничтожной, самой обычной, самой блистательной, самой великолепной и наиболее достойной зависти вещи...

10. Произнесите скороговорки, следите за правильным произношением

- Сшит колпак не по-колпаковски, вылит колокол не по-колоколовски, нужно колпак переколпаковать, перевыколпаковать, нужно колокол переколоколовать, перевыколоколовать.
- 33 корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали.
- Купи кипу пик.
- Инцидент с интендантом.
- Прецедент с претендентом.
- Константин констатировал.

11. Поработайте над произношением

Научитесь произносить скороговорки.

12. Поработайте над интонацией

На любой фразе («В лесу родилась елочка...», «здравствуйте», «иди сюда», алфавит и др.) отработайте интонацию: напугайте, обрадуйтесь, признайтесь в любви, похвалите за то, что пытались пробовать, поблагодарите.

13. Повторите орфограмму «Правописание Н/НН в прилагательных и причастиях». Приготовьтесь к диктанту: подлинный шедевр, поверенный в делах, разобщенные действия, бедственное положение, безвременная утрата, берестяная грамотка, бешеный ритм, глаженный костюм, гостинный двор, дарственная надпись, договоренность достигнута, дрянная пьеса, злоумышленный поступок, искренний порыв, искусный мастер, несмышленный малыш, нетленный образ, недвусмысленный ответ, неразделенной чувство, пустынный пейзаж, попранные ценности, хоженные тропы, считанные дни, невиданный успех, неожиданный гость.

2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «ОБЩЕНИЕ. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ»

Вопросы для обсуждения:

1. Общение и коммуникация. Функции общения.
2. Виды и формы общения.
3. Уровни общения (ритуальный, манипулятивный, дружеский).
4. Структура общения.
5. Условия успешного общения.
6. Речевой этикет.
7. Языковая личность. Коммуникативное поведение. Коммуникативная грамотность.

Примерные практические задания:

1. Как вы понимаете высказывание французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери: «Единственно настоящая роскошь есть роскошь человеческого общения».

2. Докажите значимость компонентов таблицы в общении.

Адресант (говорящий)	Сообщение: - цель - тема - содержание - форма отношения (речевые роли)	Адресат

3. Какой уровень общения проявился в названной рекламе: ритуальный или манипулятивный?

На одной из игр клуба «Что? Где? Когда?» в 2003 г. требовалось найти ответ на вопрос: какой рекламный слоган об автомобиле «Фольксваген» обеспечил огромный спрос на него и почему? При этом игрокам были даны модели автомобилей «Мерседес» и «Фольксваген». Ответ – «Твой второй автомобиль» - содержал пояснения: в этом слогане предполагается, что одна машина у человека уже есть. Реклама была необычайно успешной, поскольку содержала скрытое «поглаживание» - поднимала социальный статус владельцев «Фольксвагена».

4. Проанализируйте речь окружающих, какие виды этикетных ошибок чаще всего допускаются?

Виды этикетных ошибок:

1. Отсутствие этикетных формул: - Который час? – Я без часов.
2. Неудачный выбор этикетных формул:
 - диалектные, просторечные, жаргонные выражения (покедова, айда, здравствуйте Вам);
 - неуместная фамильярность, излишняя церемонность;
 - формулы официально-делового стиля в дружественном общении.
3. Неудачное звуковое оформление речи: равнодушная интонация, нелюбезный тон речи, «проглатывание» этикетных формул.
4. Неудачное использование невербальных средств: жестов, мимики, моторики (благодарность с равнодушным выражением лица).

5. Продолжите список причин этикетных речевых ошибок:

1. Причины речевого характера: недостаток языковой эрудиции; отсутствие привычки к использованию этикетных выражений; неумение ориентироваться в ситуации общения.
2. Причины социально-психологического характера: сознательное игнорирование этикетных норм; психологический барьер: ненужная застенчивость, затруднение в установлении контакта и др.

6. Какие нормы речевого этикета нарушены в диалогах? Приведите приемлемый вариант.

Диалог 1 (поздний - 22 часа - телефонный звонок)

- Слушаю.
- Мне Сашу позовите.
- Здесь такой не живет.
- Как не живет? Он мне сам этот телефон дал.
- А как фамилия этого Саши?
- Сейчас посмотрю... А, вот, Лютов.
- Его Сергеем зовут. Его нет дома.
- А Вы кто?
- Я его мама. А Серёжа будет только завтра вечером...
- Ну, когда придет, пусть мне позвонит.
- Алло, девушка! А как Вас зовут?

Диалог 2 (в диалоге участвуют лица одного возраста).

- Я здесь сяду?

- Как хотите! Вообще-то у меня здесь сумки лежат...
- Так уберите!
- Подождите!
- Почему я должен ждать? У меня нет времени... И ты, кстати, не один.
- А меня это не волнует. У меня время есть.
- Грубиян!
- Я о Вас такого же мнения.

Самостоятельная работа

1. Изучите главы учебника М.Ю Федосюка «Русский язык для студентов-нефилологов»: 1.9, 1.10 (с.36 – 49)
2. Докажите, что речевой этикет имеет конкретно-исторический характер и национальную специфику.
3. Сформулируйте правила русского речевого этикета, рекомендуемые пословицами и поговорками.
4. Составьте небольшое выступление, цель которого – убедить слушателей, что соблюдение правил этикета создает престижный имидж интеллигентного человека.
5. Составьте варианты этикетных ситуаций
6. Повторите орфограмму «О/Ё поле шипящих», подготовьтесь к диктанту: девчонка, мажор, крыжовник, шёпот, тушёнка, сгущёнка, дешёвый, ковшовый, свечой, ожёг руку, ожог руки, горячо, никчёмный, стажёр, тренажёр, ежонок, решётка, ночёвка, шоколад, жонглер, крючок.

3. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «ОРФОЭПИЧЕСКИЕ, МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ, СИНТАКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ. РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ»

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие нормы. Признаки нормы.
2. Основные типы норм.
3. Орфоэпические нормы: нормы произношения, ударения.
4. Словари.
5. Имя существительное.
6. Имя прилагательное.
7. Числительное.
8. Глагол.
9. Употребление деепричастных оборотов.
10. Нормы согласования.
11. Нормы управления.
12. Двусмысленность.
13. Сложное предложение.

Примерные практические задания:

1. Повторите орфограмму «разделительные Ъ и Ь, Ь на конце слов, Ь в глаголах и наречиях».

2. Подготовьтесь к диктанту: престиж, инъекция, предъявить, объективный, субъективный, премьера, серьёзный, сырьё, помощник, предугадать, трехязычный, трехэтажный, сверхъестественный, сверхинтересный, безынтересный, объявление, съезд, предъюбилейный, сэкономить, предыстория, безапелляционный, настежь, предэкзаменационный, отрежьте, исправьте, взвесься, улыбаешься, вскользь, сельдь, льстишь, не прячьтесь, прочтите, лягте, невтерпёж, спешишь, улечься навзничь, фальшь, пять кляч, дач, много встреч, передач, туч, ветер могуч, как будто, как-нибудь, январский, сентябрьский, шестнадцать, шестьсот.

3. Подберите определение (прилагательное или местоимение) к именам существительным :

Тюль, фасоль, алиби, рояль, мышь, жабо, попури, бигуди, такси, галифе, толь, вермишель, шампунь, колибри, факсимиле, цеце, эсперанто, шимпанзе, хинди, кофе, какао, пальто, киви, боа, пенальти, кредо, реноме.

Запомните

Слова мужского рода: рельс, толь, тюль, шампунь, эполет, рюш, багет, шимпанзе, фламинго, хинди

Слова женского рода: босоножка, клавиша, манжета, мозоль, сандалия, туфля, авеню, салями, кольраби, колибри

Слова среднего рода: алоэ, мочало, повидло, щупальце, бра, кашне, резюме

Слова общего рода: неряха, сирота, протеже, коллега, крупье, хиппи

4. Исключите четвертое, учитывая морфологические свойства и формы слов

Носок, чулок, георгин, помидор.

Тюль, бюллетень, рояль, мозоль.

Цех, лист, пропуск, пояс.

Баня, пустыня, простыня, кухня.

Инструктор, ректор, доктор, тенор.

Лапти, сандалии, тапки, туфли.

Запомните

Образование множественного числа:

Бухгалтеры, инженеры, конструкторы, офицеры, почерки, торты, порты, договоры, склады, трюфели, простыни, свитеры, джемперы, возрасты, выборы, авторы, аптекари, лекторы, гербы, ректоры, прожекторы, редакторы, секторы. Директора, купола, ордера, повара, профессора, штабеля, шулера, доктора, мастера, паспорта, сорта.

Родительный падеж:

Пара ботинок, валенок, туфель, сапог, чулок (но носков), купить 1 кг мандаринов, помидоров, апельсинов (но яблок, макарон), 5 консервов; нет мест, болот, войск, плеч, дел, блюдец, полотенец, грузин, армян, гусар, партизан, солдат, ножниц, серёг, кочерёг, свадеб, нянь, басен, рельсов, граблей (и грабель), лохмотьев, простыней; много оладий, вафель, брызг, гектаров, килограммов, мечтаний, будней, свечей, распрей, цаплей, доньев, поленьев; удаление гланд.

5. Исправьте речевую ошибку:

Это самый добрейший человек из всех, кого я знаю.

Это ещё более худший вариант решения проблемы.

Комендант велел дворнику отнести вещи жильца к себе.

Мать велела дочери налить себе воды.

Боясь грозы, старушка спрятала голову под подушку и держала её там до тех пор, пока она не кончилась.

6. Просклоняйте:

498 человек, полторы страницы, двое студентов, две пары туфель, оба урока, обе страны, 22 суток.

Собирательные числительные:

Двое студентов (но две студентки), трое спортсменов (но два профессора, генерала, ассистента); трое детей, щенков, ножниц, перчаток.

7. Выберите нужную форму (оба - обе).

По ...сторонам улицы, на ...берегах реки, у ...сестёр, у братьев, на ...стенах, между ...странами, между ...государствами, ...руками, ...ушами, ...глазами, у ...детей, к ...ботинкам, приложит к ...ушам, знаком с ...братьями, с ...сёстрами.

До (сколько) часов работает магазин?

Со (сколько) часов открывается библиотека?

(Сколько) ученикам пришлось переписывать работу?

(Сколько) учениками доволен учитель?

(Сколько) студентов не было на занятии?

8. Прочитайте, помня о склонении числительных.

В 2006 году, в 45% случаев, из 1636 примеров, к 859 студентам, о 5947 задачах, расплатился 889 рублями, разместили на 832 страницах, не хватает 234 страниц, помогли 249 ветеранам, засажено более 2890 гектаров земли, зарегистрировано около 97 случаев, доволен 194 студентами, жизнь сосны измеряется 350 и даже 600 годами, стоимость процессора от 300 до 500 долларов.

9. Отредактируйте:

Я занимался более полтора часа. Сестёр у Андрея только две, все две поступили в университет. Договор подписан обоими сторонами. Мама купила около полтора килограмма помидор. И левый, и правый глаз стали плохо видеть. Обоим спортсменкам не везло в финале. Мальчик держал игрушку в обоих руках.

10. Образуйте форму повелительного наклонения от глаголов:

Лечь, ехать, стереть, класть, положить, вынуть, выйти, высыпать, видеть, слышать, хотеть, мочь, гнить.

11. Образуйте форму 1 лица ед.числа от глаголов:

Победить, убедить, затмить, дерзить, очутиться, пылесосить, висеть.

12. Образуйте форму 3 лица ед.числа настоящего времени:

Колыхать, махать, плакать, полоскать, плескать, сыпать, щипать, дремать, двигать, капать.

13. Прочитайте (прослушайте) текст. Сколько нарушений грамматических норм в этой стихотворной пародии? Аргументируйте свой ответ.

Вспыхает небо, разбужая ветер,
Проснувший гомон птичьих голосов –
Проклиная все на белом свете,
Я вновь бежу в нетоптанность лесов.
Шуршат зверушки, выбегнув навстречу,
Приветливыми лапками маша:
Я среди тут пробуду целый вечер,
Бессмертные творчения пиша.
Но, выползя на миг из тины зыбкой,
Болотная, зеленовая тварь
Совает мне с заботливой улыбкой
Большой орфографический словарь.

(А. Матюшкин-Герке)

14. Повторите правописание числительных, подготовьтесь писать диктант: пол-яблока, пол-лимона, пол-Европы, полсвета, шестнадцать, одиннадцать, восемьдесят, пятьсот, пятидесятый, шестисот двадцати семи, шестисот двадцать седьмого, шестисотдвадцатисемикилометровый, сорокалетний, столетие, тысячелетие, пол чайной ложки.

15. Повторите правописание глаголов и глагольных форм. Образуйте формы настоящего времени, 2 лица ед.ч. и 3 лица мн.ч., прошедшего времени, причастия настоящего и прошедшего времени от глаголов: Сеять, клеить, читать, хотеть, жечь, сбежать, увидеть, бороться, стелить, брить, вылететь.

16. Отредактируйте предложения:

- 1.Бабушка восьми лет отвезла внука на Кавказ.
- 2.Группа студентов пришла слушать факультативный курс лекций по сварке доцента Юрьева.
- 3.Столяр сделал эту этажерку из дуба с четырьмя ножками.
- 4.Перед включением должны быть сняты все плакаты с надписью «Не включать- работают люди», повешенные перед началом работ.
- 5.Мы знаем её лучше тебя. 6.Мы соскучились по вам.
- 7.Ученик сказал, что я ещё не подготовился к ответу.
- 8.Умерщвление произошло по причине утонутья.
- 9.Старик запряг лошадь и, стуча копытами по мостовой, поскакал по мёрзлой дороге.
- 10.Он уважает и заботится о своих сослуживцах.
11. В этом произведении были описаны его поездки за границу и какую работу он там проводил.

12. На собрании группы обсуждались вопросы дисциплины и нет ли возможности досрочно сдать зачеты.

13. И когда наступила суббота, я почистил ботинки и зубы. (В.Драгунский).

14. Приходя домой, у Пети слипались глаза от усталости.

15. Услышав о зачете, нам стало весело.

17. Подготовьтесь к диктанту

Имейте в виду, если словосочетание «в течение одиннадцати минут» писать подряд непрерывно в продолжение двух часов, то вследствие этого упражнения в следующий раз и впоследствии на протяжении всей будущей жизни не сделаешь здесь ни одной ошибки.

4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ. БОГАТСТВО РЕЧИ»

Вопросы для обсуждения:

1. Богатство речи.
2. Лексические нормы.
3. Речевые ошибки, связанные с нарушением лексических норм (употребление слова в несвойственном ему значении, неверный выбор слова из синонимического ряда, неразличение паронимов, многословие и др.)

Примерные практические задания

1. Выберите необходимое по смыслу слово:

1. (Этикетные, этические) нормы не позволяли ему брать котлету руками.
2. (Референт, рефери) подбежал к месту предполагаемого падения мяча.
3. Этот (абонент, абонемент) дает вам право на посещение бассейна в течение трех месяцев.
4. Он сел в (медресе, "Мерседес") и уехал.
5. Обогнав своих соперников, бегун до самого финиша оставался (аутсайдером, лидером).
6. Недовольные своими оценками за сочинение абитуриенты могут подать (эпеляцию, апелляцию).
7. Он не слишком разговорчив, предпочитает больше читать, чем общаться с людьми. В общем, типичный (интроверт, экстраверт).
8. Мы решили купить квартиру и обратились за помощью к (дилеру, риэлтеру).
9. (Резюме, реноме) этого достойного политика никак не пострадало от лживых обвинений в его адрес.
10. Программа (сейшена, саммита) была на редкость разнообразной: концерт, дискотека, игры.
11. В наших отношениях сохранился необходимый для дальнейшего сотрудничества (паритет, раритет).
12. (Де-юре, де-факто) эта республика является субъектом Федерации, но (де-факто, де-юре) она давно уже не подчиняется федеративным законам.
13. Предвыборная (компания, кампания) в самом разгаре.
14. Он был специалистом высокого класса - настоящий (профан, профи).

15. Во вчерашнем фильме ничего не было кроме перестрелок, он типичный (триллер, боевик).
16. Религиозные лидеры призвали к священной войне (газават, шариат).
17. Мультфильмы Диснея сделаны в стиле (кантри, экшн).
18. Этот (мюзикл, триллер) со множеством кошмарных убийств не давал мне заснуть полночи.
19. Он блестяще полемизировал, по всем правилам (эвристики, эристики).
20. (Эпатаж, апология) сопровождал(а) каждое его появление.
21. Пришлось подниматься на второй этаж, чтобы найти наши места в (бельэтаже, бенуаре).
22. (Визажист, крупье) объявил: «Ставки сделаны! Ставок больше нет!»
23. Мы всем классом совершили (экскурс, экскурсию) по пушкинским местам.
24. Он был одет совсем не для этого случая, слишком пестро и необычно. Присутствующие сразу же это отметили: «Слишком (экспансивен, экстравагантен)!».
25. Данные (монитора, мониторинга) дают представление о мнении столичной общественности по этому вопросу.
26. Большой страной правит маленькая группа известных всем людей - (олигархия, охлократия).
27. Эта акция осуществляется под (патронажем, патронатом) правительства Москвы.
28. Дума вынесла (вотум, вето) недоверия правительству.
29. В настоящее время в связи с усиливающимся вниманием к устной публичной речи у каждого занятого в политике человека есть свой (гастарбайтер, спичрайтер).
30. Мусульмане объявили (дефолт, джихад) «неверным». Индекс (Доу-Джонса, Ди-джея) резко понизился вчера.
31. Он очень (креативный, корректный) человек, поскольку всегда ведет себя предельно вежливо и тактично.
32. В отеле они поселились в одном из лучших (пентхаусов, пандусов).
33. На второе мы заказали (равиоли, рефери).
34. Стил(фаст-фуд, хайтек) в отделке помещений постепенно выходит из моды.

2. Укажите предложения, в которых допущены смысловые ошибки. Объясните, в чем они заключаются.

1. Позвольте вам вручить этот сувенир на память!
2. Ностальгия по родине не давала им покоя.
3. Пора поменять окружающий антураж.
4. Каждый год в нашем городе проходят художественные бьеннале.
5. В течение пяти дней все имели возможность посещать вернисаж.
6. Мы попали на самое открытие амфитеатра.
7. Инаугурация президента назначена на пятое ноября.
8. Корпоративные интересы толкали его на нарушения государственных законов.
9. В обществе он всегда навязывал свой моветон.

10. Это можно объяснить лишь особенностями национального менталитета.
11. Теперь мы будем сотрудничать на основе равного паритета.
12. Это случилось уже после постфактум.
13. Обратите внимание на постскриптум!
14. Выдуманная вами фикция не поможет вам!
15. Парень выиграл на банкомате кое-какую мелочь.
16. Адвокат апеллировал к человеколюбию присутствующих в зале суда.
17. Перед ним встали две альтернативы: идти или не идти на урок.
18. За такие деньги бижутерию с бриллиантами не купишь.
19. Протяженность блицурока по литературе составила 45 минут.
20. Этот человек был изменчивым апологетом этого учения.
21. Почти десять километров мы пробежали с ним визави.
22. Он неплохой артист и за последний год получил несколько ангажементов.
23. Он, не покладая рук, зарабатывал свой статус.
24. После обильного ужина был подан аперитив.
25. Брифинг прошел весьма бурно и завершился через три дня.
26. После парафирования договор вступит в силу.
27. Он очень склонен к саморефлексии.
28. Депутаты проголосовали за начало процедуры импичмента.
29. Мы ехали по узкому проселочному автобану.
30. Эта книга стала блокбастером.
31. В ходе проходившего брифинга представители различных партий и объединений оживленно обменивались мнениями по самым разным вопросам.

3. Составьте словосочетания, используя выделенное слово. Почему некоторые словосочетания невозможны?

Амбиция - обоснованная, политическая, нравственная, поступать ради..., выйти из..., выпячивать

Альянс - политический, вялый, фрагментарный, кавалерии и пехоты, выгодный, тройственный

Карт-бланш - получить, предоставить, неограниченный

Диаспора - создать, армянская, цыганская, возвращаться из

Коллизия - надуманная, напряженная, запутанная, жалкая, забавная

Лексикон - богатый, бранный, включающий 10 тысяч слов, вашего урока, собрать

Лимитировать - права, проживание, количество мест, экспорт, последовательно

Фронтальный - опрос, атака, направление, тылы, сторона, выпад, противостояние

Одиозный - поступок, пейзаж, слова, речь, план, смех

Обструкция - организовать, объявить, парламентская, отказаться от...

Утрировать - события, трудности, проблему, сказанное, споры

Плагиат - беззастенчивый, бессовестный, самый настоящий, выдающийся

Эскорт - отстать от..., отослать, ехать без..., проблема, приставить, скакать среди...

Эпатировать - общество, приятелей, постоянно, в общественных местах

Менторский - голос, поведение, тон, право, отношение, перст, занудливость, серьезность

Коррупция - обсудить, бороться с..., открыть дорогу, предприятий, экономическая, охватившая все, тотальная, обвинить в...

Визуальный - осмотр, рассматривание, исследование, информация, приближение, ряд

Деградация - медленная, постепенная, скатиться в..., утомительная, нравов, духовная, переживать, испытывать

Дебаты - парламентские, бурные, безрезультатные, провести, снять

Дефиниция - развернутая, рассмотреть, данная, составить, предложения, анализируемая

Тариф - таможенный, дорожный, оплата без..., завышенный

Эмансипация - женщин, борьба за..., рассуждения об..., приверженцы, споры вокруг, национальных меньшинств

Сакраментальный - вопрос, реликвии, трон, правитель, ложь, фраза

Урбанизация - культуры, общества, в искусстве, проблемы, стили (чего), рост, последствия, быть против (чего), страдать от..., ругать (что), привыкнуть к...

Эксклюзивный - торт, модель одежды, гость, случай

Фискальный - интерес, органы, привычки, усмешка

Электорат - выборы в..., присутствие, право, внимание, должность

Баллотироваться - на должность директора, от этого округа, в парламент, в учителя

Бизнес - нелегкий, откровенный, - план, -проект, заняться, прекратить, отказаться, вялый, книжный

Экспансия - военная, вражеская, вооруженная, активная, вялая

Кворум - собрать, частичный, полный, многочисленный, назначить, установить

Коммуникация - языковая, речевая, идей, не состоявшаяся, ремонт (чего)

Констатация - явления, болезни, факта смерти, наличия знаний, существования предмета, отсутствия интереса

Конфиденциальный - разговор, тон, беседа, сообщение, собеседник, лицо, информация, жест, язык, наклон головы, перемигивание, мимика, переговоры, прием

Кредо - объявить свое, чужое, отступить от..., надежное, полное, абсолютное, идейное, позитивное

Лапидарный - стиль, слог, надпись, памятник, шрифт, опыт, сюжет, буквы

Виртуальная - действительность, реальность, замысел, возможность

Индифферентный - отношение, поведение, ко всему, амбиции, результат, к результату

4. Соедините выделенные слова и те, что написаны в строчку, по смыслу. Объясните значения полученных слов.

вершина, мнимый, заместитель (вместо), бывший, топ-, квази-, вице-, экс-

Президент, модель, мэр, научный, ученый, министр, жена, чемпион, мнение.

5. Составьте предложения со следующими словами.

Факс, фаворит, хит, шейпинг, шлягер, шоп, шоу, вояж, ди-джей, интернет, кич, принтер, скоч, афера, бодибилдинг, хиромантия, подиум.

6. Объясните, в чем заключаются ошибки в следующих предложениях?

1. На птичьем дворе петух доминирует над курами.
2. Вчера мы стали свидетелями крайне неприятного инцидента: на наших глазах были разбиты две бутылки пива.
3. Мама наложила вето на решение отца купить сыну компьютер.
4. Бабушка инкриминировала внуку исчезновение банки варенья. На что внук ответил, что на подобные инсинуации он не собирается обращать внимание.
5. Учитель ратифицировал решение класса пойти всем вместе в театр.
6. Только с санкции директора школы можно провести праздничную дискотеку.
7. По тротуару прохаживаются тинейджеры.
8. На перемене подрались два первоклассника, на что директор заметил: «Подобные эксцессы возникают в последнее время слишком часто».
9. Эти проблемы обсуждались лишь в школьных кулуарах.
10. Сегодня в нашем классе состоялась презентация нового ученика.
11. Теперь ему надо натурализоваться в нашем классе.
12. На уроках физкультуры мы выстраиваемся в строго определенную иерархию.

7. Являются ли синонимами следующие слова? Если есть различия в их значениях, то объясните, какие.

Бомонд - элита - истеблишмент; вердикт - вотум; демагогический - декларативный - популистский; интеграция - консолидация; конфессия - вероисповедание; коммивояжер - дистрибьютор - менеджер - брокер; клиринг - клирос; ликвидный - легитимный; мажорный - мажоритарный; масс-медиа - средства массовой информации; меценат - спонсор; геноцид - шовинизм; холдинг - хоспис; суицид - самоубийство; тост - гренок; вестерн - триллер; ортодокс - апологет; локальный - лояльный; фикция - фантом - мистификация; катаклизмы перипетии - пертурбации; коллапс - стагнация; компиляция - плагиат; корректив - поправка; корректный - вежливый; маркетинг - менеджмент; муниципалитет - префектура; субсидия - заработная плата; промоушен - консалтинг, референдум - плебисцит; ликвидный - конвертируемый.

5. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «СТИЛИ ЯЗЫКА. СТИЛИСТИЧЕСКИЕ НОРМЫ»

Вопросы для обсуждения:

1. Стили русского литературного языка.
2. Стилистические нормы.

Примерные практические задания:

Анализ литературных текстов

6. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «ПИСЬМЕННАЯ ДЕЛОВАЯ РЕЧЬ».

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности языка официально-деловых текстов.
2. Виды документов, реквизиты.
3. Информационно-справочные документы (протокол, докладная записка, служебное письмо).
4. Частные деловые бумаги (резюме, заявление, доверенность, расписка, характеристика, отчет и др.).
5. Качества научной речи и ее языковые особенности.
6. Жанры научной речи: научная статья, аннотация, реферат, конспекты, тезисы.
7. Аргументация, тезис, аргументы.
8. Основные формально-логические законы. Логические ошибки.
9. Способы аргументации. Нисходящая - восходящая, односторонняя - двусторонняя, индуктивная - дедуктивная.
10. Правила эффективной аргументации.
11. Причины неэффективной аргументации.

Примерные практические задания:

1. Деловая игра «Прием на работу» (оформление и составление документов).

2. Составьте по образцу протокол собрания коллектива института (выдержки из романа В.Дудинцева «Белые одежды»): по учебнику М.Ю. Федосюка «Русский язык для студентов-нефилологов».

3. Проанализируйте текст с точки зрения аргументации (реально зарегистрированный разговор между испанцами и американцами на частоте «экстремальные ситуации в море» навигационного канала 106 в проливе Финистерра (Галиция). 16 октября 1997 г.):

Испанцы: (помехи на заднем фоне):...говорит А-853, пожалуйста, поверните на 15 градусов на юг во избежание столкновения с нами. Вы движетесь прямо на нас, расстояние 25 морских миль.

Американцы: (помехи на заднем фоне):...советуем вам повернуть на 15 градусов на север, чтобы избежать столкновения с нами.

Испанцы: Ответ отрицательный: Повторяем, поверните на 25 градусов на юг во избежание столкновения.

Американцы: (другой голос): С вами говорит капитан корабля Соединенных Штатов Америки. Поверните на 15 градусов на север во избежание столкновения.

Испанцы: Мы не считаем ваше предложение ни возможным, ни адекватным, советуем вам повернуть на 15 градусов на юг, чтобы не врезаться в нас.

Американцы: (на повышенных тонах): С вами говорит капитан Ричард Джеймс Ховард, командующий авианосца *uss Lincoln*, военно-морского флота Соединенных Штатов Америки, второго по величине военного корабля американского флота. Нас сопровождают 2 крейсера, 6 истребителей, 4 подводные лодки и многочисленные корабли поддержки. Я вам советую, я приказываю изменить ваш курс на 15 градусов на север. В противном случае мы будем вынуждены принять необходимые меры для обеспечения безопасности нашего корабля. Пожалуйста, немедленно уберитесь с нашего курса!!!!

Испанцы: С вами говорит Хуан Мануэль Салас Алкантара. Нас 2 человека. Сопровождают нас пес, ужин, 2 бутылки пива и канарейка, которая сейчас спит. Нас поддерживают радиостанция «Cadena Dial de La Coruna» и канал 106 «Экстремальные ситуации в море». Мы не собираемся никуда сворачивать, учитывая что мы находимся на суше и являемся маяком А-853 пролива Финистерра Галицийского побережья Испании.

Мы не имеем ни малейшего понятия, какое место по величине мы занимаем среди испанских маяков. Можете принять все меры, какие вы считаете необходимыми и сделать все, что угодно для обеспечения безопасности вашего корабля, который разобьется вдребезги о скалы. Поэтому еще раз настоятельно рекомендуем вам сделать наиболее осмысленную вещь: изменить ваш курс на 15 градусов на юг во избежание столкновения.

Американцы : Ок, принято, спасибо.

4. Прочитайте отрывок из книги М. Монтеня «Опыты». Проанализируйте аргументацию.

О том, что наше восприятие блага и зла в значительной мере зависит от представления, которое мы имеем о них.

Людей, как гласит одно древнегреческое изречение, мучат не сами вещи, а представления, которое они создали себе о них. < ... >

Судьба не приносит нам ни зла, ни добра, она поставляет лишь сырую материю того и другого и способное оплодотворить эту материю семя. Наша душа, более могущественная в этом отношении, чем судьба, использует и применяет их по своему усмотрению, являясь, таким образом, единственной причиной и распорядительницей своего счастливого или бедственного состояния.

Как учение – мука для лентяя, а воздержание от вина – пытка для пьяницы, так умеренность является наказанием для привыкшего к роскоши, а телесные упражнения – тягостю для человека изнеженного и праздного, и тому подобное. Вещи сами по себе не являются ни трудными, ни мучительными, и только наше малодушие или слабость делает их такими.

Чтобы правильно судить о вещах возвышенных и великих, надо иметь такую же душу; в противном случае мы припишем им собственные изъязнения. Весло, погруженное в воду, кажется нам надломленным. Таким образом, важно не только то, что мы видим, но и как мы его видим.<...>

Впрочем, и тот, кто станет чрезмерно подчеркивать остроту наших страданий и человеческое бессилие, не отделается от философии. В ответ ему она выдвинет следующее бесспорное положение: «Если жить в нужде плохо, то нет никакой нужды жить в нужде».

Всякий, кто долго мучается, виноват в этом сам. Кому недостает мужества как для того, чтобы вытерпеть смерть, так и для того, чтобы вытерпеть жизнь, кто не хочет ни бежать, ни сражаться, чем поможешь такому?

7. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «УСТНАЯ РЕЧЬ. ОСОБЕННОСТИ, ЗАКОНЫ»

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности устной речи.
2. Устная разговорная речь.
3. Стили и жанры устной литературной речи.
4. Способы перевода устной речи в письменную.
5. Информативные жанры: реферативное сообщение, лекция, доклад.
6. Сравнительный анализ жанров.

Примерные практические задания:

1. Анализ видеоматериалов жанров устной речи: интервью (с М. Плисецкой, передача «Герой дня»), монолог В. Ланового (о культуре).

2. Прочитайте приведенные ниже тексты, в которых высказана одна и та же мысль. Какой из отрывков легче воспринимается? Почему?

1. Предупреждение педагогической запущенности представляет собой профилактическую работу, в ходе которой педагоги имеют дело с вполне «нормальными» детьми и осуществляют ее обычным средством обучения и воспитания. А преодоление представляет собой некое подобие лечебной работы, в ходе которой педагоги имеют дело уже с «трудными» детьми, психологически травмированными и нуждающимися в специальном подходе, поэтому осуществляется данная работа соответственно особыми средствами.

2. Одно дело предупреждение. Это работа с вполне «нормальными» детьми. Она выполняется обычными средствами, другое дело преодоление. Это уже работа с «трудными» детьми. А что такое – «трудные»? Это дети, израненные бедами своей недоброй жизни. Работа с ними непременно включает «лечение» их душевных ран. Она выполняется особыми педагогическими средствами.

3. Анализ текстов: лекции, доклада.

4. Составьте памятку докладчику и слушателю.

5. Подготовьте сообщение-доклад на тему «О русском уме»

6. Прослушайте радиобеседы одной темы и подготовьте по ним реферативное сообщение

8. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «УСТНОЕ ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ»

Вопросы для обсуждения:

1. Деловая беседа как жанр устной речи. Правила ведения.

2. Правила речевого поведения вежливых партнеров.
3. Речевой этикет делового человека.
4. Деловое совещание: подготовка и проведение.

Примерные практические задания:

1. Ознакомьтесь с правилами, помогающими убедить:

1.1. Правило Гомера. Очередность приводимых аргументов влияет на их убедительность. Наиболее убедителен следующий порядок аргументов: сильный – средний – самый сильный. Силу или слабость аргумента определяет лицо, принимающее решение.

1.2. Правило Сократа. Для получения положительного ответа по очень важному для вас вопросу поставьте этот вопрос на третье место, предпослав ему два коротких, простых для собеседника вопроса, по которым он без затруднения скажет «да».

1.3. Правило Паскаля. «Не загоняйте собеседника в угол». Дайте ему возможность «сохранить лицо». Следует предложить такое решение, которое дает возможность с честью выйти из затруднительного положения, а оппонент не будет чувствовать при этом неловкость, дискомфорт. Слова Паскаля: «Ничто так не разоружает, как условия почетной капитуляции» – как нельзя лучше подсказывают, в чем здесь дело.

1.4. Правило: убедительность аргументов зависит от имиджа и статуса убеждающего.

1.5. Правило: не понижайте свой статус. Не следует начинать совещание со слов: «Я плохо подготовился», «Я сегодня плохо себя чувствую, поэтому вряд ли получится что-либо путное», «Я плохо умею говорить, но я попробую» и т.д.

1.6. Правило: не принижайте статус и имидж собеседника. Проявление неуважения, пренебрежения к собеседнику вызывает негативную реакцию, провоцирует конфликт.

1.7. Правило: к аргументам приятного нам собеседника мы относимся снисходительно, а к аргументам неприятного – критически. Приятное впечатление на аудиторию производит выступающий, если у него грамотная речь, приятные манеры, внешний вид, он смотрит на слушателей и т.д.

1.8. Правило: желая переубедить оппонента во время совещания, начинайте не с разделяющих вас моментов, а с того, в чем вы согласны с ним.

1.9. Правило: будьте хорошим слушателем.

1.10. Правило: Проявите эмпатию. Эмпатия – способность к постижению эмоционального состояния другого человека в форме сопереживания. Эмпатия помогает представить себя на месте собеседника, понять ход его мыслей.

1.11. Правило: избегайте конфликтогенов. Конфликтогенами могут быть: проявления превосходства, агрессии, невоспитанности, грубости, угрозы, насмешки; высказывание замечаний, хвастовство, безапелляционность, навязывание советов, перебивание собеседника, обман, утаивание информации и др.

1.12. Правило: проверяйте, правильно ли вы понимаете друг друга.

1.13. Правило: следите за мимикой, жестами и позами – своими и собеседника.

1.14. Правило: покажите, что предлагаемое вами удовлетворяет какие-либо из потребностей собеседника: физиологические, потребность в безопасности, принадлежать какой-либо общности, в уважении, признании, в самореализации, духовные потребности.

2. Как известно, слово НЕТ вызывает негативные эмоции. Проанализируйте способы его избежать и предложите свои:

Что не следует говорить	Что следует говорить
Меня не интересует ваше предложение	В данный момент мы не рассматриваем подобные предложения, но мы обязательно позднее с Вами свяжемся.
Я ничего об это не знаю.	К сожалению, в данный момент я пока не располагаю этой информацией.
Я с вами не согласен, это совсем не так.	А как вы смотрите на другую точку зрения?
Сколько можно звонить! Я еще не получил такой информации.	Возможно имеет смысл немного подождать: информация будет получена позже.
Сейчас я не хочу об этом говорить.	Я предпочел бы обсудить этот вопрос в другое время.
Вы неправильно сделали этот отчет.	Будет лучше, если вы просмотрите этот отчет еще раз.

3. Как вы понимаете термин «актуализаторы вежливости»?

В этикетном деловом общении следует использовать не прямую (сделайте, напишите), а косвенную форму просьбы: будьте добры...; будьте так любезны...; разрешите попросить Вас...; пожалуйста..., прошу Вас..., если Вам сейчас удобно...; мне бы хотелось, чтобы...; как Вы относитесь к тому, чтобы...; было бы очень хорошо, если бы...; не будете ли Вы против того, чтобы...; не трудно ли Вам...

4. Прочитайте текст. Определите характер и сферу разрешения конфликта.

Оксфордский университет присвоил Генделю звание почетного доктора. Сообщая об оказанной чести, ученый секретарь университета написал Генделю, что за диплом почетного доктора следует внести определенную плату.

- Как? – возмутился композитор, прочитав полученное письмо. – За то, чтобы стать коллегой этих пустозвонов, я должен еще и платить? Никогда!

5. Предложите ситуации из жизни, проанализируйте материал.

9. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ».

Вопросы для обсуждения:

1. Основные виды и функции невербальных средств.
2. Основные аспекты культуры несловесной речи.
3. Визуальные невербальные средства.
4. Акустические невербальные средства.

Примерные практические задания:

Подберите иллюстративный материал к 7-8 жестам.

10. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ «УСТНАЯ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ РЕЧЬ. ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ».

Вопросы для обсуждения:

1. Виды публичных выступлений: информационное, протоколно-этикетное, развлекательное, убеждающее – и различия между собой.
2. Основные требования к публичному выступлению.
3. Структурные компоненты.
4. Подготовка к выступлению. Приемы захвата и поддержания внимания аудитории.
5. Средства создания выразительности речи: тропы, риторические фигуры.
6. Хвалебная речь как разновидность ораторской. Основные структурно-смысловые части.
7. Эпидейктическая речь, посвященная лицу, событию, предмету.
8. Малые жанры комплимент, похвала, поддержка, тост, реклама.
9. Приемы самосовершенствования: самонаблюдение, самоанализ, самоконтроль.

Примерные практические задания:

1. Как вы понимаете следующие выражения:

Речь должна быть сшита по мерке слушателя, как платье по мерке заказчика. «Говорить есть не что иное, как возбуждать в слушателе его собственное внутреннее слово» (В.Ф. Одоевский).

2. Обоснуйте важность требований к публичному выступлению:

- понятность главной мысли, доступность изложения
- решительное начало и решительный конец
- краткость
- разговорность
- сдержанная эмоциональность
- выраженная потребность донести мысль до слушателя
- установление контакта с аудиторией

3. Проанализируйте средства выразительности языка в любой [радиобеседе](#).

4. Подготовьте речь по любому афоризму, соглашаясь или опровергая его тезис. Выступите на практическом занятии.

5. О каких особенностях комплимента как жанра речи говорится в следующих высказываниях?

«Похвала трогает, рождаясь как бы невзначай, непроизвольно, нежность в затверженных выражениях раздражает» (А. Моруа).

«Если я вижу в других нечто хорошее, я глубоко уважаю это хорошее и очень охотно хвалю его. Нередко я даже преувеличиваю его ценность и говорю не совсем то, что думаю, позволяя себе небольшую ложь; однако выдумывать

то, чего не вижу в действительности, этого я решительно не умею. Я охотно сообщаю моим друзьям, что, по-моему, подлежит в них одобрению, и их достоинства в один фут длиной с готовностью растягиваю до полутора футов; но приписывать им те качества, которых у них нет, этого я не могу»

(Мишель Монтень)

6. Тренинг в парах. Окажите поддержку:

Упр.1 1 человек: «Меня не любят за то, что...»

2 человек: «Все равно ты молодец, потому что...»

Упр.2 1 человек излагает проблему, затруднительное положение.

2 человек указывает сильные стороны в поведении и подробно рассказывает о них.

Упр.3 1 человек делает комплимент.

2 человек: «Да, конечно, но кроме того я ещё и ...»

7. Приготовьте для выступления приветственную речь на первое сентября.

8. Напишите похвальное слово своей специальности.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 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.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, включающим вопрос и практическое задание.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень учебной литературы

1. Русский язык и культура речи : учебник / ред.: В.И. Максимов, ред.: А.В. Голубева. — СПб. : Златоуст, 2010. — 385 с. [Электронный учебник. Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/343309>]

8.2. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины

1. Введенская А. Н., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Русский язык и культура речи: Учебник для вузов. М.: 2009
2. Русский язык и культура речи. Под ред. Н. А. Ипполитовой, М.: 2009
3. Русский язык для студентов не филологов. Федосюк М. Ю., М.: 2008

4. Риторика для делового человека. Хазагеров Г. Г., Корнилова Е. Е., М.: 2009
5. Русский язык в алгоритмах. Журавлева Л.И., М.: 2009
6. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник-практикум Водина Н. С., Иванова А. Ю., Ключев В. С., М.: 2009
7. Основы риторики. Михальская А.К., М.: 2009
8. Речевой этикет и культура общения. Формановская Н. И., М.: 2009
9. Гойхман О.Я., Надеина Г.М. Речевая коммуникация: Учебник для вузов. М.: ИНФРА-М, 2007.
10. Головин Б.Н. Основы культуры речи: Учебник для вузов. М., 1988
11. Ивин А.А. Риторика: искусство убеждать: Учебное пособие. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003.
12. Карнеги Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей (любое изд.).
13. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: Учебное пособие по развитию навыков письменной речи. М., 2002.
14. Культура делового общения: Учебное пособие для студентов. / Под ред. проф. Н.Г. Грудцыной. М.: МГПУ, 2002.
15. Культура русской речи: Учебник для вузов / Под ред. Л.К.Граудиной и Н. Ширяева. М., 2002.
16. Маркелова Е.В., Н.И.Колесникова Как «раскрываются» афоризмы?: Учеб. пособие по риторике и культуре речи. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2003.
17. Михальская А.К. Педагогическая риторика: история и теория: Учеб. пособие для студ. пед. университетов и институтов. М.: Издательский центр «Академия», 1998.
18. Мурашов А.А. Педагогическая риторика. М.: Педагогическое общество России, 2001.
19. Основы научной речи: Учеб. Пособие для студ. нефилол. высш. учеб. заведений/ под ред. В.В.Химика, Л.Б.Волковой. СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2003.
20. Поварнин С.И. Спор: О теории и практике спора (любое изд.).
21. Русский язык и культура речи: Учебник. Теория. Практика./ Под ред. проф. В.И.Максимова. М.: Гардарики, 2000.
22. Русский язык и культура речи: учебно-методическое пособие /Автор-составитель Усанова О.Г. Челябинск, 2003.
23. Русский язык и культура речи: учебно-методическое пособие /Авторы-составители И.А. Стернин, М.С.Саломатина. Воронеж, 2003.
24. Сопер Поль Л. Основы искусства речи. М., 1992.
25. Стернин И.А. Введение в речевое воздействие. Воронеж, 2001.
26. Стернин И.А. Практическая риторика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М., 2003.
27. Шейнов В.П. Риторика. Минск, 2000.

Словари и справочники

1. Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка: Практический справочник. М., 2003.
2. Баранов А. Н., Караулов Ю. Н. Словарь политических метафор. М., 1994.
3. Бельчиков Ю. А., Панюшева М. С. Словарь паронимов русского языка. М., 2002.
4. Берков В. П., Мокиенко В. М., Шулежкова С. Г. Большой словарь крылатых слов русского языка. М., 2000.
5. Бучкина Б. З. Орфографический словарь русского языка: Слитно? Раздельно? Через дефис? М., 1999.
6. Горбачевич К. С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке СПб., 2000.
7. Иванова Т. Ф., Черкасова Т. А. Русская речь в эфире. Комплексный справочник. 2-е изд., испр. М., 2002.
8. Граудина Л. К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П. Грамматическая правильность русской речи. Стилистический словарь вариантов. 2-е изд., испр. и доп. М., 2001.
9. Квеселевич Д. И. Толковый словарь ненормативной лексики русского языка. М., 2003.
10. Культура русской речи: Энциклопедический словарь-справочник / Под ред. Л. Ю. Иванова, А. П. Сковородникова, Е. Н. Ширяева и др. М., 2003.
11. Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Большой словарь русского жаргона. СПб., 2000.
12. Новиков А. Б. Словарь перифраз русского языка (на материале газетной публицистики). 2-е изд., стереотип. М., 2000.
13. Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. ред. Бурцева В. В. 3-е изд., стереотип. М., 2002.
14. Ожегов С. И. Словарь русского языка. 24 изд. М., 2003.
15. Полный справочник по орфографии и пунктуации / Под ред. О. А. Соболевой. М., 1999.
16. Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке. М., 2003.
17. Скворцов Л. И. Культура русской речи: Словарь-справочник. М., 2003.
18. Словарь русского языка: В 4-х т. / Под ред. А. П. Евгеньевой. М., 1999. Т. I – IV.
19. Солганик Г. Я. Толковый словарь: Язык газеты, радио, телевидения. М., 2002.
20. Соловьев Н. В. Словарь правильной русской речи. М., 2006.
21. Толковый словарь русского языка: В 4-х т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1934 – 1940. Т. I – IV.
22. Толковый словарь русского языка: (Языковые изменения конца XX столетия) / Под ред. Г. Н. Складчиковой. М., 2001.
23. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / Пер. с нем. и дополнения О. Н. Трубачева. М., 1964 – 1973. Т. I – IV.

Кроме того, можно использовать перечисленные ниже словари любого года издания:

Грамматические словари, словари сочетаемости
Исторические словари
Орфографические словари
Орфоэпические словари
Синонимические словари
Словари антонимов
Словари иностранных слов
Словари лингвистических терминов и энциклопедии
Словари названий жителей
Словари неологизмов
Словари омонимов
Словари паронимов
Словари сокращений
Словари эпитетов, сравнений, метафор
Словари-справочники правильностей и трудностей
Толковые словари, учебные толковые словари
Топонимические словари
Этимологические словари
Фразеологические словари

8.3. Интернет-ресурсы

1. <http://www.gramota.ru>

Портал Грамота.Ру является одним из наиболее авторитетных источников информации. Законодательство о русском языке. Проверка грамотности on-line (9 словарей). Бесплатно. Правописание и культура речи. Журнал «Русский язык». Библиотека русской литературы. Конкурсы, олимпиады. Подборка ссылок на словари и др. ресурсы по русскому языку. Бесплатная справочная служба русского языка.

 <http://www.slovari.ru>

Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и издательства «Азбуковник». Постоянно действует бесплатная справочная служба. 12 словарей, в т. ч. Достоевского, Даля и т. п. Словари, форум, ссылки, консультации.

3. <http://www.sokr.ru>

Словарь сокращений. Возможность добавить свое сообщение.

4. <https://slovarozhegova.ru/>

Толковый словарь Ожегова

5. <http://redactoru.ru/>

Журнал, статьи, словарь. Форум, задачи по русскому языку.

6. <http://www.ruscenter.ru/>

Общая информация о центре и его задачах. Форум, публикации, библиотека, фотоархив, найти книгу/предложить книгу-форум, конкурсы.

7. http://samlib.ru/a/ageewa_e/1.shtml

Основные правила русского языка.

8. <https://rus.1sept.ru/>

Электронная версия газеты «Русский язык»: методические статьи, опыты

и пр. по теме. Планы уроков, материалы к урокам и пр. Информационные статьи. Заказ книг он-лайн - интернет-магазин.

9. <http://www.vedu.ru/ExpDic>

Толковый словарь русского языка. Точный поиск словарной статьи, поиск по части словарной статьи, полнотекстовый поиск по содержанию статьи.

10. <http://www.gramma.ru>

Лингвистические задачи. Ваши вопросы, доска объявлений. Почтовые рассылки о новостях (subscribe.ru, maillist.ru). Тесты. Тесты и задачи с гиперлинком самопроверки. Доска объявлений.

11. <http://dictionnaire.narod.ru/>

Архив обсуждений вопросов грамматики, орфографии, истории, преподавания, изучения русского языка. Файлы со словарями можно скачать, ссылки, архив форума.

12. <http://www.slova.ru>

Толковый словарь русского языка В.И. Даля (полнотекстовые статьи). Биография лексикографа. Библиография.

13. <http://www.hi-edu.ru>

Учебники и учебные пособия. Методические материалы для студентов и преподавателей. Работы студентов, интерактивные тесты по русскому языку и др. Тесты он-лайн.

14. <http://xpeh.ru>

Словарь эвфемизмов, собраны и классифицированы слова – заменители для неприличных (нецензурных) выражений русского языка.

15. <http://urok.hut.ru/index.htm>

Тесты он-лайн, русский язык, готовые уроки, дистанционные курсы. Проверка теста - через webmoney

16. https://vk.com/topic-90897661_33949055

Словари, учебники, репетиторы, реклама

17. <http://www.rbr.narod.ru>

Авторская методика и учебные пособия для ускоренного обучения грамотному письму. Форум, ваши отзывы

18. <http://rotest.runet.ru/info/intro.html>

Сборник тестов, всего 450 заданий, 45 - по русскому языку, регистрация, всего 5 тестов, 2 режима.

19. <http://cultrechi.narod.ru>

«Грамотная речь, или Учимся говорить по-русски». Словари, ссылки.

20. <http://cultrechi.narod.ru/>

Сайт Московского государственного областного педагогического института.

21. <http://www.master-ritor.ru> Центр риторики.

22. <https://rusword.org/list.php?c=topicgrammatic>

Мир слова русского. Сайт в украинской зоне Интернета. Энциклопедия псевдонимов. Афоризмы, Пословицы и поговорки. Крылатые фразы. Энциклопедический словарь. Социологический словарь. Проверь себя (орфографические задания).

23. <http://sterninia.ru/index.php/studentam-i-aspirantam>

Домашняя Web-страничка И.А. Стернина.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

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

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

Содержание

Введение.....	2
1. Цель и задачи освоения дисциплины.....	3
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.....	6
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....	8
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	8
6.2. Задания для подготовки к занятиям семинарского типа.....	10
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации	31
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	31
8.1. Перечень учебной литературы.....	31
8.2. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины.....	31
8.3. Интернет-ресурсы.....	34
9. Описание материально-технической базы.....	36

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра музыкальной выразительности

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической
работе

_____/Морозова И.С./

31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«СОЛЬФЕДЖИО»

по специальности
52.05.01 Актерское искусство

«Артист мюзикла»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение	3
1 Цели и задачи учебной дисциплины	4
2 Место дисциплины в структуре ООП	4
3 Планируемые результаты обучения по дисциплине	5
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы	6
5 Содержание учебной дисциплины	6
5.1 Тематический план для очной формы обучения	6
5.2 Содержание разделов и тем дисциплины	7
6 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	10
6.1 Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины	10
6.2 Задания для самостоятельной работы	11
6.3 Задания для подготовки к практическим занятиям	12
7 Оценочные материалы для промежуточной аттестации	15
8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины .	15
8.1 Перечень основной и дополнительной литературы	15
8.2 Интернет-ресурсы	16
8.3 Информационные технологии, используемые в обучении	16
9 Описание материально-технической базы	16

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Сольфеджио» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство (Артист музыкального театра), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1116 (с изм. и доп. от 20.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; ; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Сольфеджио - это очень важная и профессионально необходимая дисциплина для становления артиста музыкального театра.

От уровня слухового развития студента зависит чистота его вокальной интонации и то, как быстро он сможет выучить свою партию и запомнить всю музыкальную партитуру. Предмет сольфеджио предусматривает всестороннее развитие музыкального слуха, музыкальной памяти, а также вокально-интонационных, исполнительских навыков и чувства метро-ритма.

Сольфеджио развивает у студентов воображение и фантазию. Эмоционально-образное восприятие элементов музыкального языка, перекликаясь с актерским мастерством, дает возможность лучше усвоить и запомнить материал.

Творческие задания заинтересовывают и увлекают студентов предметом, формируют их музыкальный вкус, стимулируют у артистов рождение творческой инициативы.

Сольфеджио неразрывно связано с дисциплиной «Основы теории и музыкальной грамоты». Если на занятиях по теории и музыкальной грамоте студентам дается теоретическая информация, то на сольфеджио эта же тема познается через интонацию, определяется на слух, отрабатывается на фортепиано.

Группы по сольфеджио для достижения лучших результатов формируются по степени музыкальной подготовленности студентов.

Общая трудоемкость дисциплины «Сольфеджио» составляет 5 зачетных единиц (180 академических часов).

Форма промежуточной аттестации — зачет в 1 семестре, экзамен во 2-ом семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цели:

- воспитание музыкальной культуры будущих артистов;
- комплексное развитие музыкальных данных на базе музыкально-теоретического воспитания;
- формирование необходимых для работы артиста музыкальных навыков, отвечающих высоким требованиям современной театральной практики;
- развитие музыкальности студентов и раскрытие их индивидуальности.

Задачи:

- всестороннее развитие каждого компонента музыкального слуха;
- практическое освоение правил сочинения и исполнения музыки, одноголосной, двухголосной, трехголосной;
- получение практических навыков работы с музыкальным текстом;
- развитие творческих способностей артистов, фантазии, воображения, способности импровизировать мелодию, текст, ритм;
- научить студентов самостоятельно правильно и увлеченно заниматься сольфеджио;
- формирование навыков и привычки работать с фортепиано.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Сольфеджио» относится к базовой части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего образования по специальности 52.05.01 Актерское искусство (Артист музыкального театра).

Она дает необходимые профессиональные знания и навыки, помогающие будущему артисту музыкального театра ориентироваться в нотном материале и легко осваивать новые произведения. «Сольфеджио» тесно взаимосвязано с дисциплинами «История музыки», «Музыкальный ансамбль», и «Музыкальный ансамбль в спектакле», «Основы музыкальной теории и грамоты», «Мастерство артиста музыкального театра».

В целом «Сольфеджио» во взаимодействии с другими искусствоведческими и профессиональными дисциплинами обеспечивает формирование компетенций, соответствующих как квалификационным требованиям, так и требованиям интеллектуальной, общекультурной и профессиональной подготовки выпускников по специальности «Актерское искусство», специализация «Артист музыкального театра».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Сольфеджио» направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Сольфеджио»

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
<i>ПК-6. Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения</i>	ПК-6.1. Использует различные приемы вокальной техники при создании роли; ПК-6.2. Раскрывает художественное содержание музыкального произведения.	Знает: - основы музыкальной грамоты; - основные виды и жанры вокальной музыки, разнообразные средства музыкальной выразительности; - особенности развития и постановки голоса, технику дыхания; - требования к гигиене и охране голосового аппарата; Умеет: - использовать различные приемы вокальной техники при создании роли; - грамотно ориентироваться в музыкальном тексте; - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; - поддерживать профессиональный уровень состояния голосового аппарата; Владеет: - основами вокального искусства; - навыками ансамблевого пения; - навыками вокального тренинга; - навыком применения основ музыкальной грамоты на практике.
<i>ПК-9. Способность решать на сценической площадке различные художественные задачи с использованием певческого голоса</i>	ПК-9.1. Создает вокальную характеристику образа	Знает: - знает принципы работы в актёрском и музыкальном ансамбле - особенности работы над музыкальной драматургией Умеет: - создать вокальную характеристику образа - работать с клавиром и партитурой Владеет: - основами вокального искусства - действенной интонацией в пении и жанрово-стилистической характеристикой персонажа - методикой создания образов в музыкальных произведениях

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «Сольфеджио» составляет 5 з.е.

Дисциплина изучается на 1 и 2 семестрах. Формы контроля и промежуточной аттестации – зачет на 1 семестре, экзамен на 2 семестре для студентов очной формы обучения.

Виды учебной работы		Всего часов		
		1 семестр	2 семестр	Итого
1. Контактная работа, в том числе:		32	32	64
Лекции		16	16	32
Практические занятия		16	16	32
Формы контроля и промежуточной аттестации		Зачет	Экзамен	36
2. Самостоятельная работа		40	40	80
Трудоемкость	час.	72	108	180
	ЗЕТ	2	3	5

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№№	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Всего часов
		Л	ПЗ		
1.	Введение в дисциплину «Сольфеджио».	1	1	2	4
2.	Тема 1. Поступенное движение мелодии. Повторные ноты. Основные лады: мажор и минор.	2	1	2	5
3.	Тема 2. Музыкальные знаки: ключи, ноты, длительности, паузы, знаки альтерации.	2	1	4	7
4.	Тема 3. Музыкальные интервалы. Консонансы и диссонансы.	1	2	4	7
5.	Тема 4. Трезвучия. Основные функции лада. Обращения трезвучий.	1	2	4	7
6.	Тема 5. Метр, ритм, размер, такт, затакт.	1	1	4	6
7.	Тема 6. Ритмические группы. Ритмическая партитура.	2	2	4	8
8.	Тема 7. Тональность. Параллельные тональности. Квинтовый круг. Виды минора.	1	1	4	6
9.	Тема 8. Типы голосоведения в двухголосии. Уменьшенная квинта и увеличенная кварта в тональности.	2	1	4	7
10.	Тема 9. Буквенная система обозначения звуков. Сопоставление одноименных тональностей.	1	2	4	7

	Переменный лад.				
11.	Тема 10. Септаккорды и их строение. Доминантовый септаккорд. Прерванный оборот.	2	2	4	8
	Всего:	16	16	40	72
12.	Тема 1. Размеры три восьмых и шесть восьмых.	2	2	5	9
13.	Тема 2. Обращения субдоминантового и доминантового трезвучий.	2	2	5	9
14.	Тема 3. Ритмические группы – пунктирный ритм, синкопа, триоль.	2	2	5	9
15.	Тема 4. Тональности до четырех знаков. Виды мажора.	2	2	5	9
16.	Тема 5. Обращения доминантового септаккорда.	2	2	5	9
17.	Тема 6. Хроматизмы. Отклонения и модуляции.	2	2	5	9
18.	Тема 7. Правила сочинения мелодии и подбора к ней баса.	2	2	5	9
19.	Тема 8. Период.	2	2	5	9
	Всего:	16	16	40	72+36
	Итого:	32	32	80	180

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Введение в предмет

Предмет «Сольфеджио» практически, вокально, на слух, с использованием фортепиано знакомит нас с основами музыкальной грамоты, способствует развитию музыкального слуха, памяти, чувства ритма, учит ориентироваться в музыкальном тексте, читать с листа вокальные произведения, пользоваться фортепиано.

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ, ЭЛЕМЕНТЫ И ПОНЯТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ЯЗЫКА

Тема 1. Поступенное движение мелодии. Повторные ноты. Основные лады: мажор и минор.

Музыкальное обучение начинается с правильного интонирования повторных нот и поступенного движения мелодий. На одном звуке поются рабочие песни с текстом-зарисовкой жизненной ситуации. Упражнение дает возможность лучше чувствовать и запомнить высоту звука, чище его интонировать. Тренируется звуковысотная память.

Тема 2. Музыкальные знаки: ключи, ноты, длительности, паузы, знаки альтерации.

Тема отрабатывается практически. Студенты учатся правильно писать изобретенные Гвидо Д'Ареццо музыкальные знаки, находят их на фортепиано, стучат и определяют длительности.

Тема 3. Музыкальные интервалы. Консонансы и диссонансы.

Для певца очень важно уметь слышать мелодические и гармонические интервалы, так как от этого зависит его вокальная интонация в одноголосии и двухголосии.

Эмоционально образное восприятие интервалов знакомит студентов с разными, как люди, интервалами, злыми, колючими, радостными, грустными и формирует понятия консонанса и диссонанса.

Тема 4. Трезвучия. Основные функции лада. Обращения трезвучий.

Трезвучие состоит из первой, третьей и пятой ступеней. Если в памяти содержится внутреннее представление о том, как звучит трезвучие, то певец споет его чисто. Основные гармонические функции – устойчивая тоника, неустойчивая субдоминанта и очень напряженная доминанта, важны при подборе баса и аккомпанемента к мелодии.

Тема 5. Метр, ритм, размер, такт, затакт.

Метр дает равномерную пульсацию, помогающую быстро определять ритмический рисунок. Знания размера, такта, затакта делают понятным сольфеджирование, сочинение мелодий, оформление нотных записей. Простые и сложные размеры учат чувствовать и передавать сильные и слабые доли в музыке.

Тема 6. Ритмические группы. Ритмическая партитура.

Изучаемые ритмические группы: четыре шестнадцатые, четверть с точкой и восьмая, восьмая две шестнадцатые и две шестнадцатые восьмая отличаются друг от друга энергетикой, эмоциональным характером и отрабатываются разными приемами. Ритмические партитуры исполняются со словами, с движениями, с дирижированием. Работа с партитурой готовит артистов к сценам, где участвуют несколько групп героев. При этом каждая группа занята в своем ритме своим делом, а целиком сцена воспринимается очень гармонично.

Тема 7. Тональность. Параллельные тональности.

Квинтовый круг. Виды минора.

Тональности. Как они устроены, какие в них правила, есть ли близкие родственные тональности, почему минор может звучать по-разному, какие ключевые знаки в тональности? На все эти вопросы ответы даются в этой теме.

Тема 8. Типы голосоведения в двухголосии. Уменьшенная квинта и увеличенная кварта в тональности.

Красивое движение параллельных терций и секст, противоположное движение при разрешении уменьшенной квинты и увеличенной кварты, косвенное движение, где еще надо услышать какой голос держится, - все эти типы голосоведения помогают исполнителям запомнить сразу большой объем двухголосного текста.

Тема 9. Буквенная система обозначения звуков. Сопоставление одноименных тональностей. Переменный лад.

Как известно, ноты имеют еще и буквенные обозначения: С, Д, Е ..., которые артист должен понимать и использовать в практике.

Встреча с переменным ладом и сопоставлением одноименных тональностей заставляет исполнителя задуматься о причине использования этих ладов и понять, какие эмоции и чувства испытывают герои в этом произведении.

Тема 10. Септаккорды и их строение. Доминантовый септаккорд. Прерванный оборот.

Каждый септаккорд имеет разное строение и поэтому разную краску и характер.

Доминантовый септаккорд строится на пятой ступени и разрешается по правилам тяготения в устойчивую тонику. Но иногда планы нарушаются, и это сразу отражается в музыке. Доминантсептаккорд идет тогда не в тонику, а в трезвучие шестой ступени. Это прерванный оборот. Он как будто комментирует происходящее действие. Что то случилось ...

РАЗДЕЛ 2. РАСШИРЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ЗНАКОМЫХ ПОНЯТИЙ

Тема 1. Размеры три восьмых и шесть восьмых.

Эти размеры встречаются в музыкальной литературе. Они более легкие и подвижные. Один размер простой, другой сложный, но здесь доля восьмая, а не четверть, и другая группировка.

Тема 2. Обращения субдоминантового и доминантового трезвучий.

Оказывается, что обращения есть не только у тонического трезвучия, но и у субдоминантового и доминантового. Так как эти аккорды функционально неустойчивы, то они разрешаются по строгим правилам в ближайшие тонические аккорды.

Тема 3. Ритмические группы – пунктирный ритм, синкопа, триоль.

Ощущение активной энергии и воли в пунктирном ритме, перетяжка слабой доли, создающая ощущение принятого волевого решения и равномерно мягкая пульсация триолей – должны хорошо отложиться в памяти студентов, так как это часто используемые ритмические группы.

Тема 4. Тональности до четырех знаков. Виды мажора.

Так же, как и минор, мажор может звучать по-разному. То он приобретает восточный характер потому, что понижается шестая ступень, то вдруг конец мажорной гаммы звучит грустно, так как понизились шестая и седьмая ступени.

Тема 5. Обращения доминантового септаккорда.

Доминантовой септаккорд имеет три обращения. У всех яркая напряженная доминантовая краска. Разрешаются обращения в тонику всегда с

удвоением первой ступени. Часто в вокальных произведениях используются движения по разложенным обращениям доминантового септаккорда.

Тема 6. Хроматизмы. Отклонения и модуляции.

Находиться в произведении постоянно в одной тональности скучно и не правдоподобно. В жизни что-то происходит и, отображая это, композитор делает отклонение, уходит в другую мажорную или минорную тональность, а в конце произведения он все равно возвращается в основную тональность. Модуляция – это переход в другую тональность навсегда. Как будто что-то поменялось, и к прошлому нет возврата.

Тема 7. Правила сочинения мелодии и подбора к ней баса.

Сочиняем мелодию без инструмента, представляя и воспроизводя ее звучание внутренним слухом. Два предложения. Повторное строение. Начало предложений может быть с первой, третьей или пятой устойчивых ступеней. Если в последнем такте берется только тоника, то в четвертом такте лучше всего взять неустойчивую ступень.

Тема 8. Период.

Это простейшая форма, которая часто встречается в музыке.

Сколько предложений в периоде? Они повторные, квадратные или нет? Период одно тональный или модулирующий? Каждый студент учится самостоятельно находить ответы на эти вопросы.

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

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Занятия по сольфеджио рассчитаны в основном на слуховую тренировку в аудитории, где педагог объясняет, показывает, как нужно мыслить, петь, определять, на что ориентироваться и добивается у студентов нужных результатов. В течение следующей недели каждый студент, самостоятельно выполняя домашние задания, закрепляет новые навыки, увеличивая скорость необходимых действий, и пытается добиться их автоматизма.

Учебные занятия по данному курсу осуществляются с использованием наглядных пособий, позволяющих крепче и легче запомнить музыкальный материал. Студенты пользуются по сольфеджио электронной нотной библиотекой и бумажными учебными пособиями.

Для того, чтобы музыкальный слух и способности хорошо развивались необходимо регулярно присутствовать на занятиях и выполнять все домашние задания так, как было рекомендовано.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- выполнение вокальных, ритмических, интервальных упражнений и заданий;
- развитие навыка игры на фортепиано;
- выполнение теоретических заданий;
- развитие аналитических навыков;
- формирование навыка работы с двухголосным текстом;
- развитие навыка чтения с листа одноголосия;
- воспитание функционального слуха. Подбор баса к знакомым мелодиям;
- сочинение мелодий на данный ритм, текст, с использованием определенных мелодических интервалов, аккордов или ритмических групп;
- развитие звуковысотной мелодической и гармонической памяти.

6.2. Задания для самостоятельной работы

6.2.1. Примерный перечень заданий для зачета за 1-ый семестр

1. Пение одноголосного номера с листа в пройденных тональностях.
2. Пение в предложенной тональности ступеней, интервалов, уменьшенной квинты, увеличенной кварты.
3. Пение и игра на фортепиано в пройденных тональностях обращений тонического трезвучия, субдоминантового, доминантового, уменьшенного трезвучий с разрешением и доминантсептаккорда так же с разрешением.
4. Пение и игра на фортепиано видов минора.
5. Пение и игра на фортепиано от звука вверх и вниз мажорного, минорного и уменьшенного трезвучий, мажорного секстаккорда, квартсекстаккорда и доминантсептаккорда.
6. Определение на слух в данной тональности ступеней, видов минора, отдельных интервалов и аккордов.
7. Определение на слух в тональности двухголосной последовательности из 5, 6 интервалов или трехголосной из 6 – 8 пройденных аккордов.
8. Определение на слух интервалов и аккордов, взятых вне тональности.
9. Определение на слух ритмического рисунка прозвучавшей мелодии.
10. Исполнение выученного двухголосного номера дуэтом или с фортепиано.

6.2.2. Примерный перечень заданий для зачета за 2-ой семестр

1. Пение одноголосного номера с листа в тональностях до четырех знаков.
2. Пение в тональностях ступеней, уменьшенной квинты на седьмой или второй ступенях, увеличенной кварты на четвертой или шестой низкой, увеличенной секунды и уменьшенной септимы.
3. Пение и игра на фортепиано в пройденных тональностях обращений субдоминантового и доминантового трезвучий, уменьшенного трезвучия на седьмой и второй ступенях, септаккорда второй ступени.

4. Пение и игра на фортепиано натурального и гармонического видов мажора.

5. Пение и игра на фортепиано от звука вверх и вниз всех пройденных аккордов, а также малого мажорного и малого минорного септаккордов.

6. Определение на слух в данной тональности ступеней, видов минора или гармонического мажора, тритонов, первой пары характерных интервалов, а также пройденных аккордов.

7. Определение на слух в тональности двухголосной последовательности с Золотым Ходом Валторн и трехголосной последовательности с обращениями субдоминантового и доминантового трезвучий, с септаккордом второй ступени.

8. Определение на слух пройденных интервалов и аккордов, взятых вне тональности. Добавился малый минорный септаккорд.

9. Определение на слух ритмического рисунка прозвучавшей мелодии или воспроизведение ритма студентом по нотной записи.

10. Исполнение выученного двухголосного номера дуэтом или с фортепиано.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Семестр 1.

6.3.1. Практические занятия по темам 1-2. Повторные ноты. Поступенное движение мелодии. Основные лады: мажор и минор.

1. Пение мелодий с текстом на одной ноте. Работа над интонацией и звуковысотной памятью.

2. Подбор и пение рабочей мелодии с поступенным движением от разных нот за фортепиано. Цель - запомнить гаммообразное звучание.

3. Чтение с листа из сборника «Сольфеджио» В. Хвостенко, 1-ый выпуск.

6.3.2. Практические занятия по темам 3-4. Музыкальные знаки. Музыкальные интервалы. Консонансы и диссонансы.

1. Получение навыков правописания музыкальных знаков.

2. Изучение интервалов. Отработка слуховых представлений. Певческий тренинг, определение на слух, игра на инструменте.

3. Чтение с листа и анализ примеров из сборника «Сольфеджио» В. Хвостенко, 1-ый выпуск.

6.3.3. Практические занятия по темам 5-6. Трезвучия. Основные функции лада, трезвучия главных ступеней. Обращения трезвучий. Метр, ритм, размер, такт, затакт.

1. Построение на фортепиано и пение мажорных и минорных трезвучий.

2. Пение, игра на фортепиано и определение на слух тоники, субдоминанты и доминанты.

3. Практическое изучение схем дирижирования в размерах две, три, четыре четверти.

4. Выполнение группировки в разных размерах и с затактом.
5. Простукивание и определение на слух ритмического рисунка мелодии.

6.3.4. Практические занятия по темам 7-8. Ритмические группы. Ритмическая партитура. Тональность. Параллельные тональности. Квинтовый круг. Виды минора.

1. Воспроизведение и определение на слух ритмического рисунка мелодий, содержащих изучаемые ритмические группы.
2. Исполнение ритмической партитуры с движениями, с дирижированием.
3. Пение и определение на слух ладовых тяготений ступеней в разных тональностях.
4. Тренировка навыка определять тональности нотного текста.
5. Пение и игра на фортепиано и слуховой анализ видов минора.
6. Чтение с листа одноголосных номеров из сборника «Сольфеджио» Б. Калмыкова и Г. Фридкина, 1-ая часть.

6.3.5. Практическое занятие по теме 9. Типы голосоведения в двухголосии. Уменьшенная квинта и увеличенная кварта в тональности.

1. Пение и игра на фортепиано первой пары тритонов с разрешением в тональностях.
2. Определение по нотам и на слух параллельного, косвенного и противоположного голосоведения в двухголосии.
3. Пение двухголосных номеров из сборника «Сольфеджио» Б. Калмыкова и Г. Фридкина, 2-ая часть.

6.3.6. Практическое занятие по темам 10-11. Буквенная система обозначения звуков. Сопоставление одноименных ладов. Переменный лад. Септаккорды и их строение. Доминантовый септаккорд и прерванный оборот.

1. Учимся называть звуки и тональности по буквенной системе.
2. Определение по нотам и на слух переменного лада и сопоставления одноименных ладов в музыке и номерах для сольфеджирования.
3. Слуховой анализ и пение в тональностях доминантового септаккорда с разрешением и прерванного оборота.
4. Пение двухголосных номеров из сборника «Сольфеджио» Б. Калмыкова и Г. Фридкина, 2-ая часть.
5. Чтение с листа одноголосных примеров из сборника «Сольфеджио» Б. Калмыкова и Г. Фридкина, 2-ая часть.

Семестр 2.

6.3.7. Практические занятия по темам 1-3. Размеры три восьмых и шесть восьмых. Обращения субдоминантового и доминантового трезвучий. Ритмические группы: пунктирный ритм, синкопа, триоль.

1. Выполнение группировки в размерах три и шесть восьмых.
2. Сольфеджирование одноголосных номеров из сборника «Сольфеджио» Б. Калмыкова и Г. Фридкина, 1-ая часть.
3. Пение и определение на слух в разных тональностях обращений субдоминантового и доминантового трезвучий.
4. Воспроизведение и слуховой анализ изучаемых ритмических групп и ритмических партитур.

6.3.8. Практические занятия по темам 4-6. Тональности до четырех знаков. Виды мажора. Обращения доминантсептаккорда. Хроматизмы. Отклонения и модуляции.

1. Пение видов мажора, игра на фортепиано, слуховой анализ и определение их в нотном тексте.
2. Построение обращений доминантсептаккорда, пение их в тональностях, от звука и определение на слух.
3. Знакомство с хроматизмом, пение и определение его видов в нотном тексте.
4. Слуховой анализ музыкальных отрывков с отклонениями и модуляциями.
5. Чтение с листа одноголосных примеров из сборника «Сольфеджио» Б. Калмыкова и Г. Фридкина, 1-ая часть.

6.3.9. Практические занятия по темам 7-8. Правила сочинений мелодий и подбора баса к ним. Период.

1. Сочинение мелодий на заданный ритм, предложенный текст или с использованием данных интервалов и аккордов.
2. Подбор к мелодии баса. Игра мелодии с басом в различных тональностях.
3. Сольфеджирование двухголосия из сборника «Сольфеджио» Б. Калмыкова и Г. Фридкина, 2-ая часть.
4. Чтение с листа одноголосных номеров из сборника «Сольфеджио» Б. Калмыкова и Г. Фридкина, 1-ая часть.
5. Определение формы периода и составляющих его предложений в музыкальных отрывках. Характеристика предложений и периода.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине включает:

- 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.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета, экзамена, состоящих из ряда практических заданий.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

а) основная

1. Т.А. Зебряк. Основы музыкальной грамоты и сольфеджио. Москва. «Кифара», 2013 г.
2. И.В. Способин. Элементарная теория музыки. Москва, «Музыка», 1998 г.
3. В.А. Вахромеев. Элементарная теория музыки. Москва, «Музыка», 2009 г.
4. Б. Алексеев и А. Мясоедов. Элементарная теория музыки. Москва, «Музыка», 1986 г.
5. В.В. Хвостенко. Сольфеджио на материале мелодий народов СССР, выпуск 1. Москва, «Музыка», 1969 г.

б) дополнительная

1. Б. Калмыков и Г. Фридкин – Сольфеджио. Одноголосие. Учебное пособие. Москва, «Музыка», 2005 г.
2. Н. Ладухин. Одноголосное сольфеджио. «Лань» Спб, 2002 г.
3. Г. Фридкин. Чтение с листа на уроках сольфеджио. Москва, «Музыка», 2016 г.
4. Н. Баева, Т. Зебряк. Сольфеджио. Москва, «Кифара», 2013 г.

8.2. Интернет-ресурсы

- Музыкальный портал «Погружение в классику» <http://intoclassics.net>;
- «Классическая музыка.ru» <http://www.classic-music.ru>;
- Форум «Классика» <http://www.forumklassika.ru/forum.php>.

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Справочно-информационные сайты.

9. Описание материально-технической базы

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

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

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

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

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

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ
ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра пластической выразительности

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической работе

_____/Морозова И.С./

31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ»

по специальности

52.05.01 Актерское искусство

«Артист мюзикла»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины	3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	5
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	7
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	10
5. Содержание учебной дисциплины.....	10
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	10
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....	12
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	48
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	48
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	48
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	54
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	55
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	55
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....	55
8.2. Интернет-ресурсы.....	58
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....	58
9. Описание материально-технической базы.....	58

Введение

Рабочая программа дисциплины «Сценическое движение» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) 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 движенических действий и трюков.

Общая трудоемкость дисциплины «Сценическое движение» составляет 12 зачетных единиц (432 академических часа).

Структурно дисциплина состоит из разделов, частей и тем. На первом курсе студенты осваивают первый и второй разделы: в первом семестре в форме индивидуальных упражнений, во втором – в форме парных упражнений. На втором курсе студенты осваивают третий, четвертый и пятый разделы.

Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой во 2-ом и экзамен в 4-ом семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

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

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

А реформатор русской сцены К.С. Станиславский уточнял: *«Для того, чтобы внешне выявить тончайшую и часто подсознательную жизнь нашей органической*

природы, необходимо обладать исключительно отзывчивым и превосходно разработанным голосовым и телесным аппаратом».

Цели:

- сформировать у 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 учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Сценическое движение» относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по специальности 52.05.01. Актерское искусство.

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 утраченных 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 движенческими 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. Планируемые результаты обучения по дисциплине

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

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

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
<i>УК-7. Способен поддерживать</i>	УК-7.1. Понимает влияние оздоровительных систем	Знает: - методы сохранения и укрепления

<i>должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности</i>	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	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; Умеет: - организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни; - выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной физической культуры; Владеет: - опытом спортивной деятельности и физического самосовершенствования; - способностью к организации своей жизни в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни.
<i>ПК-4. Владеет сценической пластикой, способен использовать свой развитый телесный аппарат при создании и исполнении роли</i>	ПК-4.1. Использует в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; ПК-4.2. Выполняет базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя и фехтования	Знает: - особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; - манеры и этикет основных культурно-исторических эпох; - правила безопасности при выполнении травмоопасных заданий на сцене и на съемочной площадке; Умеет: - использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; - настраивать свой психофизический аппарат и управлять им в соответствии с особенностями работы над ролью, самостоятельно поддерживать физическую форму; - выполнять базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя и фехтования; Владеет: - основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя; - техникой безопасности в решении творческих задач средствами пластики.

<i>ПК-5. Способен актерски существовать в танце, владеет различными танцевальными жанрами</i>	ПК-5.1. Использует выразительные средства танцевального искусства при создании образа; ПК-5.2. Использует техники различных танцевальных жанров при создании образа	Знает: - основные виды и жанры танцевального искусства - методику исполнения различных танцевальных жанров; Умеет: - использовать выразительные средства танцевального искусства при создании образа; - под руководством режиссера и хореографа работать над созданием пластической партитуры роли, осваивать разработанный хореографом танцевальный материал; - быть в танце органичным, музыкальным и ритмичным; Владеет: - техниками различных танцевальных жанров; - методикой самостоятельной работы над танцевально-пластическим рисунком роли.
<i>ПК-8. Способен поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние</i>	ПК-8.1. 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 учебной дисциплины и виды учебной работы.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (432 академических часа), дисциплина изучается в 1ом - 4ом семестрах.

Формы промежуточной аттестации — зачет с оценкой во втором и экзамен — в четвертом семестре.

Виды учебной работы		Всего часов				Итого
		1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	
1. Контактная работа, в том числе:		48	48	64	64	224
Лекции		2	-	2		4
Практические занятия		46	48	62	64	220
Форма промежуточной аттестации			зачет с оценкой		экзамен 36	36
2. Самостоятельная работа		24	24	44	80	172
Трудоемкость	час.	72	72	108	180	432
	ЗЕТ	2	2	3	5	12

5. Содержание учебной дисциплины.

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№№	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.	СРС	Всего часов
		ПЗ		
1	Введение в дисциплину	2 (лекция)		2
Раздел 1. Физический тренинг актера Индивидуальные упражнения				
	Часть 1. Коррекция			
2	Тема 1. Коррекция	2	2	4
	Часть 2. Повышение активности тела			
3.	Тема 1. Гибкость	4	2	6
4.	Тема 2. Сила	4	2	6
5.	Тема 3. Выносливость	4	2	6
6.	Тема 4. Скоростная подготовка	4	2	6
7	Тема 5. Ловкость	4	2	6
8	Тема 6. Дыхание	4	2	6

	Часть 3. Осознание тела			
9	Тема 7. Освобождение мышц. Произвольное управление мышечным напряжением	4	2	6
10	Тема 8. Суставно–мышечное чувство. Суставно–мышечная память	4	2	6
11	Тема 9. Координация движений	4	2	6
12	Тема 10. Равновесие	4	2	6
Раздел 2. Сценическая акробатика как опыт продуктивного двигательного действия				
13.	Тема 11. Индивидуальные акробатические упражнения	4	2	6
	Итого в первом семестре, час.	48	24	72
Раздел 1. Физический тренинг актера Парные упражнения				
	Часть 2. Повышение активности тела			
14	Тема 1. Гибкость	4	2	6
15	Тема 2. Сила	4	2	6
16	Тема 3. Выносливость	4	2	6
17	Тема 4. Скоростная подготовка	4	2	6
18	Тема 5. Ловкость	4	2	6
19	Тема 6. Дыхание	4	2	6
	Часть 3. Осознание тела			
20	Тема 7. Освобождение мышц. Произвольное управление мышечным напряжением	4	2	6
21	Тема 8. Суставно–мышечное чувство. Суставно–мышечная память	4	2	6
22	Тема 9. Координация движений	4	2	6
23	Тема 10. Равновесие	4	2	6
Раздел 2. Сценическая акробатика как опыт продуктивного двигательного действия				
24	Тема 12. Парные акробатические упражнения	8	4	12
	Зачет с оценкой			
	Итого во втором семестре, час.	48	24	72
Раздел 3. Специальные сценические умения и навыки				
25	Тема 13. Различные способы передвижения и преодоления препятствий	8	6	14
26	Тема 14. Переноска партнера	8	4	12
27	Тема 15. Сценические падения	8	6	14
28	Тема 16. Элементы сопротивления и борьбы	8	6	14
29	Тема 17. Сценические удары	8	6	14
30	Тема 18. Боевая ситуация	8	6	14
Раздел 4. Базовые элементы внешней техники актера				
	Часть 1. «Я ЕСЬМ»			
31	Тема 19. Аутогенная тренировка	8	6	14
32	Тема 20. Повышенное самоощущение	8	4	12
	Итого в третьем семестре, час.	64	44	108

	Часть 2. Взаимодействие			
33	Тема 21. Взаимодействие с партнером и в группе	2л+6	10	18
34	Тема 22. Взаимодействие с пространством	6	11	17
35	Тема 23. Взаимодействие с предметом и предметной средой	6	11	17
Раздел 5. Особые приемы сценической выразительности				
36	Тема 24. Пластическое воображение	6	12	18
37	Тема 25. «SLOW MOTION» (Замедленное движение)	6	12	18
38	Тема 26. Стилль и стилизация	6	12	18
39	Тема 27. Стилистика движений, манеры и этикет в различные исторические эпохи	6	12	18
Раздел 6. Работа над пластикой в спектакле (по кафедре мастерства актера)				
40	Тема 28. Специальный стилевое-пластический тренинг актера («Тренинг под спектакль»)	10		10
41	Тема 29. Работа над пластикой в ходе репетиций	10		10
	Экзамен			36
	Итого в четвертом семестре, час	64	80 +36	180
	Всего	224	208	432

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Введение в дисциплину

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

На первом курсе студенты осваивают первый и второй разделы: в первом семестре в форме индивидуальных упражнений, во втором – в форме парных упражнений.

Раздел 1. Физический тренинг актёра:

Часть первая. Коррекция.

Часть вторая. Повышение активности тела.

Часть третья. Осознание тела.

Раздел 2. Сценическая акробатика как опыт продуктивного двигательного действия.

На втором курсе студенты осваивают третий, четвертый и пятый разделы.

Раздел 3. Специальные сценические умения и навыки.

Раздел 4. Базовые элементы внешней техники актёра:

Часть первая. «Я ЕСЬМ».

Часть вторая. Взаимодействие.

Раздел 5. Особые приёмы сценической выразительности.

На третьем и четвёртом курсах студенты, при необходимости, по согласованию с кафедрой «Мастерства актёра», осваивают шестой раздел.

Раздел 6. Работа над пластикой в спектакле.

Количество часов, выделяемых на участие педагога по сценическому движению в работе над отрывком или дипломным спектаклем, определяется кафедрой мастерства актёра (в пределах 30% от времени, отпущенного на постановку данного отрывка или спектакля), сверх часов, выделяемых по учебному плану на дисциплину «Сценическое движение».

Первый курс – это корректировка психофизических недостатков студента, преодоление ограничений, мешающих ему совершать **«целенаправленные продуктивные действия»** (К.С. Станиславский). Параллельно идёт оптимальное совершенствование всех психофизических качеств с учётом индивидуальности каждого студента.

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.

Второй курс – это освоение специфически сценических форм поведения: всевозможных умений, навыков, приёмов, метаморфоз, стилизаций и т.д., которые в будущем сделают поведение актёра ярким и выразительным.

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».

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 студентами 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 студента 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 (внутрь 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 подъём ног из положения лёжа на спине с динамическим сопротивлением партнёра.

Статические (изометрические) упражнения

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

«Волевая гимнастика»

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

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

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

Сочетание силы и гибкости

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

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

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

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

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.

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:

- 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.

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.

Тема 12. Парные акробатические упражнения

Освоение основных элементов парной акробатики

Поддержки

1. Поддержка на бёдрах лицевая:

- выход шагом;

- выход прыжком.

2. «Полуколонна» – поддержка на бёдрах спиной к нижнему:

- выход шагом;

- выход прыжком.
- 3. Поддержка под живот на ступнях нижнего.
- 4. Поддержка под спину на ступнях нижнего.

Седы

1. Сед верхом на плечах нижнего, стоящего на коленях:
 - из стойки за нижним;
 - из полуколонны на бёдрах нижнего.
2. Сед верхом на плечах нижнего:
 - из полуколонны;
 - прыжком с пола.
3. Сед верхом на ступнях лежащего на спине нижнего.

Стойки

1. Стойка плечами на руках нижнего с поддержкой за его колени.
2. Стойка на плечах сидящего нижнего, с дополнительной опорой на его руки.
3. Стойка плечами на ступнях лежащего на спине нижнего и с дополнительной опорой на его руки.

Входы на плечи

1. Входы на плечи нижнего, стоящего на коленях:
 - сбоку;
 - сзади;
 - толчком.
2. Вход на плечи стоящего нижнего:
 - сбоку;
 - сзади;
 - спереди прыжком.

Перевороты

1. Перевороты назад по спине партнёра:
 - без разрыва хвата за руки;
 - с разрывом хвата (с фазой полёта).
2. Сальто назад по спине партнёра (заднее сальто с шеи партнёра):
 - с опорой плечами на ладони нижнего;
 - без опоры (с фазой полёта).
3. Боковое колесо вдвоём

Элементы эксцентрической акробатики

1. Парные и групповые кувырки вперёд и назад: «трактор», «транспортёр», «колобок», «тяни-толкай» и т. д.
2. Парные игровые упражнения: «барашки», «двуликий Янус», «самолётики», «рюкзак», «карусель», «центрифуга» и т. д.

Элементы акробатического рок-н-ролла

«Обмотки», перевороты, броски.

Акробатические комбинации и фразы

Этюды с использованием элементов акробатики

РАЗДЕЛ 3. Специальные сценические умения и навыки

Задача раздела – освоение «ряда приёмов сценической техники, которые требуют особой тренировки», т.е. освоение тех действий, которые не могут быть выполнены на сцене в бытовом, житейском варианте, т.к. имеют свою специфику при переносе их на сцену – например, «иллюзия, что один бьёт другого, даёт пощёчину, падает, спотыкается...» По сути, именно эти навыки К.С. Станиславский называл «сценическим движением».

Тема 13. Различные способы передвижения и преодоления препятствий

Совершенствование биомеханики основных локомоторных движений.

Освоение приёмов трансформации «правильных» форм перемещений для придания им характерных черт.

Ходьба

- а) Базовое обеспечение – слагаемые походки:
положение ступни, характер приземления ступни, работа коленей, движения бедер, постановка корпуса и т. д.
- б) Биомеханика правильной походки.
- в) Трансформации походки. Различные характеры походки.
- г) Ходьба в различных сочетаниях пространства и времени.
- д) Ходьба по конструкциям.

Бег

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

Прыжки

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

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

Передвижения с различными техническими задачами.

Аффективная ходьба – ходьба по вымышленной поверхности.

Тема 14. Переноска партнера

Отработка различных способов переносок партнёра в различных сценических обстоятельствах.

1. Подъём партнёра с пола.
2. Опускание партнёра на пол.

3. Сбрасывание партнёра на пол.
4. Перетаскивание партнёра на себе ползком.
5. Перетаскивание партнёра под руки волоком.
6. Переноска партнера на руках.
7. Переноска партнёра на спине.
8. Переноска партнёра на плече, на обоих плечах.
9. Переноски двумя партнёрами одного.
10. Переноски несколькими партнёрами одного – бытовые, ритуальные.
11. Передача партнёра из рук в руки.
- 12.

Тема 15. Сценические падения

Упражнения по освоению основных биомеханических принципов различных схем сценических падений.

Пассивные падения

1. Подготовительные упражнения к пассивным падениям – например, падения из положения сидя, стоя на коленях.
2. Пассивные падения из положения стоя:
 - вперёд, в сторону, назад;
 - на живот, на спину;
 - со скручиванием, вперёд согнувшись, вперёд через голову;
 - обморочные, при ранении, смерти.

Активные падения

3. Подготовительные упражнения к активным падениям:
 - упражнения в упоре, для связок запястья, для плечевого пояса;
 - приёмы самостраховки.
4. Активные падения:
 - вперёд, в стороны, назад с разворотом, назад на спину;
 - на месте, в длину (с прыжком);
 - прямым корпусом, нырком, «рыбкой», «соскальзыванием», приседанием на одной ноге;
 - падения на ходу, спотыкания.

Трюковые падения

1. Пассировки падающего партнёра:
 - с падением пассирующего;
 - без падения.
2. Падения с партнёром на руках, на плечах.
3. Падения через партнёра.
4. Падения со стула:
 - вперёд, в стороны, назад;
 - с опрокидыванием стула.
5. Падение со стола:

- из положения лёжа на спине;
- из положения лёжа на животе.
- 6. Падения с возвышения из различных положений.
- 7 Падения через препятствия.
- 8. Падения с предметами в руках.

Размывание, маскировка техники падения

Тема 16. Элементы сопротивления и борьбы

Отработка навыков борьбы между двумя или несколькими персонажами, освоение техники приёмов защиты и нападения без оружия для создания у зрителя впечатления рукопашной схватки.

1. Различные виды отталкивания:
 - жим и толчок руками и корпусом;
 - толчки ногами спереди, сбоку, сзади.
2. Различные виды перетягивания: тяга, рывок.
3. Захваты и освобождения от них.
4. Броски: через бедро, через плечо, через колено, через спину, через себя (с падением и без падения бросающего).
5. Подножки, подсечки.
6. Борьба за предмет.
7. Обезоруживание.

Тема 17. Сценические удары

Освоение биомеханики и биодинамики движений, обеспечивающих зрительную достоверность и безопасность сценических ударов.

1. Подготовительные упражнения.
2. Сценические пощёчины:
 - обычная;
 - с оттяжкой;
 - с захватом ворота партнёра.
3. Удары кулаком:
 - прямой удар в лицо;
 - боковой удар в челюсть;
 - удар снизу в челюсть;
 - удар в солнечное сплетение.
4. Удары локтем:
 - удар снизу в челюсть;
 - боковой удар в челюсть;
 - удар между лопаток (противник в наклоне);
 - удар в солнечное сплетение (и. п. – стоя спиной к противнику).
5. Удары ребром ладони:
 - по шее;

- по почкам;
- по ключицам.
- 6. Удары ногой:
 - подъёмом ноги в челюсть;
 - подъёмом ноги в живот (сбоку);
 - коленом в лицо (с захватом за волосы);
 - икроножной мышцей по пояснице (сбоку);
 - носком ноги по корпусу или лицу лежащего на полу противника.
- 7. Удары головой противника об стол, об стенку, об пол.
- 8. Озвучивание ударов.
- 9. Реакция на толчки и удары (без падения, с падением).
- 10. Защита от ударов:
 - передвижением (уходом);
 - движением туловища (уклоном, нырком);
 - руками (заслоном, отбивом);
 - специальными приёмами защиты.
- 11. Удары с использованием предметов:
 - удары стульями по встречному блоку из рук;
 - удары палками с уходом от них.

Тема 18. Боевая ситуация

Освоение логики и динамики сценического боя без оружия – драки.

1. Боевая дистанция: ближняя, средняя, дальняя. Сохранение дистанции, изменение дистанции.
2. Мобилизационная готовность: концентрация внимания, повышение тонуса мышц.
3. Боевая стойка. Атакующая позиция и поведение, оборонительная позиция и поведение, преследование и убегание.
4. Комбинации и «фразы» из элементов борьбы, ударов и падений (биомеханика боевых приёмов).
5. Композиция боевых элементов (биодинамика боевых действий).
6. Парные и групповые этюды драк (психодинамика схватки).

Дальнейшее продолжение данного раздела – сценический бой с применением холодного оружия – выносится за пределы дисциплины «Сценическое движение» и проходит как самостоятельная движенческая дисциплина «Сценическое фехтование».

РАЗДЕЛ 4. 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.

Часть первая. «Я ЕСЬМ»

Тема 19. Аутогенная тренировка

Приёмы психической саморегуляции по методике «психомышечной тренировки» (ПМТ) А.В. Алексеева.

Расслабление мышц до степени дремотного состояния

1. Поочерёдное расслабление одной из пяти групп мышц тела (мышц рук, ног, туловища, шеи, лица) после предварительного напряжения с мысленным произношением формул расслабления: «Мои руки расслабляются...» и др.
2. Мысленное представление тепла в данной группе мышц: «Мои руки теплеют...» и т.д.
3. Отработка окончательного варианта формулы для одной группы мышц: «Мои руки полностью расслабленные... тёплые... неподвижные...» и др.
4. Отработка вводной формулы: «Я успокаиваюсь и расслабляюсь».
5. Отработка полного комплекса ПМТ – 12 формул.
6. Отработка сокращённого комплекса ПМТ – 7 формул.

Использование дремотного состояния для решения специальных задач

1. Психическая десенсибилизация – уменьшение или ликвидация отрицательных эмоций.
2. Восстановление сил с помощью самовнушения сна.
3. Регуляция вегетативных процессов – например, деятельности сердечно-сосудистой системы.
4. Активизация – возвращение к обычному бодрому самочувствию.
5. Тонизация – повышение активности выше обычного, подъём настроения.

6. Мобилизация – приведение организма в состояние, обеспечивающее наиболее успешное выполнение поставленной задачи (состояние оптимальной активности), выход в творческое состояние.

Тема 20. Повышенное самоощущение

Концентрация внимания на собственном теле

1. «Малый круг внимания» – изучение «карты тела».
2. «Внутренний круг внимания» (упражнения типа «войди в свой палец»).
3. «Заземление», «укоренение», «опирание».
4. Сжатие и расширение – концентрическое и эксцентрическое состояние тела.
5. «Антенна» – «Радар» (излучение – восприятие).

Идеомоторная тренировка

1. Выполнение тренировочных упражнений с закрытыми глазами в замедленном темпе с предельной концентрацией внимания на работающих мышцах:

а) выполнение локальных движений – изолированных движений отдельных частей тела;

б) выполнение более сложных комплексных двигательных действий.

2. Идеомоторное промышление простейших двигательных действий, предложенных педагогом (с открытыми или закрытыми глазами) без выхода в реальное действие.

3. Идеомоторное промышление разучиваемых двигательных навыков и их дальнейшее выполнение в реальном режиме.

Экономизация движений. Оптимизация напряжений.

1. Снятие излишних напряжений и освобождение неработающих мышц во время выполнения тренировочных упражнений (особенно силовых) и при освоении двигательных навыков.

2. Минимализация усилий – освоение минимальных напряжений, достаточных, чтобы начать и осуществить какое-либо изолированное движение.

3. Простейшие физические действия с минимально необходимым напряжением мышц.

4. Освобождение дыхательной мускулатуры.

5. Выработка волевого, а затем и подсознательного контроля за мышечными напряжениями.

Имитация напряжений

1. Имитация напряжений при работе с воображаемыми предметами и облегчённой бутафорией.

2. Маскирование, сокрытие «несценичных» напряжений, демонстрация лёгкости и свободы в условиях интенсивных мышечных нагрузок.

Упражнения на выработку «активного осязания», т.е. сочетания суставно-мышечных ощущений с тактильно-осязательными.

Работа с предметами различной конфигурации и фактуры на ощупь с закрытыми глазами.

Упражнения и этюды на чувство движения и чувство формы.

Часть вторая. Взаимодействие

Тема 21. Взаимодействие с партнером и в группе

Упражнения, базирующиеся на сенсорно-мышечной координации (сопоставление внешних сигналов – зрительных, слуховых, тактильных, с внутренними сигналами – проприорецептивными, вестибулярными), требующие согласования движений во времени и в пространстве в соответствии с движениями и действиями партнёров.

Взаимодействие с партнером

1. Парные тренинговые упражнения (на развитие силы и гибкости) с «работой на партнёра» – т.е. с предельной концентрацией чувственного внимания на партнёре, его проблемах, его комфортности, его безопасности и т.д.

2. Упражнения, базирующие на равновесии системы тел, – например, стоя на столе, достать с пола какой-то предмет, используя партнёра в качестве удерживающего противовеса.

3. Парные упражнения на сохранение оговоренной дистанции при перемещении по сложным траекториям (в том числе по разновысотным конструкциям).

4. Упражнения и игры, имитирующие взаимодействие сиамских близнецов.

5. Парные акробатические упражнения:

- упражнения контактного типа на парное равновесие, базирующиеся на непосредственном чувственном контакте с партнёром, – например, выход на плечи партнёра;

- упражнения на бесконтактное взаимодействие, базирующееся на согласовании движений партнёров во времени и в пространстве, – например, встречные прыжки и каскады.

6. «Параакробатические» упражнения («ненормативная», неструктурированная акробатика).

7. Упражнения, при которых глаза одного из партнёров закрыты:

- упражнения на доверие – с глубоким ручным контактом и интенсивным движением;

- упражнения на чувственное взаимопонимание – с “точечным” контактом (например, подушечками указательных пальцев) и осторожным движением.

8. Игры, в которых имеет место активное единоборство, столкновение сторон:

- игры с реальным единоборством – например, «столкни партнёра с места»;

- игры с имитацией единоборства – например, «борьба» с попеременными «победами» участников «схватки».

Взаимодействие в группе

1. Упражнения на групповые перемещения по площадке – колоннами, небольшими или большими группами; совместные проходы, встречные проходы, свободные перемещения: перемещения по ровной площадке, перемещения по конструкциям.

2. Групповые упражнения и подвижные игры на ограниченном пространстве.

3. Упражнения, базирующиеся на согласовании движений при совместном выполнении сложных манипуляционных действий, – например, групповые манипуляции гимнастической скамьёй или тяжёлым столом.

4. Игры с элементами борьбы или соревнования, в которых условия и задачи развертывающейся в них борьбы требуют сотрудничества всех играющих (участников команды).

5. Групповые импровизации на предложенное одним из участников движение с сохранением ритма, темпа, энергетики, диапазона, характера, стилистики предложенного движения.

6. Групповые упражнения на доверие к партнёрам – например, падение с закрытыми глазами со стола на руки партнёров.

7. Групповые упражнения и импровизации с закрытыми глазами.

Тема 22. Взаимодействие с пространством

Упражнения, повышающие ориентацию на плоскости (планшете сцены) по направлению, по расстоянию и в трехмерном пространстве сцены, совершенствующие чувство направления и дистанции; подготовительные упражнения к работе над пластикой мизансцен.

Ориентация на плоскости (планшете сцены) по направлению

Ходьба с закрытыми глазами:

- по зафиксированному в зрительной памяти направлению;

- с заранее оговорённой сменой направлений;

- со сменой направлений по словесному диктанту;

- с ориентацией по звуку – каждый раз с последующей проверкой соответствия внутреннего ощущения пространства реальному пространству.

Ориентация на плоскости по расстоянию

Понятие *дистанции*, выработка *чувства дистанции*.

Определение расстояний на глаз (в метрах, в шагах), проход заданного расстояния определённым количеством шагов, проход с закрытыми глазами в заданную точку пространства, простейшие парные перемещения с сохранением дистанции.

Ориентировка по направлению и расстоянию

Например, ходьба с закрытыми глазами по заданному маршруту со сменой направлений в контрольных точках.

Ориентация в пространстве по высоте (глубине)

Например, подъём на различные возвышения (стулья, столы, конструкции) и спуск с них с закрытыми глазами.

Ориентация тела в трёхмерном кубе пространства

Основные направления движения тела и его частей: вперёд-назад, вправо-влево, вверх-вниз; осевые направления, диагональные (по методике Лабана).

Понятие *ракурса* – одновременная ориентации разных частей тела в различных направлениях.

Перемещение тела в трёхмерном пространстве сцены

Ходьба и бег по планшету сцены и конструкциям, составленным из разновысотных элементов (с открытыми и закрытыми глазами):

- с предварительной фиксацией «баррикады» в зрительной памяти;
- с предварительной фиксацией «баррикады» в суставно-мышечной памяти – т.е. с предварительным проходом по данной «баррикаде»;
- по незнакомой «баррикаде» на ощупь босиком за счёт активного осязания.

Организация движения во времени и пространстве

Различные сочетания пространственных перемещений и временных отрезков:

- индивидуальные упражнения;
- парные упражнения;
- групповые упражнения.

Упражнения и этюды на воспитание чувства пространственной композиции.

Тема 23. Взаимодействие с предметом и предметной средой

Упражнения, дающие навыки мастерского обращения с предметами, базирующиеся на высоком уровне координации движений и на точном учёте пространства и времени; упражнения, развивающие фантазию и находчивость актёра при обыгрывании предмета в сценическом действии.

Постижение основ взаимодействия с предметом – освоение «классических» техник, законов, принципов

Элементы жонглирования, манипуляции и балансирования – работа с традиционным цирковым и гимнастическим реквизитом: мячиками, мячами, булавами, палками, кольцами, обручами, скакалками, лентами, катушками.

Перенос освоенных техник на нетрадиционный для цирка реквизит

Работа с бытовыми предметами: бутылками, швабрами, тарелками и т. д.
Адаптация и модификация накопленных умений и навыков.

Разработка оригинальных техник и приёмов работы с нетрадиционным реквизитом

Изучение свойств и возможностей выбранного предмета, приспособление своих действий к этим возможностям, приспособление возможностей предмета к своим действиям.

Игровое взаимодействие с выбранным предметом

Игры с тканью, манипуляции, драпировки

Упражнения и игры с театральным реквизитом

Игры с бытовым реквизитом – зонтом, чемоданчиком, монетой, сигаретой, спичечным коробком и т.д.

Игры с бутафорскими предметами – непрочными, облегчёнными по весу, увеличенными в размерах и т.д.

Освоение исторического реквизита

Игра с веером, тростью, лорнетом, игральными картами и т.д.

Игры с элементами одежды

Манипуляции с цилиндром, плащом, перчатками и т. д.

Дальнейшая работа с реквизитом и элементами одежды продолжается в разделе “Манеры и этикет”.

Игры с элементами обстановки

Манипуляции, обыгрывание, трансформации, пристройки и композиционные упражнения со столами, стульями, скамьями, кубами и т.д.

Игровые этюды с предметами и элементами предметной среды

РАЗДЕЛ 5. Особые приемы сценической выразительности

Задачи раздела:

- расширение диапазона подвластных актёру форм пластического выявления;
- освоение особых пластических умений и навыков, требуемых в спектаклях с повышенной условностью, с острым гротесковым пластическим рисунком, при работе со сказочным или фантастическим сюжетом или в спектаклях, решаемых в таких жанрах и видах театрального искусства, как фарс, «commedia dell` Arte», пантомима, пластическая драма, театр движения, авангардная драма и т.д.

Тема 24. Пластическое воображение

Упражнения, игры и этюды на развитие двигательной фантазии.

1. Фантазирование пластического рисунка по заданию педагога: индивидуальные, парные, групповые импровизации на предложенные тему, сюжет, предмет, явление, понятие и т.д.

2. Самостоятельные предложения студентов.

Упражнения этой темы осваиваются параллельно с освоением упражнений из раздела мастерства актёра «наблюдения» и являются подготовительными и вспомогательными по отношению к ним. Целесообразно проведение нескольких совместных занятий педагогов по движению и педагогов по мастерству актёра.

Тема 25. «SLOW MOTION» (Замедленное движение)

Авторская методическая разработка А.Б. Дроздина

Технический приём «slow motion» («замедленное движение») является имитацией киноэффекта «рапид» в сценических условиях – т.е. физическим действием, выполняемым в несвойственном ему многократно замедленном темпе при сохранении его динамической структуры.

Данный раздел является наиболее многоплановым, многофункциональным разделом программы по сценическому движению. Перечислим лишь наиболее важные задачи, решению которых он служит.

Первая – чисто прикладная: обучить актёра достаточно трудному и чрезвычайно специфическому пластическому навыку.

Вторая носит стратегический характер – обучение данному пластическому навыку используется как лабораторная работа по практическому исследованию биомеханики, биодинамики и психодинамики простейших психофизических действий, а в результате – как серьёзное пособие по воспитанию «*чувства формы*» (Е.Б. Вахтангов).

Третья – побочная: дать будущему актёру опыт длительной концентрации воли и внимания – самого сложного – многоплоскостного.

Подготовительные упражнения

1. Концентрация внимания на собственном теле («малый круг внимания» по К.С. Станиславскому) и его отдельных частях.

2. Освоение техники «стоп-кадра» – фиксация позы произвольно прерванного движения.

3. Замедленное выполнение изолированных движений отдельных частей тела (руки, ноги, головы, корпуса) в одном суставе.

4. Одновременное выполнение нескольких простых движений разными частями тела (многосуставное движение).

5. Замедление процесса дыхания (на основе «полного дыхания» по системе йогов).

6. Упражнения на укрепление силы и повышение выносливости мышц ног, выполняющих роль амортизаторов при перемещении человека в пространстве.

7. Упражнения на оперирование центром тяжести в замедленном темпе:

- индивидуальные;
- с помощью или подстраховкой партнёра;
- с опорой на предметы, мебель и конструкции.

Техника “slow motion”

1. Простейшие одноимпульсные двигательные действия без перемещения в пространстве:

а) зарождение импульса движения – преодоление инерции покоя (потенциальной энергии) отдельных частей тела;

б) двигательная волна – протекание двигательного импульса от двигательного центра к работающей части тела («движение энергии по внутренней мышечной сети» по Станиславскому);

в) дыхательный импульс (вычленение и акцентирование работы дыхательной мускулатуры);

г) дозирование энергии, «квант» энергии, зарядка, разрядка;

д) целеустремлённость, её сохранение;

е) инволюция – непроизвольное затухание импульса, угасание инерции движения;

ж) произвольное гашение импульса – преодоление инерции движения (кинетической энергии);

з) S-образное движение;

2. Бросок и толчок:

а) «опирание» действия;

б) учёт 2-го закона Ньютона: любое действие вызывает противодействие – равное по силе и противоположное по направлению;

в) замах – «отказное движение» по Мейерхольду;

г) «посыл» – целенаправленность действия;

д) выход энергетического импульса за пределы тела, энергетическая и чувственная связь с объектом воздействия – предметом или партнером;

е) упражнение-этюд «камень»;

3. Техника замедленного перемещения (шага, бега):

а) освобождение «шаговой» ноги;

б) преодоление инерции покоя всего тела;

в) «шаговый» двигательный импульс;

г) работа «центральных мышц»;

д) «растекание» двигательной волны от единого двигательного центра к разным частям тела;

- е) антигравитационная работа мышц ног;
- ж) упреждающий вынос опоры (без переноса веса);
- з) перенос веса на новую опору;
- и) амортизация.

4. Работа с метрономом – замедление темпа движений, входящих в состав действия, в определённое число раз с соблюдением динамической и метрической структуры целостного действия.

5. Образные упражнения, помогающие освоить специфический характер движений в технике «slow motion»: «поплавок», «воздушный шарик», «облако» и др.

6. Образные упражнения, помогающие освоить органику и энергетику «замедленного движения»: «валун», «эмбрион», «росток» и др.

Этюды

1. Создание кинетической структуры этюда.
 2. Отработка биомеханики отдельных элементов этюда и всей композиции в целом.
 3. Поиск и наработка биодинамики совершаемых действий.
 4. Поиск образа и предлагаемых обстоятельств этюда.
 5. Выращивание и накопление психодинамики совершаемых действий.
- Коррекция биодинамики и биомеханики.

Тема 26. Стил ь и стилизация

Стил ь как специфический способ осуществления действия.

Стилизация как намеренная подчёркнутая условность пластических средств.

Тема 27. Стилистика движений, манеры и этикет в различные исторические эпохи

Задача – освоение пластического наследия предыдущих эпох: теоретическое знакомство и освоение на практике особенностей бытовой пластики людей в различные исторические эпохи.

Программа данного раздела разработана кандидатом искусствоведения Г.В. Морозовой.

1. Силевые признаки бытовой пластики испанского дворянства XVII века (осанка, походка, обращение с оружием, плащом, шляпой, веером; характерные позы и жесты). Мужские и женские поклоны. Элементы религиозного ритуала католической церкви.

Сочетание ходьбы с поклонами, позами, жестами; движение в парах (кавалер с дамой) и без партнёра. Движение рук с плащом, веером, шляпой в сочетании с ходьбой и позами, стоя и сидя.

2. Стиливые признаки бытовой пластики французского дворянства XVIII века (осанка, походка, обращение со шляпой-треуголкой, тростью, веером). Поклоны и приветственные жесты.

Сочетания ходьбы с позами, поклонами (с применением аксессуаров). Сочетания жестов с ходьбой, движения в парах (кавалер с дамой) и без партнёра.

3. Стиливые признаки бытовой пластики русского боярства XVI-XVII вв. (осанка, походка, поклоны, характерные позы и жесты). Элементы религиозного ритуала православной церкви.

Сочетание ходьбы с позами, жестами, поклонами (с применением аксессуаров).

4. Стиливые признаки бытовой пластики различных слоёв общества России XIX века. Особенности пластики светского человека, военного, чиновника, священника (осанка, походка, жестикуляция, способы приветствия). Особенности женской пластики (осанка, походка, жесты, поклоны).

Сочетания ходьбы с поклонами, рукопожатиями, позами. Движение в парах (кавалер с дамой) в разных обстоятельствах: на балу, на прогулке, в гостинной. Пользование аксессуарами (головной убор, трость, веер, перчатки) во время движений и общения с партнёром.

РАЗДЕЛ 6. Работа над пластикой в спектакле

Проводится при необходимости по согласованию с кафедрой «Мастерства актёра».

Задача раздела – дать студенту опыт практической работы над всеми аспектами пластики в ходе постановочной работы (в отрывке или спектакле).

Тема 28. Специальный стилево–пластический тренинг актёра («Тренинг под спектакль»)

Выработка и освоение пластического языка конкретного спектакля в зависимости от автора, жанра, стилистики спектакля, режиссёрского решения и т.д.

1. Упражнения, развивающие психофизические качества, наиболее востребуемые в данном конкретном спектакле.

2. Коллективные игры и импровизации, направленные на поиск пластического языка, стилистических особенностей будущего спектакля.

Тема 29. Работа над пластикой в ходе репетиций

Практическая работа над пластикой роли в отрывке или спектакле.

1. Работа над пластическими характеристиками образа.
2. Работа над пластикой мизансцен.
3. Работа над пластическим образом спектакля.

6. Учебно-методическое обеспечение для 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 актера.

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, куцега шага, «загребавшего» 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.

Раздел 1. Физический тренинг актера. Парные упражнения Часть 2. Повышение активности тела

Практическое задание по теме 1. Гибкость.

Притягивание туловища к ногам с помощью партнера.

Практическое задание по теме 2. Сила.

Отжимание от различных поверхностей с сопротивлением тела партнера.

Практическое задание по теме 3. Выносливость.

Прыжковое упражнение с со сгибом ноги в колене и касанием рук партнера. Направлено на фиксацию различных напряжений в зависимости от высоты позиций рук партнера.

Практическое задание по теме 4. Скоростная подготовка.

Удержание контакта руками в процессе быстрой смены направлений движений.

Практическое задание по теме 5. Ловкость.

Упражнение на баланс («Флажок»).

Практическое задание по теме 6. Дыхание.

Упражнения на гибкость с фиксацией на выдохе при доведении движения до его предела с помощью партнера («Кентавр»).

Часть третья. Осознание тела.

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

Фиксация внимания на напряжении и расслаблении в упражнении «Воронка».

Практическое задание по теме 8. Суставно–мышечное чувство. Суставно–мышечная память.

Групповые упражнения на синхронность движений (простейшие балансы лицом к партнеру, спиной к партнеру, боком к партнеру).

Практическое задание по теме 9. Координация движений.

Одновременное выполнение упражнения «Восьмерка», стоя напротив друг друга на расстоянии вытянутой руки.

Практическое задание по теме 10. Равновесие.

Выполнение упражнения «Качели» с укладыванием партнера на пол.

Раздел 2. Сценическая акробатика как опыт продуктивного двигательного действия

Практическое задание по теме 12. Парные акробатические упражнения

Отработка упражнений с партнёром: «Птица», «Клеопатра», «Трон».

Раздел 3. Специальные сценические умения и навыки

Практическое задание по теме 13. Различные способы передвижения и преодоления препятствий.

Преодоление различных препятствий в разных темпах (стул, стол, лавка)

Практическое задание по теме 14. Переноска партнёра.

Отработка переноски партнёра на спине в различных направлениях и темпах.

Практическое задание по теме 15. Сценические падения.

Отработка упражнения «Обморок»

Практическое задание по теме 16. Элементы сопротивления и борьбы.

Отработка броска через бедро

Практическое задание по теме 17. Сценические удары.

Отработка освоенных на уроках типов и вариантов пощечины («Снятие с крючка», «Деревенская»)

Практическое задание по теме 18. Боевая ситуация.

Отработка ударов руками и ногами на боевой дистанции

Раздел 4. Базовые элементы внешней техники актёра

Часть 1. «Я ЕСЬМ»

Практическое задание по теме 19. Аутогенная тренировка.

Отработка сокращённого комплекса ПМТ – 7 формул

Практическое задание по теме 20. Повышенное самоощущение.

Упражнение 1.

Отработка ударной техники руками с имитацией поражения.

Упражнение 2.

Поиск и отработка технических действий с предметом, направленных на разнообразие действий.

Часть 2. Взаимодействие

Практическое задание по теме 21. Взаимодействие с партнером и в группе.

Отработка выведения из равновесия партнеров, стоящих напротив друг друга (руками, спиной)

Практическое задание по теме 22. Взаимодействие с пространством.

Отработка ходьбы с закрытыми глазами по зафиксированному в зрительной памяти направлению.

Практическое задание по теме 23. Взаимодействие с предметом и предметной средой.

Выбор предмета и простейшие манипуляции с ним

Раздел 5. Особые приемы сценической выразительности

Практическое задание по теме 24. Пластическое воображение.

Развитие вариативности типологически близких друг к другу действий с выбранным предметом.

Практическое задание по теме 25. «SLOW MOTION» (Замедленное движение).

Упражнений «Бросок камня» в замедленном действии.

Практическое задание по теме 26. Стилль и стилизация.

Отработка вариативных действий с выбранным предметом в различных стилях (танец, пластика)

Практическое задание по теме 27. Стилистика движений, манеры и этикет в различные исторические эпохи.

Отработка мужских и женских французских поклонов XIX века.

Раздел 6. Работа над пластикой в спектакле
(по кафедре мастерства актера)

Практическое задание по теме 28. Специальный стилевое-пластический тренинг актера («Тренинг под спектакль»).

В зависимости от выбора материала выбираются упражнения, развивающие психофизические качества, наиболее востребуемые в данном конкретном спектакле (режиссерская концепция, автор).

Практическое задание по теме 29. Работа над пластикой в ходе репетиций.

Работа над пластической характеристикой образа.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

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

Самостоятельная работа студентов 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 студентов. 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 зачета с оценкой и экзамена.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Основная литература:

1. 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>
2. Сценическая акробатика в физическом тренинге актёра по методике А. Дрознина. – М., ВЦХТ, 2005
3. Физический тренинг актёра по методике А. Дрознина. – М., ВЦХТ 2004

Дополнительные материалы для углубленного освоения дисциплины

Теория пластической культуры актёра

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

7. Чехов Михаил. Литературное наследие в двух томах. Т.2 – М., Искусство, 1986

Практика формирования пластической культуры актёра

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

23. Лесгафт П.Ф. Собрание сочинений. – М., ФиС. Том 1, 1951; том 4, 1953
24. Круглова А.Г. «Сценическое движение. Педагогика телесного воспитания актёра». – М., 2008
25. Боген М.М. «Обучение двигательным действиям». – М., «ФиС», 1985
26. Гротовский Е. «От бедного театра к искусству-проводнику» (Глава «Упражнения»). – М., «Артист. Режиссёр. Театр», 2003
27. Смирнов Б.А. Место «сценического движения» в системе театрального образования. Сборник «О воспитании актёра». Школа-студия им. Немировича-Данченко. – М., ВТО, 1982
28. Филимонова Р. «Культура тела». – М., ГИТИС, 1992
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

8.2. Интернет-ресурсы:

1. Национальная электронная библиотека <http://нэб.рф>
 1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний Электронный ресурс. - Режим доступа: <http://www.zipsites.ru/>
 2. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>
 3. Российский федеральный образовательный портал Электронный ресурс/Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим доступа: <http://www.edu.ru/>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Регулярный просмотр через интернет наиболее интересных пластических номеров.

9. Описание материально-технической базы

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

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

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

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

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

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ
ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра пластической выразительности актера

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической работе

/Морозова И.С./

31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ТАНЕЦ»

по специальности

52.05.01 Актерское искусство

«Артист мюзикла»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины	3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	6
5. Содержание учебной дисциплины.....	6
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	7
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....	9
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	28
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	28
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	29
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	33
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	33
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	34
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....	34
8.2. Интернет-ресурсы.....	36
9. Описание материально-технической базы.....	36

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Танец» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) 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 танцевальных действий и трюков.

Трудоемкость дисциплины «Танец» составляет 15 зачетных единиц (540 академических часов). Освоение дисциплины проходит в течение 4х семестров на первом и втором курсах обучения.

Формы промежуточной аттестации - зачет во 2 семестре и экзамен в 4 семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цели и задачи данной учебной дисциплины предопределены взглядами классиков русского театра и классиков эстетической мысли на роль телесного аппарата, пластической культуры для актёра и роли танца в его творчестве.

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».

«Танец – мелодичный и ритмичный звук, ставший мелодичным и ритмичным движением человеческого тела, раскрывающий характеры людей, их чувства и мысли о мире», – писал Ю. Боров в своей книге «Эстетика».

«Материалом служит для актёра его собственное тело... всё его физическое я», – писал А.Я. Таиров.

Цели:

- сформировать у обучающихся систематизированные знания об основных закономерностях функционирования телесного аппарата в танце;
- сформировать у студентов комплексное представление о роли танцевальной и пластической культуры в творчестве актёра, о путях её формирования, о связи внешней техники с внутренней техникой актёра;
- выработать у будущего актёра потребность поддерживать высокий уровень своих психофизических качеств;
- воспитать у студентов творческое мышление: наблюдательность, фантазию и творческую инициативу в области танца, пластики, движения;
- сформировать и воспитать вкус, чувство формы в сценическом танце.

Задачи:

- **всестороннее развитие тела через освоение разнообразной танцевальной практики:**
 - устранение индивидуальных физических и психофизических недостатков студента через практику в различных танцевальных техниках;
 - совершенствование физических и психофизических качеств актёра через танец;
 - расширение диапазона двигательных возможностей актёра в танце;
 - повышение ритмичности, координации и музыкальности движений в танце;
 - воспитание умения быстро овладевать новыми танцевальными движениями, умениями, навыками;
 - выработка специальных сценических умений и навыков, требующих специальной танцевальной техники;
- **воспитание творческих качеств:**
 - умения использовать приобретённые знания и навыки в творческой работе;
 - чувства пространства, чувства времени, чувства ритма в танце;
 - чувства партнёрства и ансамблевости исполнения;
 - чувства формы и стиля в танце.
- **освоение основных законов сценической выразительности.**

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Танец» относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по специальности 52.05.01. Актерское искусство.

Данная дисциплина – составная часть профессионального цикла по воспитанию и подготовке пластической выразительности артиста.

В процессе обучения пластичность воспитывается рядом специальных, взаимодействующих дисциплин. Дисциплины «Сценическое движение», «Ритмика», «Танец» и «Сценическое фехтование» решают задачу

гармонического развития тела и приобретения качеств, необходимых в профессии актёра. В пластическом воспитании студентов дисциплина «Танец» является основным (базовым). Он создаёт первооснову для формирования актёрского «аппарата воплощения», напрямую связан с дисциплиной «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.

При разработке данной программы учитывалось, что в последнее время стали множиться 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.

Дисциплина «Танец» рассчитана на 2 года занятий. Продолжением программы являются: на третьем курсе - продолжение работы 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.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

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

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
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,	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; Умеет: - организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни; - выполнять индивидуально

	формирования здорового образа жизни	подобранные комплексы оздоровительной физической культуры; Владеет: - опытом спортивной деятельности и физического самосовершенствования; - способностью к организации своей жизни в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни.
ПК-4. Владеет сценической пластикой, способен использовать свой развитый телесный аппарат при создании и исполнении роли	ПК-4.1. Использует в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; ПК-4.2. Выполняет базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя и фехтования	Знает: - особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; - манеры и этикет основных культурно-исторических эпох; - правила безопасности при выполнении травмоопасных заданий на сцене и на съемочной площадке; Умеет: - использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; - настраивать свой психофизический аппарат и управлять им в соответствии с особенностями работы над ролью, самостоятельно поддерживать физическую форму; - выполнять базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя и фехтования; Владеет: - основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя; - техникой безопасности в решении творческих задач средствами пластики.
ПК-5. Способен актерски существовать в танце, владеет различными танцевальными жанрами	ПК-5.1. Использует выразительные средства танцевального искусства при создании образа; ПК-5.2. Использует техники различных танцевальных жанров при создании образа	Знает: - основные виды и жанры танцевального искусства - методику исполнения различных танцевальных жанров; Умеет: - использовать выразительные средства танцевального искусства при создании образа; - под руководством режиссера и

		хореографа работать над созданием пластической партитуры роли, осваивать разработанный хореографом танцевальный материал; - быть в танце органичным, музыкальным и ритмичным; Владеет: - техниками различных танцевальных жанров; - методикой самостоятельной работы над танцевально-пластическим рисунком роли.
ПК-8. Способен поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние	ПК-8.1. 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 учебной дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины «Танец» составляет 15 зачетных единиц (540 академических часов). Освоение дисциплины проходит в течение 4х семестров на первом и втором курсах обучения.

Формы промежуточной аттестации - зачет во 2 семестре и экзамен в 4 семестре для студентов очной формы обучения.

Виды учебной работы		Всего часов				
		1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	Итого
1. Контактная работа, в том числе:		96	96	64	64	320
Практические занятия		96	96	64	64	320
Форма промежуточной аттестации		-	зачет	-	экзамен 36	36
2. Самостоятельная работа		48	12	44	80	184
Трудоемкость	час.	144	108	108	180	540
	ЗЕТ	4	3	3	5	15

5. Содержание учебной дисциплины

Первый курс – это корректировка психофизических недостатков студента, преодоление ограничений, мешающих ему совершать «целенаправленные продуктивные действия». (К.С. Станиславский). Параллельно идёт оптимальное совершенствование всех психофизических качеств с учётом индивидуальности каждого студента.

Базовый раздел «основы танца» осуществляется в форме движений классического балетного и характерного станка и основных элементов историко – бытового танца, в них формируются умения и навыки необходимые для приобретения психофизических качеств необходимых актёрам в их будущей театральной деятельности. Оценка трудоёмкости каждой темы этого раздела не представляется возможной из-за индивидуальных возможностей развития группы (курса) в целом и по этому учитывается общее время, затрачиваемое на каждый из основных разделов дисциплины по семестрам.

Второй курс – это освоение специфических форм поведения в танце на сцене: всевозможных танцевальных умений, навыков, приёмов, метаморфоз, стилизаций и т.д., которые в будущем сделают поведение артиста в танце ярким и выразительным.

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№№	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.	СРС	Всего часов
		ПЗ		
Раздел 1. Коррекция				
1	Тема 1. Коррекция осанки в статике на середине зала в парах	8	6	14
2	Тема 2. Коррекция осанки в позициях ног классического танца у станка	8	6	14
Раздел 2. Основы экзерсиса классического танца				
3.	Тема 3. Изучение позиций ног классического танца лицом к станку	8	6	14
4.	Тема 4. Изучение позиций рук классического танца на середине зала	8	6	14
Раздел 3. Изучение движений классического экзерсиса				
5	Тема 5. Подробная проработка движений классического экзерсиса лицом к станку	16	6	22
6	Тема 6. Проработка элементов классического танца на середине зала	16	6	22
Раздел 4. Историко – бытовой танец				
7	Тема 7. Изучение основных элементов историко-бытового танца	16	6	22
8	Тема 8. Изучение историко-бытовых танцев.	16	6	22

	Итого в первом семестре, час.	96	48	144
Раздел 5. Коррекция				
9	Тема 9. Коррекция осанки и исполнения движений классического экзерсиса у станка за одну руку	20	3	23
Раздел 6. Основы экзерсиса классического танца				
10	Тема 10. Подробная проработка движений классического экзерсиса за одну руку у станка	20	3	23
11	Тема 11. Подробная проработка основных движений классического танца на середине зала	28	3	31
Раздел 7. Историко – бытовой танец				
12	Тема 12. Проработка основных элементов историко-бытового танца в танцевальных комбинациях на середине зала	28	3	31
	Зачет			
	Итого во втором семестре, час.	96	12	108
Раздел 8. Народно – сценический танец				
13	Тема 13. Ознакомление (по выбору) с элементами народно-сценического танца	8	6	14
Раздел 9. Основы народно-сценического танца				
14	Тема 14. Изучение позиций ног народно-сценического танца у станка	8	6	14
15	Тема 15. Изучение позиций рук народно-сценического танца на середине зала	8	6	14
16	Тема 16. Изучение элементов народно-сценического танца лицом к станку (2-е руки на станке) и за одну руку	10	6	16
Раздел 10. Этюды на середине зала				
17	Тема 17. Изучение элементов народно-сценических танцев (по выбору) в этюдной форме на середине зала	10	6	16
Раздел 11. Народно-сценический танец				
18	Тема 18. Изучение народно-сценических танцев	10	7	17
Раздел 12. Танцы 20 и 21 века				
31	Тема 19. Изучение танцев 20 и 21 века	10	7	17
	Итого в третьем семестре, час.	64	44	108
Раздел 13. Основы народно-сценического экзерсиса				
33	Тема 20. Закрепление и проработка элементов народно-сценического танца в комбинациях лицом к станку и за одну руку	20	26	46
Раздел 14. Танцевально-хореографическая лексика в народно-сценических танцах				
35	Тема 21. Закрепление, проработка танцевально-хореографической лексики и исполнения народно-сценических танцев	22	27	49
Раздел 15. Танцевально-хореографическая лексика в танцах 20 и 21 века				
36	Тема 22. Закрепление, проработка танцевально-хореографической лексики и исполнения танцев 20 и 21 века	22	27	49
	Экзамен			36
	Итого в четвертом семестре, час.	64	80+36	180
	Всего	320	220	540

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Первый семестр

Раздел 1. Коррекция

Базовый раздел дисциплины «Танец». 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 дисциплины; 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

Данный раздел является базовым в курсе «Танец». Он крайне необходим для освоения материала курса в целом.

Задачи раздела: через тренировочные упражнения классического танца сформировать физический аппарат воплощения: постановка корпуса, головы рук, ног, разностороннее развитие мускулатуры ног, их выворотности, эластичности связок, подвижности суставов; постановка дыхания.

Тема 1. Коррекция осанки в статике на середине зала в парах

Подготовительные упражнения. Первый этап.

Постановка корпуса, головы и рук. Выработка выворотности ног. Развитие и укрепление ступней. Освоение основ первоначальных движений.

Постановка корпуса.

Позиции ног: I позиция; II позиция; III позиция; IV позиция (как наиболее трудная, изучается последней); V позиция. Музыкальный размер: 4/4 и 3/4. Для более правильного закрепления положений ног их сохраняют в позициях на протяжении 4 тактов 4/4 или 16 тактов 3/4.

Позиции рук: подготовительное положение; I позиция; II позиция (как наиболее трудная, изучается последней); III позиция. Позиции рук вначале изучаются на середине зала, положение ног в I позиции, без точного соблюдения выворотности.

После освоения правильной **постановки корпуса**, ног и рук в первом семестре необходимо выполнять движения, держась, одной рукой за станок во втором семестре (с правой и левой ноги).

Тема 2. Коррекция осанки в позициях ног классического танца у станка

Движения изучаются лицом к станку, в медленном темпе, с паузами. Руки на станке, локти вниз, корпус и ноги находятся в правильном, выверенном классикой балетного жанра положении. Плечи раскрыты и отведены для правильного дыхания и развития грудной клетки. Необходимо добиваться во время последующих упражнений выравнивания тела, нахождение центра тяжести тела в статике в классических позициях ног, для

последующего органичного перемещения актёров в пространстве в танцевальной эстетике. Классический тренаж, является функциональной, с точки зрения взгляда на тело артиста, и эстетизирующей движения артиста на сцене, базовой танцевальной практикой.

Раздел 2. Основы экзерсиса классического танца

Тема 3. Изучение позиций ног классического танца лицом к станку

Тема 4. Изучение позиций рук классического танца на середине зала

Раздел 3. Изучение движений классического экзерсиса

Тема 5. Подробная проработка движений классического экзерсиса лицом к станку

Основные движения классического экзерсиса у станка

Demi-plié в I, II, V и IV позициях. Музыкальный размер: 4/4. Вначале каждое demi-plié исполняется на два такта 4/4, по усвоении – на один такт.

Battements tendus из I позиции в сторону, вперед и назад. Музыкальный размер: 4/4 и 2/4.

Battements tendus с demi-plié в I позиции в сторону, вперед и назад. Музыкальный размер: 4/4 и 2/4.

Passé par terre изучается через I позицию с остановкой вытянутым носком на полу вперед и назад.

Demi-rond de jambe par terre. Движение, предшествующее изучению rond de jambe par terre. Музыкальный размер: 4/4.

Rond de jambe par terre en dehors et en dedans (вначале объясняется понятие en dehors et en dedans). Музыкальный размер: 4/4 и 2/4.

Battements tendus из V позиции в сторону, вперед и назад. Музыкальный размер: 4/4 и 2/4.

Battements tendus с demi-plié в V позицию в сторону, вперед и назад. Музыкальный размер: 4/4 и 2/4.

Battements tendus jetés из I и V позиций в сторону, вперед и назад. Музыкальный размер: 4/4.

Battements tendus jetés с demi-plié в I и V позиции в сторону, вперед и назад. Музыкальный размер: 4/4.

Battements tendus pour le pied с I и V позиций:

а) с опусканием пятки на II позицию;

б) с опусканием пятки на II позицию в demi-plié (II полугодие).

Музыкальный размер: 4/4.

Relevé lent на 45° в сторону, вперед и назад. Музыкальный размер: 4/4. Изучается на два такта 4/4.

Battements tendus jetés piques. Музыкальный размер: 4/4. Исполняется на 1/4.

Battements tendus jetés с сокращением (flex) стопы работающей ноги на высоте 25 ° в сторону, вперед и назад. Музыкальный размер: 4/4. Движение изучается на один такт, равномерно.

Положение ноги **sur le cou-de-pied** впереди (основное и условное), и сзади. Изучается из положения ноги, вытянутой на II позицию носком в пол, затем с V позиции.

Battements frappes в сторону, вперед и назад. Вначале изучается, открывая работающую ногу носком в пол. Во втором полугодии – на 45°. Музыкальный размер: 4/4 и 2/4. (Вначале изучается на один такт 4/4, по усвоении – на один такт 2/4.)

Petit battement sur le cou-de-pied (перенос стопы равномерный). Музыкальный размер: 4/4 и 2/4.

Battements doubles frappes в сторону, вперед и назад. Вначале изучается, открывая работающую ногу носком в пол. Во втором полугодии – на 45°. Музыкальный размер: 4/4.

Battements fondus в сторону, вперед и назад. Первоначально изучается, открывая работающую ногу носком в пол, во втором полугодии – на 45°. Музыкальный размер: 4/4.

Releve на полупальцах по I, II и V позициям. Музыкальный размер: 4/4 и 3/4. (Исполняется на два такта 4/4, на один такт 4/4, на один такт 2/4.)

Grand plie по I, II и V позициям. Музыкальный размер: 4/4. Исполняется на два такта 4/4 и один такт 4/4 в конце года.

Battements soutenus в сторону, вперед и назад. Вначале изучается на целой стопе, во втором полугодии с relevé на полупальцы в V позиции. Музыкальный размер: 4/4. Движение исполняется на один такт 4/4.

PrÉparation к rond de jambe par terre en dehors et en dedans. Музыкальный размер: 4/4. Движение исполняется на один такт 4/4, затем на 2/4.

Battements releves lent на 90° из I и V позиций в сторону, вперед и назад. В сторону и назад первоначально изучается лицом к палке, вперед держась за палку одной рукой. Музыкальный размер: 4/4. Движение исполняется на два такта 4/4.

Grands battements jetés из I и V позиций в сторону, вперед и назад. В сторону и назад первоначально изучается лицом к палке. Вперед – держась за палку одной рукой. Музыкальный размер: 2/4. Вначале исполняется на один такт 2/4, позднее каждое движение исполняется на 1/4 и 1/4, стоять в позиции.

Port de bras:

- а) первое и третье сочетаются с различными упражнениями;
- б) третье port de bras исполняется как заключение к rond de jambe par terre.

Музыкальный размер: 4/4. Движение изучается на два такта 4/4.

Перегибы корпуса назад и в сторону лицом к палке в I и V позициях. Исполняются в конце экзерсиса. Музыкальный размер: 4/4 и 3/4. Исполняется на два такта 4/4 или восемь тактов 3/4.

Экзерсис на середине зала

Основополагающие элементы и движения классического танца доступные для освоения на середине зала. Введение понятия *epaulement*. Развитие пластичности рук, осмысленного выразительного жеста.

Epaulement croise et efface в V и IV позициях. Вначале объясняется понятие «*epaulement*».

Port de bras первое, второе и третье. Музыкальный размер: 4/4 и 3/4. Движение изучается на два такта 4/4 или на восемь тактов 3/4.

Основные позы классического танца:

- а) *croisée*,
- б) *effacée*,
- в) *écarté*.

Изучаются вперед и назад с руками в больших и маленьких позах. Работая нога вытянута носком в пол.

1-й, 2-й и 3-й arabesques. Работая нога вытянута носком в пол.

Temps lie par terre. Музыкальный размер: 4/4 и 3/4. Движение изучается на два такта 4/4 или на восемь тактов 3/4.

Releve на полупальцах по I, II и V позициям на вытянутых ногах и с окончанием в *demi-plié*.

Pas de bourree с переменой ног **en dehors et en dedans** с окончанием в *epaulement*. Музыкальный размер: 4/4 и 3/4.

Повороты на полупальцах вокруг себя на одном месте по V позиции (2-4 поворота). Музыкальный размер: 2/4 и 3/4 (каждое движение на 1/8 музыкальную долю).

Allegro

Тема 6. Проработка элементов классического танца на середине зала

Прыжки первоначально изучаются лицом к станку. Как только освоена элементарная правильность исполнения, изучение переносится на середину зала.

SAUTE - по I, II, IV и V позициям. Музыкальный размер 4/4

Temps leve по I, II и V позициям. Музыкальный размер: 4/4. Движение изучается на один такт 4/4.

Changement de pieds. Музыкальный размер: 4/4. Движение изучается на один такт 4/4.

Раздел 4. Историко – бытовой танец

Тема 7. Изучение основных элементов историко-бытового танца

Элементы историко-бытового танца.

Изучение историко-бытового танца начинается с элементов самых простейших танцевальных форм. В отличие от классического и характерного танца учащимся здесь не приходится осваивать технически сложные

движения и комбинации. Но изучение, казалось бы, простейших поз, шагов, поклонов и положений корпуса представляет известные трудности.

Помимо осмысленного запоминания шагов и поклонов студенты должны научиться музыкально и пластично двигаться, слитно воспроизводить танцевальные движения. Приобщаясь к основам танцевальной науки, будущие артисты должны привыкать к танцу в паре и общению с партнером, четко исполнять движения в различных ритмах. Если на первом этапе обучения историко-бытовому танцу только механически усвоят различные виды *chassé*, па польки, вальса, мазурки, они в дальнейшем при изучении стилистически сложных композиций XVI—XVIII веков будут всё исполнять формально, сосредоточивая свое внимание только на воспроизведении танцевальной схемы. На первом занятии по историко-бытовому танцу выявляют степень музыкальности учащихся и знакомят их с особенностями данной дисциплины. Курс начинается с изучения шагов.

Шаги (музыкальный размер 2/4, 3/4, 4/4)

Учеников выстраивают в круг.

Бытовой шаг — обычный шаг, которым мы ходим, ставя ногу с каблука на носок.

Легкий шаг — в отличие от бытового шага здесь нога ставится с носка на каблук. При музыкальном размере «две четверти» — движение на каждую четверть. При движении на «три четверти» каждый шаг исполняется на одну четверть.

Скользящий шаг (*pas glissé*)

(музыкальный размер 2/4)

Исходное положение: I позиция. Затакт — подняться на полупальцы.

На «раз», не отрывая носка от пола, выдвинуть правую ногу скользяще вперед в IV позицию и перевести на нее тяжесть корпуса. Колено слегка согнуто.

На «и» левую ногу подтянуть к правой в I позицию, тяжесть корпуса на обеих ногах.

На «два», не отрывая носка от пола, движение повторяет левая нога.

На «и» подтянуть правую ногу к левой в I позицию. Рекомендуется изучать «скользящий шаг» вначале только вперед, построив учеников по кругу. Когда движение будет хорошо освоено, перейти к изучению *glissé* назад, обратив внимание на то, чтобы Студенты держали корпус прямо, перенося тяжесть корпуса своевременно на ногу, которая скользит назад.

Повышенный шаг (*pas élevé*) (музыкальный размер 2/4)

Это движение надо делать легко и плавно. Оно служит связующим движением при переходе от одного движения к другому в *chassé* и в целом ряде танцев, как менуэт, гавот и контрданс. В повышенном шаге особенно важно умение владеть подъемом.

Исходное положение: III позиция, правая нога впереди. Затакт — левая нога делает небольшой круг, не отрывая носка от пола, одновременно правая поднимается на полупальцы.

На «раз» левая нога ставится вперед в III позицию, обе ступни плавно опускаются на пол.

На «и» правая нога повторяет затактовое движение. На «два» правая нога ставится вперед в III позицию, обе ступни плавно опускаются на пол.

Pas dégagé

Pas dégagé – подготовительное или связующее движение. Дегажировать – значит перенести тяжесть корпуса с одной ноги на другую, перейти в другую позицию.

Для pas dégagé исходным положением могут быть I, III, IV позиции.

Пример: ноги стоят в III позиции, правая нога впереди.

Затакт — plié. Шаг правой ногой в IV позицию вперед— это и есть дегажирование тяжести корпуса на правую ногу.

Второй пример: ноги стоят в III позиции, правая нога впереди.

Затакт — plié. Шаг правой ногой в сторону во II позицию, левая нога остается вытянутой, носок на полу.

Поклоны

(музыкальный размер 3/4)

Движение рассчитано на два такта. Темп менуэта. Ноги в I позиции.

- 1-й такт. На «раз» шаг правой ногой во II позицию.

На «два» и «три» левая нога скользяще подтягивается к правой в I позицию.

- 2-й такт. На «раз» и «два» голова спокойно наклоняется, плечи спокойны.

На «три» выпрямление головы.

(музыкальный размер 3/4)

Движение занимает четыре такта. Темп вальса.

Исходное положение: ноги в I позиции, корпус подтянут (нормальное положение).

- 1-й такт. Шаг правой ногой во II позицию.
- 2-й такт. Левая нога скользяще подтягивается к правой в I позицию.
- 3-й такт. Голова спокойно наклоняется, плечи также спокойны.
- 4-й такт. Выпрямление головы.

(музыкальный размер 4/4)

Движение занимает один такт. Ноги в I позиции. На «раз» шаг правой ногой во II позицию. На «два» левая нога скользяще подтягивается к правой в I позицию.

На «три» голова спокойно наклоняется. На «четыре» выпрямление головы.

Реверансы

(музыкальный размер 3/4)

Движение рассчитано на два такта. Темп менуэта.

Ноги в III позиции, правая нога впереди. Руки держат платье.

Затакт — plié.

- 1-й такт. На «раз» шаг правой ногой во II позицию.

На «два», «три» левая нога скользяще подтягивается к щиколотке правой ноги.

- 2-й такт. На «раз» левая нога скользит назад в IV позицию на plié. Тяжесть корпуса переходит на левую ногу, которая всей ступней опускается на пол.

На «два» ноги вытягиваются, правая нога впереди в IV позиции. Голова поднимается.

На «три» правая нога скользяще подтягивается в III позицию.

Примечание. Во время переноса корпуса с правой ноги на левую (первая четверть второго такта) голова наклоняется вперед. На третью четверть корпус выпрямляется, взгляд устремлен на того, кому адресован реверанс.

(Музыкальный размер 3/4)

Движение рассчитано на четыре такта. Темп вальса.

Ноги в III позиции, правая нога впереди. Руки держат платье. Затакт — plié.

- 1-й такт. Шаг правой ногой во II позицию.
- 2-й такт. Левая нога скользяще подтягивается к щиколотке правой ноги, скользит назад в IV позицию, тяжесть корпуса переносится с правой ноги на левую, голова наклоняется вперед.
- 3-й такт. Ноги выпрямляются, правая вытянута вперед в IV позицию, голова поднимается.
- 4-й такт. Правая нога скользяще подтягивается к левой в III позицию.

(Музыкальный размер 4/4)

Движение занимает один такт.

Исходное положение: III позиция, правая нога впереди.

На «раз» правая нога дегажирует во II позицию.

На «два» левая нога подтягивается к правой, скользит назад в IV позицию, тяжесть корпуса переносится с правой ноги на левую.

На «три» ноги выпрямляются, правая нога вытянута вперед в IV позицию.

На «четыре» правая нога скользяще подтягивается к левой в III позицию.

Тема 8. Изучение историко-бытовых танцев

Па полонеза (музыкальный размер 3/4)

Исходное положение: I позиция. 1-й такт. На «раз» шаг правой ногой. На «два» шаг левой ногой.

На «три» шаг правой ногой на plié, одновременно левая нога проходит вперед по I позиции, чтобы начать па полонеза.

Вначале шаги полонеза разучивают на месте. Надо следить, чтобы они делались плавно. Plié должно быть мягким. Ноги во время шага почти не снимаются с пола, но они не должны и «шаркать» по полу. Когда шаги

станут ритмичными, следует их изучить на низких полупальцах на месте, на третью четверть опускаясь на всю ступню.

Построив учащихся по кругу, дать задание исполнить па полонеза с продвижением вперед. Необходимо следить, чтобы после plié на третью четверть шагающая нога не опаздывала проходить вперед, то есть не задерживалась сзади, что часто бывает у студентов в начале изучения полонеза.

Па польки (вперед и назад)

(музыкальный размер 2/4)

Движение занимает два такта.

Исходное положение: III позиция, правая нога впереди. Затакт — подскок на левой ноге, правая нога вытянута вперед в IV позицию, носок не касается пола.

- 1-й такт. На «раз» правая нога, делая небольшой шаг вперед, ставится на полупальцы.

На «и» левая нога подставляется к правой. На «два» правая нога, делая небольшой шаг вперед, ставится на полупальцы, одновременно левая нога подносится к правой, прикасаясь пяткой к щиколотке (колени левой ноги слегка согнуто и отведено вбок).

На «и» подскок на правой ноге.

- 2-й такт. На «раз» левая нога делает небольшой шаг назад в IV позицию.

На «и» правая нога подставляется к левой ноге. На «два» левая нога делает небольшой шаг назад в IV позицию. На «и» правая нога подставляется к левой ноге. Движение выполняется на низких полупальцах, не касаясь пятками пола. В той же последовательности исполнять движение с левой ноги.

Па польки (боковое)

Исходное положение: III позиция, правая нога впереди. Затакт — небольшой подскок на левой ноге.

1-й такт. На «раз» правая нога делает небольшой шаг во II позицию || полупальцы.

I На «и» левая нога подносится к правой назад в III позицию.

На «два» правая опять делает шаг во II позицию, левая нога подтягивается к правой назад.

НУ «и» подскок на правой ноге, одновременно левая переносится в III позицию, чтобы начать движение влево.

У исполнителей, начинающих боковое па польки с правой ноги, голова повернута к левому плечу; у начинающих с левой ноги — к правому плечу.

Движение занимает четыре такта.

Исполняется с правой — левой ноги. Исходное положение: III позиция, правая нога впереди.

Затакт — прыжок на левой ноге, одновременно правая вытягивается вперед в IV позицию.

На «раз» правая ставится на полупальцы, делая шаг вперед. На «и» левая подносится к правой ноге. На «два» правая опять делает шаг вперед. На «и» прыжок на правой ноге, одновременно левая нога проводится через I позицию в IV позицию вперед, чтобы начать движение с левой ноги.

Движение назад делается по тем же правилам, что и вперед, и занимает четыре такта.

Па польки (с продвижением назад)

Затакт — прыжок на левой ноге.

На «раз» правая делает шаг назад в IV позицию. На «и» левая нога подносится к правой в III позицию. На «два» правая нога делает шаг в IV позицию, левая подносится к правой вперед в III позицию.

На «и» прыжок на правой ноге, одновременно левая переносится назад, прикасаясь пяткой к щиколотке правой ноги, чтобы начать движение назад с левой ноги.

Примечание. Необходимо начинать движение назад «от ноги» (от щиколотки), не вынося ногу прямо в IV позицию.

Па польки по кругу в правую сторону

Исходное положение: III позиция, правая нога впереди.

Студенты стоят лицом к середине круга. Затакт — прыжок на левой ноге, одновременно правая вытягивается во II позицию.

- 1-й такт. На «раз» правая ставится на полупальцы. На «и» левая подносится к правой назад.

На «два» правая нога опять делает шаг во II позицию. На «и» прыжок на правой ноге, одновременно поворот вправо, то есть левым плечом. Левая нога подносится к правой назад, прикасаясь пяткой к щиколотке. Колено слегка согнуто. Все ученицы после этого движения должны оказаться спиной к середине круга-

- 2-й такт. На «раз» левая нога делает шаг во II позицию.

На «и» правая нога подносится к левой назад в III позицию.

На «два» левая нога снова делает шаг во II позицию.

На «и» прыжок на левой ноге, одновременно поворот вправо.

Правая нога подносится к левой в III позицию вперед и выносится 4 позицию.

Все ученицы должны снова оказаться лицом к середине круга.

Таким образом, полный поворот польки занимает два такта.

Примечание. Необходимо следить, чтобы во время исполнения польки учащиеся правильно выполняли позиции и придавали бы движениям отрывистый, стаккатирующий характер.

Полька в парах

Только после тщательного изучения элементов польки учеников ставят в пары, лицом друг к другу. Студенты правой рукой держат учениц за талию, кисть левой руки легко придерживает пальцы правой руки ученицы. Ни в коем случае нельзя держать ладонь НЬкь. Левая кисть ученицы лежит на правом плече ученика, упираясь на мизинец. Положение корпуса прямое, без всякой напряженности.

Поставив учеников в пары, педагог должен следить, чтобы Студенты легко выполняли перемену мест.

Перед началом польки необходимо дать два такта музыкального вступления, чтобы Студенты могли без помощи педагога четко вступить сами. В таких случаях считать и говорить «и» не рекомендуется.

Полезно поставить учеников в парах в колонну к точке 4 и через каждые два или четыре такта, по указанию педагога, заставлять каждую пару, начиная с угла, танцевать вокруг зала, требуя во время движения сохранения кругового рисунка.

Па галопа

(музыкальный размер 2/4)

Состоят из *pas glissé*, исполняемых вперед и назад.

Исходное положение: III позиция. Затакт — полупальцы. Непрерывное *pas glissé* вперед. Если движение начинает правая нога, то левая быстро придвигается к правой в III позицию назад. Движение можно делать назад с левой ноги.

Второй семестр

Раздел 5. Коррекция

Тема 9. Коррекция осанки и исполнения движений классического экзерсиса у станка за одну руку

Программа 2 семестра состоит из движений классического экзерсиса у станка и на середине зала, изучение элементов историко-бытового танца, ознакомление с элементами народно-сценического танца.

Основной задачей 2 семестра является усложнение знаний полученных в 1 семестре: добавление новых движений в классическом экзерсисе у станка, исполнение движений держась одной рукой за палку в более быстром темпе.

Раздел 6. Основы экзерсиса классического танца

Тема 10. Подробная проработка движений классического экзерсиса за одну руку у станка

Добавляются следующие движения у станка:

Rond de jambe en l'air en dehors et en dedans. (Изучение начинается со сгибания и разгибания ноги в колене.) Музыкальный размер: 4/4 и 2/4. Вначале исполняется на один такт 4/4, позднее на один такт 2/4 (по выбору 1 или 2 семестр).

Battements retire (движение, предшествующее изучению *battements développés*). Музыкальный размер: 4/4.

Battements developpes в сторону, вперед и назад. В сторону и назад первоначально изучается лицом к станку, вперед – держась одной рукой за палку. Музыкальный размер: 4/4. Движение изучается на два такта 4/4.

Battements developpes passes. Изучается во втором полугодии.

Rond de jambe par terre na plie en dehors et en dedans как заключение rond de jambe par terre. Музыкальный размер: 4/4. Движение исполняется на два такта 4/4.

Pas de bourree с переменной ног **en dehors et en dedans** (изучается лицом к станку). Музыкальный размер: 4/4 и 3/4. Движение изучается на один такт 4/4, позднее – на один такт 3/4.

Pas de bourree suivi на полупальцах в V позицию. Музыкальный размер: 4/4 и 3/4. Движение исполняется на каждую 1/8.

Полуповороты в V позицию с переменной ног на полупальцах:

а) **demi-plié** в V позиции, **relevé** на полупальцы, 1/2 поворота и закончить в demi-plié;

б) **demi-plié** в V позицию, **relevé** на полупальцы, 1/2 поворота и закончить в V позицию на вытянутых ногах.

Музыкальный размер: 4/4. Поворот исполняется на один такт.

Тема 11. Подробная проработка основных движений классического танца на середине зала

Упражнения те же, что и у станка (по выбору).

Добавляются следующие элементы классического танца.

Port de bras четвертое, пятое, шестое (по выбору). Музыкальный размер: 4/4 и 3/4. Движение изучается на два такта 4/4 или на восемь тактов 3/4.

1-й, 2-й и 3-й arabesques. Работающая нога вытянута носком в пол.

Temps lie par terre. Музыкальный размер: 4/4 и 3/4. Движение изучается на два такта 4/4 или на восемь тактов 3/4.

Releve на полупальцах по I, II и V позициям на вытянутых ногах и с окончанием в demi-plié.

Pas de bourree с переменной ног **en dehors et en dedans** с окончанием в epeaufement. Музыкальный размер: 4/4 и 3/4.

Повороты на полупальцах вокруг себя на одном месте по V позиции (2-4 поворота). Музыкальный размер: 2/4 и 3/4 (каждое движение на 1/8 музыкальную долю).

Раздел 7. Историко – бытовой танец

Тема 12. Проработка основных элементов историко- бытового танца в танцевальных комбинациях на середине зала

Элементы историко-бытового танца. Повторение пройденного материала, изучение новых, более сложных элементов историко-бытовых танцев.

Pas chassé (музыкальный размер 2/4)

Chassé — основное движение ряда бальных танцев, его нужно изучать особенно тщательно. **Chassé** — это два глиссирующих шага с одной ноги. Но здесь очень важно научить исполнителя умению плавно переносить тяжесть корпуса. Корпус передается на ту ногу, которая делает скользящее движение, безразлично, вперед или назад, другая нога остается в IV позиции.

Исходное положение: III позиция, правая нога впереди. Затакт — подняться на полупальцы.

На «раз» скользяще выдвинуть правую ногу, не отрывая носка от пола, вперед в IV позицию, перенести на нее тяжесть корпуса; стопа опускается на пол, колено слегка согнуто (при передаче корпуса не допускать толчка коленом).

Левая нога остается вытянутой на носке сзади в IV позиции. Пятка повернута к полу.

На «и» левая нога подтягивается к правой в III позицию назад. Ноги встают на полупальцы. На «два» правая нога делает второе движение *glissé*.

На «и» левая нога делает скользящее движение через I позицию. Ноги встают на полупальцы и продолжают повторять движение, описанное выше, с правой ноги. По тем же правилам делается *chassé* назад.

Пример: два *pas chassé* вперед с правой и левой ноги. Два *pas chassé* назад с правой и левой ноги. Движение занимает четыре такта.

Формы *chassé* (музыкальный размер 2/4)

Chassé сначала как тренировочное упражнение, а потом как одно из часто встречающихся движений бального танца проходит по программе в первых трех классах. Первый класс выучивает перечисленные выше движения, второй класс должен делать их более красиво, постепенно шлифуя технику. Третий класс обязан танцевать все формы, доведя их до безукоризненного исполнения, сохраняя при этом позиции ног, плавность и мягкость переходов от движения к движению, музыкальность и пластичность.

Первая форма А

Одно *chassé* и два *pas élevé* вперед, шаги с отходом назад, начиная с левой ноги.

Движение рассчитано на восемь тактов. Исходное положение: ноги в III позиции, правая нога впереди. | Затакт — полупальцы.

На 1-й такт - одно *chassé* с правой ноги (левая нога остается сзади в IV позиции).

На 2-й такт - два *pas élevé* левой и правой ногой.

На 3-й такт — шаги с отходом назад

На 4-й такт - шаг назад левой ногой, затем поворот на *effacé*.

Затем полное повторение с первого по четвертый такт на *effacé*.

Первая форма В (музыкальный размер 2/4)

Одно *chassé* и два *pas élevé* вперед, одно *chassé* и два *pas élevé* назад.

Движение рассчитано на восемь тактов. Исходное положение: ноги в III позиции, правая нога впереди. | Затакт — полупальцы.

На 1-й такт - одно *chassé* с правой ноги (левая нога остается сзади в IV позиции).

На 2-й такт - два *pas élevé* левой и правой ногой.

На 3-й такт - одно *chassé* левой ногой назад.

На 4-й такт - два *pas élevé* правой и левой ногой.

Затем полное повторение с первого по четвертый такт на *effacé*.

Вторая форма А

Одно *chassé* вперед и поворот вправо. Движение рассчитано на восемь тактов. Затакт — полупальцы.

1-й такт - на «раз» и «два» *chassé* с правой ноги.

2-й такт - на «три» шаг левой ногой вперед, правая нога ставится на носок, подъем вытянут, поворот вправо.

На «и» пятка левой ноги опускается на пол.

На «четыре» правая нога, оставаясь в IV позиции, носком на полу, подтягивается к левой в III позицию вперед.

3-й и 4-й такты – три шага назад, правая нога подтягивается в третью позицию.

Последующие 4 такта – полное повторение с возвращением на свое место.

Последующие 8 тактов - то же с поворотом влево.

Вторая форма В

Одно *chassé* вперед и поворот вправо на 180 градусов, назад *chassé* левой ногой и два *pas élevé*, начиная с правой ноги.

Движение занимает восемь тактов.

Затакт-полупальцы

1-й такт -на «раз» и «два» *chassé* с правой ноги.

2-й такт -на «три» шаг левой ногой назад по I позиции, нога ставится с носка, мягко опуская пятку.

На «четыре» правая нога, оставаясь в IV позиции впереди, подтягивается к левой в III позицию.

3-й, 4-й такты - *chassé* левой ногой назад и два *pas élevé*.

Последующие 4 такта - движения повторяются, затем исполнители возвращаются на свои места.

Исполняется также с поворотом влево.

Третья форма А

Движение занимает восемь тактов.

Три *chassé* и поворот вправо, Затакт — полупальцы

1-й такт - *Chassé* правой ногой.

2-й такт - *Chassé* левой ногой.

3-й такт - *Chassé* правой ногой.

4-й такт - шаг левой ногой вперед и поворот вправо, правая нога подтягивается к левой в III позицию.

Последующие 4 такта движения повторяются. Исполнители возвращаются на свои места.

Третья форма В

Три *chassé* и поворот влево.

Движение занимает восемь тактов.

Затакт – на «и» полупальцы.

1-3 такты - три *chassé*, начиная с правой ноги.

4- й такт - поворот влево (см. описание второй формы Б).

Последующие 4 такта движения повторяются.

Исполнители возвращаются на свои места.

Четвертая форма А

Движение занимает четыре такта.

Три *chassé* по кругу с поворотом вправо. Затакт — полупальцы, правое плечо выносится вперед.

- 1- й такт - *Chassé* правой ногой на *croisé*. Голова повернута к правому плечу.
- 2- й такт - *Chassé* левой ногой. Голова наклонена к левой ноге.
- 3- й такт - *Chassé* правой ногой. Голова наклонена к правой ноге.
- 4- й такт - Шаг левой ногой вперед (первая четверть), тяжесть корпуса переносится на левую ногу, правая нога подтягивается к левой в III позицию (вторая четверть).

Четвертая форма В

Движение занимает четыре такта. Три *chassé* по кругу с поворотом влево.

Затакт — полупальцы. Левое плечо выносится вперед, голова повернута к левому плечу и слегка наклонена вперед.

- 1- й такт. *Chassé* правой ногой на *effacé*.
- 2- й такт. *Chassé* левой ногой, голова наклонена к левой ноге и слегка опущена вниз.
- 3- й такт. *Chassé* правой ногой, голова повернута к правой ноге. Поворот на правой ноге.
- 4- й такт. Левая нога делает шаг назад через I позицию, принимая тяжесть корпуса, правая остается в IV позиции впереди (первая четверть), правая подтягивается в III позицию (вторая четверть).

Double-chassé

Движение занимает четыре такта.

В него входят одно *chassé* вперед на *effacé* и два *pas élevé*, за которым сейчас же должно следовать одно *chassé* и два *pas élevé* на *croisé*. Это зигзагообразное движение часто встречается при исполнении французской кадрили.

«Затакт» — полупальцы, корпус поворачивается на *effacé*.

1- й и 2- й такты – начиная с правой ноги, одно *chassé* вперед и два *pas élevé*, начиная с левой ноги.

«Затакт» - на полупальцы, корпус поворачивается на *croisé*.

3- й и 4- й такты - начиная с правой ноги, одно *chassé* вперед на *croisé*, два *pas élevé*, начиная с левой ноги.

Balancé (боковое) (музыкальный размер 3/4)

Темп вальса. Исходное положение: ноги в III позиции, правая нога впереди.

«Затакт» — правая нога с вытянутым подъемом идет в сторону во II позицию.

На «раз» правая нога опускается на пол на plié. Одновременно левая нога подтягивается к щиколотке правой ноги в III позицию

сзади, колено постепенно сгибается (движение несколько растянутое).

На «два» левая нога встает на низкие полупальцы, правая нога отделяется от пола. Тяжесть корпуса переносится на левую ногу.

На «три» правая нога, слегка сгибаясь, опускается на пол, принимая на себя тяжесть корпуса. Левая нога отделяется от пола, чтобы начать движение влево.

Balancé выполняется плавно. Вначале движение разучивается в линиях на месте. Голова на «раз» плавно поворачивается в сторону шагающей ноги. Необходимо следить за тем, чтобы учащиеся голову не закидывали назад.

Когда движение будет выучено на линиях на месте, следует его делать с продвижением вперед и назад.

Пример: восемь balancé вперед, восемь balancé назад.

Движение назад начинает та нога, которая остается сзади. Руки в учебном положении.

Вальс в три па (общие правила)

Вальс построен на скользящих движениях, при которых носки не снимаются с пола. Па вальса выполняются плавно, без резких толчков. Внимание педагога должно быть обращено также на опорную ногу.

Опорной ногой называется та нога, на которую переносится тяжесть корпуса. Например, исполнитель сделал первый скользящий шаг и, поставив ступню на пол, должен перенести тяжесть корпуса на эту опорную ногу, колено которой вытянуто. Нередко приходится наблюдать, что на первую четверть вальса колено опорной ноги бывает согнуто. Надо сказать, что в данном случае чисто вальсовое движение приобретает несвойственные вальсу черты *pas de basque*. Вначале па вальса в правую и левую сторону Студенты и ученицы осваивают отдельно. Только когда движение хорошо воспринято, учеников можно поставить в пары для исполнения вальса в точном и медленном ритме. К чередованию поворотов также можно переходить только тогда, когда Студенты твердо знают поворот вправо и влево.

Вальс в два па (музыкальный размер 3/4)

Вальс построен на движениях *chassé*. Полный тур вальса состоит из двух *chassé*, вот почему он и получил название «вальс в два па». Вошел в моду в начале XIX века. В Париже на балах исполнялся под названием «Русский вальс», иногда его называли «Венским вальсом». Манера его исполнения требует большой легкости и грации. Движения должны быть глиссирующими с негрубым акцентом на первую четверть. Корпус надо хорошо держать в спине. Плечи должны быть опущены и спокойны. Голова

должна красиво наклоняться через плечо, в сторону начинающей ноги, легко и быстро поворачиваясь вместе с корпусом, который слегка наклонен. Танцуя этот вальс, надо как бы лететь, легко касаясь ногами пола. Приемы разучивания те же, что и вальса в три па.

Вальс в два па

Исходное положение то же, что и в вальсе в три па.

«Затакт» — подъем на полупальцы.

1-й такт - Chassé с правой ноги с акцентом на первую четверть. Полуповорот. Левая нога на полупальцах переносится вперед в III позицию. Голова повернута к левому плечу (третья четверть).

2-й такт - Chassé с левой ноги. Полуповорот. Правая нога переносится вперед в III позицию, голова повернута к правому плечу.

Вальс в два па

Студенты делают те же движения, начиная chassé с левой ноги. Положение рук учебное.

Примечание: Chassé, следующие за полуповоротами, начинают с III позиции.

Вальс в два па в парах по кругу

Исходное положение: то же, что и в вальсе в три па.

Pas de basque с продвижением вперед (музыкальный размер 3/4)

Исходное положение: ноги в III позиции. Правая нога впереди. Движение рассчитано на восемь тактов.

«Затакт» — на «и» правая нога проводится носком по полу вперед в IV позицию.

На «раз» правая нога делает шаг во II позицию на plié, тяжесть корпуса переносится на правую ногу, одновременно левая нога сейчас же подтягивается к правой через I позицию.

На «два» левая нога делает шаг вперед, опускаясь с полупальцев на всю ступню, принимая на себя тяжесть корпуса.

На «три» правая нога скользяще подтягивается к левой в III позицию назад.

Движение продолжает левая нога.

Примечание. Делая движение с правой ноги на «раз», левое плечо выносится слегка вперед. Голова повернута к левому плечу. При движении с левой ноги вперед выносится правое плечо. Голова повернута к правому плечу. Движение pas de basque делается слегка вправо и влево.

Pas de basque с продвижением назад (музыкальный размер 3/4)

«Затакт» — на «и» левая нога проводится носком по полу назад в IV позицию.

На «раз» левая нога делает шаг во II позицию на plié, тяжесть корпуса переносится на левую ногу, одновременно правая нога сейчас же подтягивается к левой через I позицию.

На «два» правая нога делает шаг назад, опускаясь с полупальцев на всю ступню, принимая на себя тяжесть корпуса.

На «три» левая нога скользяще подтягивается к правой в III позицию вперед.

Движение продолжает правая нога.

Примечание: Делая движение с левой ноги на «раз», выносят левое плечо слегка вперед. Голова повернута к левому плечу. При движении с правой ноги вперед выносятся правое плечо. Голова повернута к правому плечу.

Pas de basque и pas balancé (музыкальный размер 3/4)

1-4-й такты - правой ногой четыре ***pas de basque*** вперед.

5-8-й такты - четыре ***balancé*** на месте, начиная правой ногой.

9-12-й такты - четыре ***pas de basque*** назад, начиная с правой ноги.

13-16-й такты - четыре ***balancé*** на месте, начиная правой ногой.

То же движение повторяется с левой ноги.

В первый год обучения предлагаются следующие историко-бытовые танцы:

1) **Танцы средних веков:** Крестьянский, Бранль, Фарандола;

2) **Танцы эпохи возрождения:** Вольта, Аллеманда, Сарабанда;

3) **Танцы 18 века:** Менуэт;

4) **Танцы 19 века:** Французская кадриль (фигуры по выбору); Вальс; Полька.

Третий семестр

Раздел 8. Народно – сценический танец

Тема 13. Ознакомление (по выбору) с элементами народно-сценического танца

Основной задачей второго года обучения является закрепление базового материала, полученного за предыдущие два семестра, продолжение изучения историко-бытовых танцев разных эпох, изучение базовых основ народно-характерного танца.

Изучение основ народно-характерного танца на втором году обучения, связано с общей программой по мастерству актера, а именно его разделом "Этюды к образам". Знание основ народно-характерного танца помогают актерам в работе над образами, в которых ярко проявляется разнообразный национальный колорит.

Содержание программы в течение семестра делится на тренировочные упражнения и танцевальные этюды. Под упражнениями подразумеваются те движения, которые изучаются как у палки, так и на середине и имеют значение тренировочного характера. В разделе же "танцевальные этюды" находятся движения, взятые из различных сценических и народных танцев, которые изучаются на середине. Под этюдами имеются в виду танцевальные

эпизоды, извлеченные из лучших постановок или составленные преподавателем из элементов сценических характерных и народных танцев.

Основная идея этюдной работы на протяжении всего курса неизменна. Она основывается на вовлечении учащихся в танец сценического, а не тренировочного порядка. Комбинируя различные танцевальные движения, нужно создавать сценически окрашенные танцевальные эпизоды, включающие в себя и технику танца, и его стиль, и актерскую танцевальную выразительность. Расширение этюдной работы развивает навык ансамблевого и парного танца. Цель этих этюдов — научить партнеров полной согласованности движений и умению выполнять в танце общие или различные актерские задания.

Раздел 9. Основы народно-сценического танца

Тема 14. Изучение позиций ног народно-сценического танца у станка

Тема 15. Изучение позиций рук народно-сценического танца на середине зала

Тема 16. Изучение элементов народно-сценического танца лицом к станку (2-е руки на станке) и за одну руку

Упражнения народно-характерного экзерсиса

1. Приседание в позициях (мягкое и жесткое).
2. Три первых вида *Battement tendu*.
3. Средний батман.
4. Дубль-флик.
5. Дубль-флик с пристукиванием.
6. Флик-флак.
7. Упражнения на выстукивание.
8. Упражнение на выстукивание с поворотом стопы
9. *Pas tortille*.
10. Характерный *Ronde de jambe*
11. Подготовка к веревочке.
12. Подготовка к штопору.
13. Штопор.
14. Подготовка к качалке.
15. Качалка.
16. *Battement developpe (legato u staccato)*.
17. Опускание на колено.
18. Подготовка к револьтаду с одной и двух ног.
19. Ординарный и двойной голубец одной ногой.

Раздел 10. Этюды на середине зала

Тема 17. Изучение элементов народно-сценических танцев (по выбору) в этюдной форме на середине зала

Повторение пройденного с добавлением

- ***Battement tendu***
- Усложненный вид дубль-флика
- Дубль-флик вперед и назад
- Подготовка к вееру
- Флик-флак
- Флик-флак со скачком
- Выстукивание
- Выстукивание в комбинациях
- ***Pas tortille***
- Круговращение стопы на полу
- Характерный ***rond de jambe***
- Подготовка к веревочке с подъемом на полупальцы
- Два вида подготовки к веревочке с вращением бедра
- Второй вид качалки
- ***Battement developpe*** с двойным ударом пяткой
- Комбинация ***grand battement developpe*** с подготовкой к веревочке
- Комбинация ***Battement developpe*** с голубцом и венгерским

заклЮчением

- Большой ***Battement jete c coupe tombe***
- Подготовка к веревочке с подъемом на полупальцы
- Большой ***Battement jete c coupe tombe***, усложненный двойным ударом полупальцами
- Двойной голубец одной ногой в трехдольном размере
- Голубец двумя ногами
- Простейший флик-револьтад

Историко-бытовой танец

Повторение пройденного материала, изучение более сложных форм исторических танцев 18-19 века, ознакомление с наиболее типичными формами исторического танца 20-21 веков, их элементами и манерой исполнения.

Раздел 11. Народно-сценический танец

Тема 18. Изучение народно-сценических танцев

Раздел 12. Танцы 20 и 21 века

Тема 19. Изучение танцев 20 и 21 века

Четвертый семестр

Раздел 13. Основы народно-сценического экзерсиса

Тема 20. Закрепление и проработка элементов народно-сценического танца в комбинациях лицом к станку и за одну руку

На втором году обучения предлагаются следующие историко-бытовые танцы **18 века**: гавот, скорый менуэт, контрданс.

19 века: мазурка (элементы по выбору), комбинированный вальс, шакон, экосез.

Раздел 14. Танцевально-хореографическая лексика в народно-сценических танцах

Тема 21. Закрепление, проработка танцевально-хореографической лексики и исполнения народно-сценических танцев

На втором году обучения предлагаются следующие народно-сценические танцы: русский, украинский, татарский, цыганский, испанский, итальянский, еврейский, грузинский.

Раздел 15. Танцевально-хореографическая лексика в танцах 20 и 21 века

Тема 22. Закрепление, проработка танцевально-хореографической лексики и исполнения танцев 20 и 21 века

Закрепление, проработка танцевально-хореографической лексики и исполнение народно-сценических танцев и балльных танцев 20-21 века. Постановка танцевальных номеров на базе изученного материала в более развернутом виде.

На втором году обучения предлагаются следующие историко-бытовые танцы **20 века**: Танго, рок-н-ролл, чарльстон, канкан (по желанию).

Освоение дисциплины завершается экзаменом, на который могут быть вынесены как движения у станка, этюды на середине и сольные танцы.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания 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.

Первый семестр **Раздел 1. Коррекция**

Задание для самостоятельной работы по теме 1. Коррекция осанки в статике на середине зала в парах.

Проработать положение тела в статике, на середине зала, соло и в парах.

Задание для самостоятельной работы по теме 2. Коррекция осанки в позициях ног классического танца у станка.

Проверить шесть позиций ног классического танца у станка и проработать положение тела в вышеназванных позициях.

Задание для самостоятельной работы по теме 3. Изучение позиций ног классического танца лицом к станку.

Выучить и зафиксировать шесть позиций ног классического танца у станка и проработать положение тела в вышеназванных позициях.

Задание для самостоятельной работы по теме 4. Изучение позиций рук классического танца на середине зала.

Зафиксировать основные позиции рук классического танца (подготовительное положение, первая позиция, вторая позиция, третья позиция) на середине зала и проверить данные позиции перед зеркалом.

Задание для самостоятельной работы по теме 5. Подробная проработка движений классического экзерсиса лицом к станку.

Внимательно проработать движения классического экзерсиса лицом к станку и закрепить пройденный материал в заданных педагогом комбинациях (Demi-plié, Grand plié, Battements tendu, Passe par terre, Battement tendu jete, Rond de jambe par terre en dehors et en dedans, Battement fondu, Battement frappe, Petit battement sur le cou-de-pied, Battement soutenu, Rond de jamb en l'air, Releve lent на 45о и 90 о, Grand battement jete).

Задание для самостоятельной работы по теме 6. Проработка элементов классического танца на середине зала.

Прыжки первоначально изучаются лицом к станку. Как только освоена элементарная правильность исполнения, изучение переносится на середину зала.

SAUTE - по I, II, IV и V позициям. Музыкальный размер 4/4

Temps leve по I, II и V позициям. Музыкальный размер: 4/4. Движение изучается на один такт 4/4.

Changement de pieds. Музыкальный размер: 4/4. Движение изучается на один такт 4/4.

Задание для самостоятельной работы по теме 7. Изучение основных элементов историко-бытового танца.

Усвоить и освоить основные элементы историко-бытового танца (например, первая, вторая, третья формы chasse; базовые элементы крестьянского бранля)

Задание для самостоятельной работы по теме 8. Изучение историко-бытовых танцев. Па полонеза (музыкальный размер 3/4).

Досконально усвоить и освоить композиции историко-бытовых танцев. Тщательная работа над манерами и танцевальным стилем определенных исторических эпох (например, полонез, крестьянский бранль, фарандола).

Задание для самостоятельной работы по теме 9. Коррекция осанки и исполнения движений классического экзерсиса у станка за одну руку.

Проработка и закрепление осанки при исполнении движений классического экзерсиса у станка за одну руку.

Задание для самостоятельной работы по теме 10. Подробная проработка движений классического экзерсиса за одну руку у станка.

Тщательная проработка движений классического экзерсиса за одну руку у станка.

Задание для самостоятельной работы по теме 11. Подробная проработка основных движений классического танца на середине зала.

Доскональная проработка движений классического танца на середине зала.

Задание для самостоятельной работы по теме 12. Проработка основных элементов историко-бытового танца в танцевальных комбинациях на середине зала.

Подробно усвоить и освоить основные элементы историко-бытового танца.

Задание для самостоятельной работы по теме 13. Ознакомление (по выбору) с элементами народно-сценического танца.

Детально проработать элементы народно-сценического танца (например, базовые элементы русского танца; базовые элементы испанского танца арагонская хота; базовые элементы мазурки).

Задание для самостоятельной работы по теме 14. Изучение позиций ног народно-сценического танца у станка.

Тщательно проработать позиции народно-сценического танца у станка:

1. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая позиции en dehors;
2. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая прямые позиции;
3. Первая, вторая закрытые позиции.

Задание для самостоятельной работы по теме 15. Изучение позиций рук народно-сценического танца на середине зала.

Проработать и зафиксировать позиции рук народно-сценического танца на середине зала (подготовительное положение, первая, вторая, третья позиции рук в характере русского, испанского, польского, венгерского танцев).

Задание для самостоятельной работы по теме 16. Изучение элементов народно-сценического танца лицом к станку (2-е руки на станке) и за одну руку.

Подробная проработка элементов народно-сценического танца лицом к станку в комбинациях, в характере русского, испанского, итальянского, польского, цыганского танцев, испанские выстукивания (zapataedo), являющиеся неотъемлемой частью испанского танца фламенко.

Задание для самостоятельной работы по теме 17. Изучение элементов народно-сценических танцев (по выбору) в этюдной форме на середине зала.

Народно-сценический танец. Тщательно освоить, усвоить и проработать элементы народно-сценических танцев на середине зала (в характере русского, испанского, итальянского, венгерского, польского танцев).

Историко-бытовой танец. Повторение пройденного материала, изучение более сложных форм исторических танцев 18-19 века, ознакомление с наиболее типичными формами исторического танца 20-21 веков, их элементами и манерой исполнения.

Задание для самостоятельной работы по теме 18. Изучение народно-сценических танцев.

Выучить и подробно проработать композиции народно-сценических танцев.

Задание для самостоятельной работы по теме 19. Изучение танцев 20 и 21 века.

Выучить и подробно проработать композиции танцев 20 и 21 века.

Задание для самостоятельной работы по теме 20. Закрепление и проработка элементов народно-сценического танца в комбинациях лицом к станку и за одну руку.

Тщательно проработать элементы народно-сценического танца в комбинациях лицом к станку и за одну руку (plie, grand plie, battement tendu, battement tendu jete, rond de jambe par terre, battement fondu, zapateado в различных ритмических рисунках, adajio, grand battement).

Задание для самостоятельной работы по теме 21. Закрепление, проработка танцевально-хореографической лексики и исполнения народно-сценических танцев

Закрепить и тщательно проработать танцевально-хореографическую

лексику и композиции народно-сценических танцев.

Задание для самостоятельной работы по теме 22. Закрепление, проработка танцевально-хореографической лексики и исполнения танцев 20 и 21 века

Закрепить и тщательно проработать композиции народно-сценических танцев и балльных танцев 20-21 века.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Для подготовки к практическим занятиям студенты должны самостоятельно выполнять движения и элементы, которые они освоили во время работы с педагогом.

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

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса, по результатам занятий и выполнения самостоятельной работы. Формы текущего контроля знаний: освоение упражнения экзерсиса, незначительные усложнения заданий по технике исполнения, отработка танцевального материала. Они дают достаточные основания для суждений о степени овладения содержанием практического курса. В то же время эти действия являются для преподавателя ориентирами в корректировке последующего материала, в поиске более эффективных путей преподавания, в поиске более индивидуализированного подхода к каждому из студентов. А для студентов эти контрольные действия оказываются существенной помощью в более точном понимании данной дисциплины, повышая эффективность всего 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 зачета и экзамена.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

1. Ваганова А. Я. Основы классического танца. Л-д., Искусство 1980
2. Ткаченко Т. Народные танцы. М. 1975
3. Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец . М. 1963
4. Ткаченко Т. Народные танцы. М. 1975
5. Пузырева И. А. Пластическое воспитание (танец в драматическом театре): учебное пособие Кемерово КемГУКИ 2012
6. Станиславский К. С. Собрание сочинений в 9 томах. М., Искусство, 1989
7. Евгений Вахтангов (Сборник). М., ВТО, 1984
8. Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. М., Искусство, 1968
9. Островский А. Н. «О театре. Записки, речи и письма». М-Л-д, «Искусство», 1947
10. Таиров А. Я. Записки режиссёра. Статьи. Беседы. Речи. Письма. М., ВТО, 1970
11. Азарова Н. Мей В. Азбука классического танца. Л. 1983
12. Бальные танцы М. 1960
13. Васильева. Е. Танец. М. 1968
14. Устинова. Т. Русские народныи танцы . М. 1964
15. Громов Ю. И. Танец и его роль в воспитании пластической культуры актера СПб 1997
16. Немировский А. Б. Пластическая выразительность актёра. М., Искусство, 1976
17. Дрознин А. Б. «Дано мне тело, что мне делать с ним?» М., Навона, 2011
18. Морозова Г.В. Пластическое воспитание актёра, М., Терра-спорт, 1998
19. Морозова Г.В «Светские манеры и этикет русского общества (XVII-XIX). «Я вхожу в мир искусств», М., 2007
20. Морозова Г.В. «Бытовой этикет и манеры поведения в странах Западной Европы (X-XI, XVI-XIXвв.). М., «Я вхожу в мир искусств» 2007
21. Пластическое воспитание актёра в театральном вузе (Сборник). Л., ЛГИТМиК, 1987
22. Новерр Ж.Ж. Письма о танцах и балетах Л-М. 1965
23. Красовская. В. М. Западно-европейский балетный театр. Очерки истории. Эпоха Новерра. Л. 1981
24. Воронина И. А. Историко-бытовой танец. Учебное пособие. М. Искусство 1980
25. Шереметьевская Н.В. Танец на эстраде. М. Искусство 1985
26. Блок Л.Д. Классический танец история и современность. Л. 1987
27. Пасютинская А. В. Волшебный мир танца. М. 1981
28. Серебrenников Н.Н. Поддержка в дуэтом танце. М. 1979

29. Абрамов Г.М. Школа театрального танца Ридер по книге Ж.Ж. Новерра Письма о танцах и балетах с комментариями Абрамова Г.М. Учебное пособие Е. 2007
30. Миловзорова М. С. Анатомия и физиология человека. Учебник для хореографических училищ. М. Медицина 1972

Справочные и информационные издания

1. Морозова Г. В. Пластическая культура актёра. Словарь терминов. М., ГИТИС, 1999
2. Патрис Павис «Словарь театра», М., «ГИТИС», 2003

8.2. Интернет-ресурсы:

- 1.Национальная электронная библиотека <http://нэб.рф>
- 2.Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний Электронный ресурс. - Режим доступа: <http://www.zipsites.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/>

9. Описание материально-технической базы

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

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

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

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека

Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

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

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)**

Кафедра пластической выразительности

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и
методической работе

_____/Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

по специальности

52.05.01 Актерское искусство

«Артист драматического театра и кино»

«Артист мюзикла»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины	4
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	6
5. Содержание учебной дисциплины.....	7
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	7
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....	7
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	9
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	9
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	10
6.3. Текущий контроль	11
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	11
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	12
8.1. Перечень учебной литературы.....	12
8.2. Перечень дополнительной литературы.....	12
8.3. Интернет-ресурсы.....	12
9. Описание материально-технической базы.....	13

ВВЕДЕНИЕ

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Приоритетными положениями данной программы являются:

- повышение уровня теоретических знаний студентов в формировании навыков здорового образа жизни;
- достижение целостности знаний об организме человека, его культуре как системе норм, направленных на профессионально-личностное развитие будущего специалиста;
- ориентация теоретического, методического и практического материала на решение задач обучения студентов умениям физической самоподготовки, самосовершенствованию средствами физической культуры;

В рабочей программе раскрываются цель и задачи предмета «Физическая культура», основные положения организации физического воспитания в вузе, организационно-методические аспекты занятий физической культурой, средства и методы оздоровительной физкультуры, теоретические ценностные ориентиры студентов на физическую культуру и здоровый образ жизни, жизненно необходимые умения и навыки, профессиональная направленность физического воспитания и др.

Результатом образования в области физической культуры должно быть создание устойчивой мотивации и потребности в выборе здорового и продуктивного стиля жизни, в физическом самосовершенствовании, приобретении личного опыта творческого использования ее средств и методов, в достижении установленного уровня психофизической подготовленности.

Трудоемкость курса «Физическая культура» составляет 2 зачетных единицы (72 часа). Структурно курс состоит из разделов и тем. Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки во 2-ом семестре для студентов очной формы обучения.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель физического воспитания студентов – формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей профессиональной деятельности.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач:

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности;
- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности;
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;
- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Физическая культура» относится к Базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы высшего образования (далее ОП ВО) по специальности 52.05.01 Актерское искусство.

Является обязательным разделом гуманитарного компонента образования и направлена на формирование физической культуры личности студента, подготовку к социально-профессиональной деятельности, сохранение и укрепление здоровья. Способствует расширению и углублению знаний и навыков по физиологии, педагогике и психологии, что позволяет повысить уровень профессиональной компетентности будущего специалиста.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Освоение дисциплины «Физическая культура» направлено на формирование следующих универсальных и профессиональных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Физическая культура»

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
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; Умеет: - организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни; - выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной физической культуры; Владеет: - опытом спортивной деятельности и физического самосовершенствования; - способностью к организации своей жизни в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни.
ПК-4. Владеет сценической пластикой, способен использовать свой развитый телесный аппарат при создании и исполнении роли	ПК-4.1. Использует в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; ПК-4.2. Выполняет базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя и фехтования	Знает: - особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; - манеры и этикет основных культурно-исторических эпох; - правила безопасности при выполнении травмоопасных заданий на сцене и на съемочной площадке; Умеет: - использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; - настраивать свой психофизический аппарат и управлять им в соответствии с особенностями работы над ролью,

		самостоятельно поддерживать физическую форму; - выполнять базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя и фехтования; Владеет: - основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя; - техникой безопасности в решении творческих задач средствами пластики.
ПК-8. Способен поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние	ПК-8.1. 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетных единицы), дисциплина изучается в 1-2ом семестрах. Формы промежуточной аттестации — зачет без оценки во втором семестре.

Виды учебной работы		Всего часов		
		1 семестр	2 семестр	Итого
1. Контактная работа, в том числе:		16	16	32
Практические занятия		16	16	32
Форма промежуточной аттестации		-	зачет	зачет
2. Самостоятельная работа		20	20	40
Трудоемкость	час.	36	36	72
	ЗЕТ	1	1	2

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контак тная работа, час.	СРС	Всего часов
		ПЗ		
Раздел 1. Научно методические основы формирования физической культуры личности				
1.	Тема 1. Общекультурное и социальное значение физической культуры. Здоровый образ жизни	1	-	1
2.	Тема 2. Техника безопасности.	1	-	1
Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности				
3.	Тема 3. Гимнастика	7	10	17
4.	Тема 4. Атлетическая гимнастика	7	10	17
	<i>Итого в первом семестре, час.</i>	16	20	36
5.	Тема 5. Спортивная аэробика	8	10	18
6.	Тема 6. Подвижные и спортивные игры	8	10	18
	Зачет			
	<i>Итого во втором семестре, час.</i>	16	20	36
	Всего	36	36	72

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

РАЗДЕЛ 1. Научно методические основы формирования физической культуры личности

Тема 1. Общекультурное и социальное значение физической культуры. Здоровый образ жизни.

Физическая культура и спорт как социальные явления как явление культуры.

Физическая культура личности человека. Физическое развитие, физическое воспитание, физическая подготовка, самовоспитание. Сущность и ценность физической культуры. Влияние занятий физическими упражнениями на достижение человеком жизненного успеха.

Социально биологические основы физической культуры: влияние занятий физическими упражнениями на функциональные возможности

человека, умственную и физическую работоспособность, адаптационные возможности человека

Основы здорового образа и стиля жизни:

- Здоровье человека как ценность и как фактор достижения жизненного успеха;
- Совокупность факторов, определяющих состояние здоровья;
- Роль регулярных занятий физическими упражнениями в формировании и поддержании здоровья;
- Компоненты здорового образа жизни;
- Роль и место физической культуры и спорта в формировании здорового образа и стиля жизни;
- Двигательная активность человека её влияние на основные органы и системы организма

Тема 2. Техника безопасности.

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок).

РАЗДЕЛ 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности.

Тема 3. Гимнастика

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносливость, координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику. Совершенствует память, внимание, целеустремленность, мышление. Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с гантелями, с мячами, с гимнастическими палками, со скакалками. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). Упражнения для коррекции зрения.

Тема 4. Атлетическая гимнастика

Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых характеристик движений, совершенствует регуляцию мышечного тонуса. Воспитывает абсолютную и относительную силу избранных групп мышц. Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями. Техника безопасности занятий.

Тема 5. Спортивная аэробика

Занятия спортивной аэробикой совершенствуют чувство темпа, ритма, координацию движений, гибкость, силу, выносливость. Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов. Обязательные

элементы: подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для мышц живота, отжимание в упоре лежа – четырехкратное исполнение подряд. Дополнительные элементы: кувырки вперед и назад, падение в упор лежа, перевороты вперед, назад, в сторону, подъем разгибом с лопаток, шпагаты, сальто. Техника безопасности при занятии спортивной аэробикой.

Тема 6. Подвижные и спортивные игры

Основы техники безопасности на занятиях спортивными и подвижными играми.

Эстафеты беговые и прыжковые. Подвижные игры с мячом. Техника приемов ведения, передачи мяча.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания 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:

- самостоятельное изучение 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

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

Задания по темам:

«Гимнастика»:

- Упражнения для развития гибкости (упражнения с использованием собственной силы (например, притягивание туловища к ногам);

- Пружинящие движения отдельными частями тела с постепенным увеличением амплитуды движений (например, пружинистые движения корпусом вверх-вниз в положении выпада);

- Простейшие упражнения на изолированную работу отдельных частей тела).

«Атлетическая гимнастика»:

- Различные виды отжиманий, подтягиваний, приседаний (без отягощений, с отягощениями);

- Парные упражнения со всевозможными видами сопротивления партнера движениям занимающегося (партнер в качестве отягощения - например, приседания с партнером на плечах; партнер в качестве снаряда – например, подъем корпуса из положения лежа на спине).

«Спортивная аэробика»:

- Бег без отягощений и с отягощениями;

- Прыжки со скакалками;

- Локомоторные упражнения (имитирующие движения животных – например, «крокодил»).

«Подвижные и спортивные игры»:

- Упражнения, базирующиеся на чувстве пространства и координации движений рук, - например, упражнения на меткость (броски мячами в цель);

- Упражнения, базирующиеся на чувстве равновесия и скорости ориентировочных реакций, - например, всевозможные виды балансировки на неустойчивой опоре.

6.3. Текущий контроль

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 студентов. 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 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 по дисциплине проводится в форме практического зачета без оценки (второй семестр) по практическим заданиям на основе пройденного материала.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень учебной литературы

1. Физическая культура и физическая подготовка : учебник / И.С. Барчуков, Ю.Н. Назаров, В.Я. Кикоть, С.С. Егоров, ред.: В.Я. Кикоть, ред.: И.С. Барчуков .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 432 с. : ил. — Авт. указ. на обороте тит. листа .— ISBN 978-5-238-01157-8. ЭБС РУКОНТ. Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/352740>
2. Физическая культура: теоретический курс. Учебное пособие для студентов АТиСО / С.И. Михеев, Н.А. Ломакина, С.В. Воробец и др. - М.: ИД "АТиСО", 2013.
3. Физическая культура студента и жизнь / В.И. Ильинич. - М.: Гардарики, 2009.
4. Физический тренинг актера по методике А. Дрознина / А.Б. Дрознин. - М.: ВЦХТ ("Я вхожу в мир искусств"), 2004, - 160 с., ил.
5. Дано мне тело... что мне делать с ним? / А.Б. Дрознин. - М.: ИГ "Navona", 2009.

8.2. Перечень дополнительной литературы

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник.- Москва: Академия, 2012
2. Решетников Н. В., Кислицын Ю. Л. Физическая культура: учебник.- Москва: Академия, 2013

3. Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / под общ. ред. Г. В. Барчуковой. — М., 2011.
4. Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных занятий. — Смоленск, 2012.
5. Блеер А.Н., Суслов Ф.П., Тышлер Д.А. Терминология спорта. Толковый словарь-справочник. - М.: "Академия", 2010.

8.3. Интернет-ресурсы

1. [http:// www.takzdorovo.ru](http://www.takzdorovo.ru) – Здоровый образ жизни.
2. <http://www.rostmaster.ru> – Статьи и разделы о здоровье и физической культуре.
3. <http://www.prosv.ru> - О формировании знаний обучающихся по предмету «Физическая культура».

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

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

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

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

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

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

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА»
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

КАФЕДРА ПЛАСТИЧЕСКОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и
методической работе

_____/Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ «РИТМИКА»

по специальности
52.05.01 Актерское искусство

«Артист драматического театра и кино»
«Артист мюзикла»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.....	5
3. Планируемые результаты освоения дисциплины.....	5
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	6
5. Содержание дисциплины.....	7
5.1. Тематический план очной формы обучения.....	7
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....	8
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся.....	11
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	11
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	12
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	12
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	12
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины..	13
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы.....	13
8.2. Интернет-ресурсы.....	14
9. Описание материально-технической базы	14

ВВЕДЕНИЕ

Рабочая программа учебной дисциплины «Ритмика» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Программа предусматривает максимальное развитие и обострение присущей человеку «ритмичности». Являясь неотъемлемой частью предмета «Сценическое движение», данная дисциплина закладывает основы развития необходимых физических и психофизических качеств будущего актера и режиссера, учит строить свое сценическое поведение в соответствии с творческим замыслом, подготавливает почву для работы над созданием яркого сценического образа.

Трудоемкость элективного курса по физической культуре «Ритмика» составляет 328 академических часов. Структурно курс состоит из разделов и тем.

Форма промежуточной аттестации – зачет в 5-ом семестре для студентов очной формы обучения.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели и задачи данной учебной дисциплины предопределены особым положением сценического искусства в ряде других видов искусств — его произведения развиваются во времени и существуют в пространстве. Для актера и режиссера ритмичность необходима как средство пространственно-временной организации действия, поэтому всестороннее развитие и совершенствование ритмичности входит в число первостепенных задач педагогического процесса в театральной школе.

«Для того чтобы создать образ, нужно найти прежде всего основную его ритмику, то есть нужно находить образ в движении, в динамике. Живой человек отличается ритмом, который является как бы рессорой образа... Актер должен так развить в себе психофизическую технику, чтобы смена ритмов стала для него естественной и легкой», — писал выдающийся грузинский режиссер Сандро Ахметели.

Цели:

- сформировать у студентов комплексное представление о роли ритма, как закономерности, помогающей организации сценического материала;
- воспитать ритмичность — то есть способность актера и режиссера создавать, выявлять и воспринимать ритм;
- воспитать у студентов творческое мышление: наблюдательность, фантазию, изобретательность, творческую инициативу в области движения.

Задачи:

- совершенствовать физические и психофизические качества;
- развить внимание, внутреннюю собранность;
- совершенствовать умение ориентироваться в пространстве и в коллективе;
- повысить общий тонус, развить легкость движения, мобильность и ловкость;
- выработать обостренное внимание к партнеру;
- повысить реактивные возможности тела, координацию движений и ритмичность;
- развить максимально свободное и точное владение движением;
- получить представление о содержательности и эмоциональной окраске движения;
- научиться использовать приобретенные знания и навыки в творческой работе.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Элективный курс по физической культуре «Ритмика» является частью, формируемой участниками образовательных отношений, основной образовательной программы высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 52.05.01 Актерское искусство.

Ритмика является неотъемлемой частью воспитания пластической культуры будущего режиссера и актера, поэтому в Театральном институте имени Бориса Щукина входит в цикл дисциплин кафедры «Пластической выразительности актера».

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины «Ритмика» направлен на формирование следующих универсальных и профессиональных компетенций (Таблица 1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Ритмика»

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
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: - роль физической культуры и принципы здорового образа жизни; - влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; Умеет: - выполнять индивидуально подобранные комплексы физической культуры; Владеет: - опытом спортивной деятельности и физического самосовершенствования; - большим количеством движений актера.
ПК-4. Владеет сценической пластикой, способен использовать свой развитый телесный аппарат при создании и исполнении роли	ПК-4.1. Использует в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; ПК-4.2. Выполняет базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя и фехтования	Знает: - особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; - манеры и этикет основных культурно-исторических эпох; - правила безопасности при выполнении травмоопасных заданий на сцене и на съемочной площадке; Умеет: - использовать в работе над ролью

		разнообразные средства пластической выразительности; - настраивать свой психофизический аппарат и управлять им в соответствии с особенностями работы над ролью, самостоятельно поддерживать физическую форму; - выполнять базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя и фехтования; Владеет: - основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя; - техникой безопасности в решении творческих задач средствами пластики.
<i>ПК-8. Способен поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние</i>	ПК-8.1. 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость элективного курса по физической культуре «Ритмика» составляет 328 академических часов. Структурно курс состоит из разделов и тем. Форма промежуточной аттестации – зачет в 5-ом семестре для студентов очной формы обучения.

Виды учебной работы	Всего часов				
	2 семестр	3 семестр	4 семестр	5 семестр	Итого
1. Контактная работа, в том числе:	32	32	32	32	128
Практические занятия	32	32	32	32	128
Форма промежуточной аттестации	-	-	-	зачет	-
2. Самостоятельная работа	50	50	50	50	200
Трудоемкость, час.	82	82	82	82	328

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Тематический план очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактна я работа, час.		СР С	Всего часов
		Л	ПЗ		
2 семестр					
Раздел 1. Ритмичность как психофизическое качество					
1	Тема 1. Внимание, память, воля и активность	-	16	25	41
2.	Тема 2. Координация движений и быстрота реакции	-	16	25	41
3 семестр					
Раздел 2. Пространство и время					
3.	Тема 1. Линии, формы, направления и уровни в пространстве. Амплитуда движения.	-	10	16	26
4.	Тема 2. Длительности. Пластическая и музыкальная пауза. Темп.	-	10	16	26
5.	Тема 3. Ритмический рисунок и полиритмия	-	12	18	26
4 семестр					
Раздел 3. Энергия					
6.	Тема 1. Качества движения в зависимости от	-	16	25	41

	приложенной энергии, интенсивность существования				
7.	Тема 2. Импульс движения, затакт, акцент	-	16	25	41
5 семестр					
Раздел 4. Ритмические этюды					
8.	Тема 1. Самостоятельные работы на заданные ритмические рисунки	-	-	25	25
9.	Тема 2. Ритмические этюды с предметами	-	28	25	53
	Зачет	-	4	-	
	Итого, час.	-	128	200	328

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Данное изложение материала по темам не следует воспринимать, как предложение изучать материал последовательно тему за темой. Важно, чтобы студенты уже в первые занятия имели представление обо всех элементах ритма. Поэтому необходимо сначала ознакомить их с каждой темой на простом материале, а затем возвращаться к тем же темам на материале более сложном. Такой метод изучения материала называется «концентрическим» и даст цельность восприятия ритма.

РАЗДЕЛ 1. Ритмичность как психофизическое качество

Тема 1. Внимание, память, воля и активность.

Развитие и укрепление *внимания и памяти* проводятся всеми дисциплинами, входящими в комплекс воспитания актера и режиссера. Но каждая дисциплина работает над этой задачей в своей специфике и применяет свои приемы. Тренировка внимания и памяти должна вестись на всем протяжении курса ритмики и постоянно сопутствовать всем остальным тренировочным задачам.

В тренинг входят упражнения, развивающие умение сосредоточить внимание на поставленной задаче и на ее техническом выполнении, умение быстро переключать внимание, умение сосредоточить внимание на нескольких задачах одновременно (объем внимания); упражнения на устойчивость внимания.

Воля (активность) — совокупность взаимодействующих и дополняющих друг друга качеств, присущих сознанию человека: стремление, желание, самостоятельность, инициативность, решительность, настойчивость, смелость, самообладание. Эти качества, без которых немыслима профессиональная актерская и режиссерская деятельность, воспитываются на всем протяжении курса.

Тема 2. Координация движений и быстрота реакции.

Повышение точности организации движений во времени и пространстве, развитие скорости освоения новых движений, умений, навыков. Упражнения индивидуальные, парные и групповые.

РАЗДЕЛ 2. Пространство и время

Тема 1. Линии, формы, направления и уровни в пространстве. Амплитуда движения.

Одна из первых вещей, которую необходимо постичь актеру и режиссеру — это образное понимание пространства. Индивидуальные и групповые упражнения направлены на переживание *линий, форм и направлений* в пространстве.

Движения тела актера в пространстве — вперед, назад, вбок, — представляются на трех уровнях, низком (на полу), высоком (высоко поднятые руки, прыжки) и среднем (между низким и высоким). Индивидуальные упражнения развивают понимание и ощущение *уровней* в пространстве, совершенствуют многоплоскостное внимание.

Все движения актера на сценической площадке осуществляются в пространстве и во времени, и от того, насколько точно он воспринимает пространство, зависит точность его двигательных действий. Чувство пространства проявляется в точности выполнения движений, в правильном выборе их амплитуды. Упражнения индивидуальные, парные и групповые.

Тема 2. Длительности. Пластическая и музыкальная пауза. Темп.

Изучение в музыкальной теории и в пластике *длительности* звука и движения. Соотношение различной длительности звуков (движений), проявляющееся в метре и ритме, лежит в основе музыкальной (пластической) выразительности. Обозначениями относительных длительностей служат условные знаки — ноты: бревис (равная двум целым нотам), целая, половинная, четвертная, восьмая, шестнадцатая, тридцатьвторая, шестьдесятчетвёртая и т.д. К нотам могут присоединяться дополнительные знаки — точки и лиги, увеличивающие их длительность соответственно определенным правилам.

Пауза, как временная остановка, перерыв в действии, рассматривается с двух точек зрения. Пауза в движении — это момент фиксации движения, зона статики. Пауза в музыке — это временное отсутствие звучания. Умение выдержать паузу связано с устойчивостью в темпе и метре и мускульной памятью. Упражнения индивидуальные, парные и групповые.

В музыке слово *tempo* применяется для обозначения скорости музыкального движения. В системе ритмического воспитания темп обозначает скорость движения и умение воспроизводить, сохранять и менять эту скорость. Упражнения индивидуальные, парные и групповые на переключение из одного темпа в другой, параллельные темпы, постепенно убыстряющиеся и замедляющиеся темпы, на устойчивость в темпе.

Тема 3. Ритмический рисунок и полиритмия.

Ритмический рисунок — это определенная повторяющаяся последовательность звуков (движений) разной длины. Упражнения индивидуальные, парные и групповые.

«*Полиритмия*» — это одновременное звучание и, соответственно, сочетание нескольких самостоятельных ритмических рисунков, построенных в одном метре. Тренировочные задачи над ритмическим рисунком при использовании принципа полиритмии значительно усложняются, так как включают очень сложную координацию движений и требуют «виртуозной» ритмической изобретательности. Упражнения парные и групповые.

РАЗДЕЛ 3. Энергия

Тема 1. Качества движения в зависимости от приложенной энергии, интенсивность существования.

Изучение движения тела в пространстве с различными качествами энергии (сильной, слабой, нормальной) и в различных скоростях (медленной, средней и быстрой). Индивидуальная энергия и интенсивность существования. Упражнения индивидуальные, парные и групповые.

Тема 2. Импульс движения, затакт, акцент.

Концентрация есть процесс нахождения центра. Поиски источника движения. Физический центр, ментальный центр, эмоциональный центр. *Импульс* движения. Индивидуальные и парные упражнения.

В теме рассматриваются и проводятся параллели между музыкальным термином «*затакт*» и пластическим термином «отказное» движение. Затакт, как начало музыкального произведения или его части со слабой доли, и «отказное», подготовительное движение, совершаемое всегда в направлении, противоположном основному. В групповых упражнениях часто используются мячи.

Изучение в музыке и движении метрического *акцента*. Сильные и слабые доли. Акценты реальные (выделение за счет звука большей громкости) и воображаемые (выделение паузой). Упражнения индивидуальные и парные.

РАЗДЕЛ 4. Ритмические этюды

Тема 1. Самостоятельные работы на заданные ритмические рисунки.

Короткие (например, 2 такта в размере 4/4) пластические композиции на двух или трех человек на заданные педагогом ритмические рисунки. Данная работа способствует верному распределению мышечной энергии и экономичному ее использованию, развивает чувство партнера, дает

возможность актерам и режиссерам проявить свои навыки по организации движения во времени и пространстве.

Тема 2. Ритмические этюды с предметами.

Работа по организации пространства, времени и энергии в ритмическом этюде с предметами. Предметами могут служить банки, карандаши, мячи, палки, метлы, ведра, кубы, — все, из чего можно извлечь звук и создать полиритмию. Такие этюды дают возможность задействовать весь психофизический аппарат актера и накопленный к этому моменту опыт работы с ним на других дисциплинах пластического цикла и занятиях по мастерству актера.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Учебная дисциплина «Ритмика» обостряет чувство ритма, присущее здоровому человеку от рождения, и воспитывает ритмичность как психофизическое качество, необходимое актеру в его профессиональной деятельности, то есть имеет практическую направленность и требует систематических тренингов.

К.С.Станиславский предлагал ежедневные упражнения: «Вы не можете овладеть методом физических действий, если не владеете ритмом. Ведь всякое физическое действие неразрывно связано с ритмом и им характеризуется».

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины

Практические занятия. Система практических занятий позволяет каждому студенту обогащать свой опыт фактическим материалом и приобретать 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 обучающихся.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- выполнение практических *тренинговых* домашних заданий; ежедневное повторение и совершенствование предложенных на занятиях упражнений;
- выполнение практических *творческих* домашних заданий;
- поиск необходимых материалов в научно-исследовательских ресурсах Интернета, а также в библиотеке Театрального института им.Б.Щукина и других библиотеках для более углубленного изучения теоретического материала, которое предлагается на занятиях параллельно с практическими упражнениями.

Оптимальное распределение времени на усвоение данной дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося природных телесных данных, его трудолюбия и работоспособности на самом занятии с педагогом, умения организовать себя и свое время (а во многих упражнениях — и время партнеров) для выполнения предложенных домашних заданий.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа осуществляется студентами во внеаудиторное время.

Основная цель самостоятельной работы студентов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. 6.3. *Задания для подготовки к практическим занятиям.*

Самостоятельная работа обучающихся предполагает выполнение всех упражнений каждой темы дисциплины.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Для подготовки к практическим занятиям студенты должны самостоятельно выполнять упражнения, которые они освоили во время работы с педагогом.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Контроль знаний студентов по дисциплине «Ритмика» подразделяется на **текущий и итоговый.**

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по результатам занятий и выполнения самостоятельной работы. Формами текущего контроля являются контрольные упражнения в финале каждого занятия, незначительные усложнения заданий; игровые упражнения, требующие использования пройденного материала в условиях игрового пространства, что дает информацию о степени овладения студентом содержанием практического курса.

Итоговый контроль проводится в форме зачета без оценки на 3-м курсе в пятом семестре.

На итоговый зачет выносятся упражнения, ритмические композиции и этюды «Работа с предметом», в которых студент демонстрирует объем и глубину освоенного материала по всем пройденным темам, что дает возможность оценить его психофизические качества, артистизм и умение

работать с актером.

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

1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по дисциплине «Ритмика», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
2. Описание показателей и критериев уровня сформированности компетенций;
3. Шкалу оценивания;
4. Процедуры, методику и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине «Ритмика»;
5. Примерная Программа зачета.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Ритмика» проводится в форме показа (практического зачета) на пятом семестре.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

В связи с отсутствием современных учебников по данной дисциплине могу рекомендовать следующую литературу:

а) основная

1. Жак-Далькроз Э. Ритм. Его воспитательное значение для жизни и искусства. — М., Классика-XXI, 2001
2. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 9 тт. — М., Искусство, 1989
3. Дружникова Е.Ю. Ритм. Словарь (для актеров, режиссеров, студентов и педагогов театральных вузов). — М., ArsisBooks, 2020
4. Гринер В.А. Ритм в искусстве актера. Методическое пособие для театральных и КПУ. — М., Просвещение, 1966
5. Збруева Н.П. Ритмическое воспитание. — М., ГИХЛ, 1935
6. Конорова Е.В. Ритмика в театральной школе. — М.-Л., Искусство, 1939
7. Морозова Г.В. Понятие темпо-ритма сценического действия. Учебное пособие для студентов КПУ. — М., 1968
8. Способин И.В. Элементарная теория музыки. — М., 1961

б) дополнительная

1. Бюхер Карл. Работа и ритм. — М., Новая Москва, 1923
2. Волков К. (при участии М.Велиховой) Ритмика в процессе обучения драматического актера. — М., ВТУ им.Щепкина, 2007
3. Волконский С.М. Листки курсов ритмической гимнастики. — С-Пб., 1913-14
4. Дрознин А.Б. Дано мне тело, что мне делать с ним? — М., Навона, 2011

5. Иванов И.С. и Шишмарева Е.С. Воспитание движения актера. — М., Худ. литература, 1937
6. Кнебель М.О. О том, что мне кажется особенно важным. — М., Искусство, 1971
7. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. — М., ВТО, 1974
8. Кох И.Э. Основы сценического движения. — Л., Искусство, 1970 (или СПб-Петербург-Москва-Краснодар, Планета музыки, 2010)
9. Листки музыкальной ритмики в России №1(7). — М., URSS, 2013
10. Морозова Г.В. Пластическая культура актера. Толковый словарь терминов. — М., ГИТИС, 1999
11. Немировский А.Б. Пластическая выразительность актера. — М., Искусство, 1976
12. Разночинцева М.А. Ритмика. Двенадцать уроков. Учебное пособие. — М., ГИТИС, 2007
13. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. — М.-Л., АПН РСФСР, 1947
14. Шторк К. Система Далькроза. — Л., Петроград, 1924
15. Шушкина З.К. Ритмика. Учебное пособие для вокальных отделений муз.училищ. — М., Музыка, 1967

8.2. Интернет-ресурсы

1. Интернет-библиотека IQlib. — Режим доступа: <http://www.iqlib.ru>
2. Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека». — Режим доступа: <http://liber.rsuh.ru/>
3. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. — Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Режим доступа: <http://elibrary.ru>
5. Библиоклуб.ру – электронные книги для образования. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>
6. Электронная библиотека «Руконт». — Режим доступа: <http://rucont.ru/>

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

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

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office,

антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

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

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

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

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ
ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

КАФЕДРА ПЛАСТИЧЕСКОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ АКТЕРА

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и
методической работе

_____ Морозова И.С.
31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«РИТМИКА»

по специальности

52.05.01 Актерское искусство

«Артист драматического театра и кино»

«Артист мюзикла»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.....	5
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине	5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы	7
5. Содержание учебной дисциплины.....	7
5.1. Тематический план для очной формы обучения	8
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....	9
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся	13
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины	13
6.2. Задания для самостоятельной работы	14
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	14
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	15
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы.....	15
8.2. Интернет-ресурсы.....	17
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	17

Введение

Программа учебной дисциплины «Ритмика» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Программа предусматривает максимальное развитие и обострение присущей человеку «ритмичности». Являясь неотъемлемой частью предмета «Актерское мастерство» и «Сценическое движение», данная дисциплина закладывает основы развития необходимых физических и психофизических качеств будущего актера, учит строить свое сценическое поведение в соответствии с творческим замыслом, подготавливает почву для работы над созданием яркого сценического образа.

Предмет «Ритмика» создал швейцарский педагог и музыкант Э. Жак-Далькроз в 90-е годы XIX столетия. Он разработал его методику и ввел в употребление сам термин. В России «Ритмика» (или тогда «Ритмическая гимнастика») появилась в первые годы XX века. В 1907 году вышел русский перевод книги Далькроза «La rythmique», а в 1912 году в Петербурге открылись «Курсы ритмической гимнастики». В организованном в Москве в 1918 году «Институте ритма» получили подготовку педагоги, специализировавшиеся в преподавании ритмики. Такой же институт открылся в Петрограде. Большая заслуга в пропаганде метода Далькроза в России принадлежит князю С.М.Волконскому, который активно участвовал в работе по созданию как первых «Курсов», так и «Института ритма».

В театральных школах «Ритмика» в качестве учебного предмета утвердилась в 1930-е годы. Выдающиеся педагоги, такие как В.А.Гринер (в Театральном институте имени Бориса Щукина, где она проработала много лет, ее именем названа одна из учебных аудиторий), Н.П.Збруева, Е.В.Конорова, — разрабатывали методику, программы и тренировочный материал предмета, ориентированного на развитие ритмичности как психофизического качества, необходимого драматическому актеру и режиссеру.

Напрямую связанная с предметами «Актерское мастерство» и «Режиссура», эта дисциплина и сегодня продолжает развиваться и совершенствоваться, занимая важное место в цикле пластических дисциплин.

Трудоемкость дисциплины «Ритмика» составляет 4 зачетных единиц (144

академических часа). Структурно курс состоит из разделов и тем.

Формы контроля и промежуточной аттестации — зачеты без оценки во втором и третьем семестрах для студентов очной формы обучения.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели и задачи данной учебной дисциплины predetermined особым положением сценического искусства в ряде других видов искусств — его произведения развиваются во времени и существуют в пространстве. Для актера ритмичность необходима как средство пространственно-временной организации действия, поэтому всестороннее развитие и совершенствование ритмичности входит в число первостепенных задач педагогического процесса в театральной школе.

«Для того чтобы создать образ, нужно найти прежде всего основную его ритмику, то есть нужно находить образ в движении, в динамике. Живой человек отличается ритмом, который является как бы пружиной образа... Актер должен так развить в себе психофизическую технику, чтобы смена ритмов стала для него естественной и легкой», — писал выдающийся грузинский режиссер Сандро Ахметели.

Цели:

- сформировать у студентов комплексное представление о роли ритма, как закономерности, помогающей организации сценического материала;
- воспитать ритмичность — то есть способность актера создавать, выявлять и воспринимать ритм;
- воспитать у студентов творческое мышление: наблюдательность, фантазию, изобретательность, творческую инициативу в области движения.

Задачи:

- совершенствовать физические и психофизические качества;
- развить внимание, внутреннюю собранность;
- совершенствовать умение ориентироваться в пространстве и в коллективе;
- повысить общий тонус, развить легкость движения, мобильность и ловкость;
- выработать обостренное внимание к партнеру;
- повысить реактивные возможности тела, координацию движений и ритмичность;
- развить максимально свободное и точное владение движением;
- получить представление о содержательности и эмоциональной окраске движения;
- научиться использовать приобретенные знания и навыки в творческой

работе.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Учебная дисциплина «Ритмика» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модуля) образовательной программы высшего образования по специальности 52.05.01 Актерское искусство.

Ритмика является неотъемлемой частью воспитания пластической культуры будущего актера, поэтому в Театральном институте имени Бориса Щукина она входит в цикл **базовых** дисциплин кафедры «Пластической выразительности актера».

Ритмике обучаются параллельно с другими базовыми дисциплинами: сценическим движением, танцем, физкультурой, сценической речью и актерским мастерством.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Освоение дисциплины «Ритмика» направлено на формирование у студентов следующих универсальных и профессиональных компетенций (Таблица1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Ритмика»

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
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; Умеет: - организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни; - выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной физической культуры; Владеет: - опытом спортивной деятельности и

		физического самосовершенствования; - способностью к организации своей жизни в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни.
ПК-4. Способность использовать владение сценической пластикой, все возможности телесного аппарата при создании-роли в процессе репетиций	ПК-4.1. Использует в процессе репетиций в работе при создании роли разнообразные средства пластической выразительности; ПК-4.2. Использует в процессе репетиций в работе при создании-роли владение базовыми элементами индивидуальной и парной акробатики, сценического боя и фехтования	Знает: - особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; - манеры и этикет основных культурно-исторических эпох; - правила безопасности при выполнении травмоопасных заданий на сцене и на съемочной площадке; Умеет: - использовать в работе с актерами над ролью разнообразные средства пластической выразительности; - помочь актерам настроить свой психофизический аппарат и управлять им в соответствии с особенностями работы над ролью, научить самостоятельно поддерживать физическую форму; - использовать в работе с актерами над ролью владение базовыми элементами индивидуальной и парной акробатики, сценического боя и фехтования; Владеет: - методами режиссерского анализа для работы с актерами над основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя; - техникой безопасности в решении творческих задач средствами пластики.
ПК-5. Способность использовать владение актером существования в танце, а также различными танцевальными жанрами	ПК-5.1. Использует в процессе репетиций при работе с актером владение выразительными средствами танцевального искусства; ПК-5.2. Использует в процессе репетиций владение техникой различных танцевальных жанров.	Знает: - основные виды и жанры танцевального искусства - методику исполнения различных танцевальных жанров; Умеет: - использовать выразительные средства танцевального искусства при создании пластической партитуры спектакля; - руководить в тандеме с хореографом работой над созданием пластической партитуры спектакля; Владеет: - техниками различных танцевальных жанров; - методикой самостоятельной работы над танцевально-пластическим рисунком

		спектакля.
ПК-8. Способен побуждать актеров поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние	ПК-8.1. Использует основные приёмы управления состоянием актёров с помощью пластического, речевого и психофизического тренинга.	Знает: - возможности и проблемы телесного аппарата актера; - основы пластического, речевого и психофизического тренинга; Умеет: - использовать основные приемы управления состоянием актера с помощью психофизического тренинга; - побуждать актеров поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического и речевого тренинга; Владеет: - навыками пластического и психофизического тренинга.

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часа. Дисциплина реализуется в двух семестрах (втором и третьем) на первом и втором курсах для студентов очной формы обучения.

Виды учебной работы		Всего часов		
		2 семестр	3 семестр	Итого
1. Контактная работа, в том числе:		32	32	64
Лекции		-	-	-
Практические занятия		32	32	64
Форма промежуточной аттестации		зачет	зачет	
2. Самостоятельная работа		40	40	80
Трудоемкость	час.	72	72	144
	ЗЕТ	2	2	4

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Всего часов
		Л	ПЗ		
	II СЕМЕСТР				
1	Введение в дисциплину	-	2	-	2
Раздел 1. Ритмичность как психофизическое качество					
2	Тема 1. Внимание и память	-	2	2	4
3.	Тема 2. Воля и активность	-	2	2	4
4.	Тема 3. Координация движений и быстрота реакции	-	2	4	6
Раздел 2. Пространство					
5.	Тема 1. Линии формы и направления в пространстве	-	1	2	3
6.	Тема 2. Уровни в пространстве	-	1	2	3
7.	Тема 3. Амплитуда движения	-	1	2	3
Раздел 3. Время					
8.	Тема 1. Метры, размеры, такт	-	4	4	8
9.	Тема 2. Длительности	-	4	4	8
10.	Тема 3. Ритмический рисунок	-	4	4	8
11.	Тема 4. Пластическая и музыкальная пауза	-	2	4	6
12.	Тема 5. Темп	-	2	2	4
13.	Тема 6. Полиритмия	-	3	4	7
14.	Тема 7. Временные ритмические приемы	-	2	4	6
	Итого во втором семестре, час.		32	40	72
III СЕМЕСТР					
Раздел 4. Энергия					
15.	Тема 1. Качества движения в зависимости от приложенной энергии, интенсивность существования	-	4	2	6
16.	Тема 2. Энергетический центр движения, импульс движения	-	2	2	4
17.	Тема 3. Затакт	-	2	2	4
18.	Тема 4. Акцент	-	2	2	4
19.	Тема 5. Энергетические ритмические приемы	-	4	4	8
20.	Тема 6. Энергия взаимодействия	-	2	4	6
21.	Тема 7. Динамика как «учение о силе»	-	2	4	6
Раздел 5. Ритмические этюды					
22.	Тема 1. Импровизированные ритмические диалоги	-	4	2	6
23.	Тема 2. Самостоятельные работы на заданные ритмические рисунки	-	4	8	12
24.	Тема 3. Ритмические этюды с предметами	-	6	10	16
	Итого в третьем семестре, час.	-	32	40	72

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Данное изложение материала по темам не следует воспринимать как предложение изучать материал последовательно тему за темой. Данное распределение тем по семестру достаточно условно. Важно, чтобы студенты

уже в первые месяцы занятий имели представление обо всех элементах ритма. Поэтому необходимо сначала ознакомить их с каждой темой на простом материале, а затем возвращаться к тем же темам и упражнениям на материале более сложном. Такой метод изучения материала называется «концентрическим» и дает цельность восприятия ритма.

Введение в дисциплину.

Биологические ритмы, ритмы трудовых процессов, ритм в искусстве актера. Чувство ритма. История предмета «Ритмика». Показ видеофрагментов из наиболее знаковых кино и театральных проектов высокопрофессионального уровня.

РАЗДЕЛ 1. Ритмичность как психофизическое качество

Тема 1. Внимание и память.

Развитие и укрепление внимания и памяти проводятся всеми дисциплинами, входящими в комплекс воспитания актера и режиссера. Но каждая дисциплина работает над этой задачей в своей специфике и применяет свои приемы. Тренировка внимания и памяти должна вестись на всем протяжении курса ритмики и постоянно сопутствовать всем остальным тренировочным задачам.

В тренинг входят упражнения, развивающие умение сосредоточить внимание на поставленной задаче и на ее техническом выполнении, умение быстро переключать внимание, умение сосредоточить внимание на нескольких задачах одновременно (объем внимания); упражнения на устойчивость внимания.

Тема 2. Воля и активность.

Воля (активность) — совокупность взаимодействующих и дополняющих друг друга качеств, присущих сознанию человека: стремление, желание, самостоятельность, инициативность, решительность, настойчивость, смелость, самообладание. Эти качества, без которых немыслима профессиональная актерская деятельность, воспитываются на всем протяжении курса.

Тема 3. Координация движений и быстрота реакции.

Повышение точности организации движений во времени и пространстве, развитие скорости освоения новых движений, умений, навыков. Упражнения индивидуальные, парные и групповые.

Тема 4. Мышечный контроль и инерция тела.

Упражнения направлены на воспитание умения снимать излишнее мышечное напряжение, рассчитывать необходимое для данной двигательной задачи количество энергии. Упражнения индивидуальные и парные.

РАЗДЕЛ 2. Пространство

Тема 1. Линии, формы и направления в пространстве.

Одна из первых вещей, которую необходимо постичь актеру — это образное понимание пространства. Индивидуальные и групповые упражнения направлены на переживание линий, форм и направлений в пространстве.

Тема 2. Уровни в пространстве.

Движения тела актера в пространстве — вперед, назад, вбок, — представляются на трех уровнях, низком (на полу), высоком (высоко поднятые руки, прыжки) и среднем (между низким и высоким). Индивидуальные упражнения развивают понимание и ощущение уровней в пространстве, совершенствуют многоплоскостное внимание.

Тема 3. Амплитуда движения.

Все движения актера на сценической площадке осуществляются в пространстве и во времени, и от того, насколько точно он воспринимает пространство, зависит точность его двигательных действий. Чувство пространства проявляется в точности выполнения движений, в правильном выборе их амплитуды. Упражнения индивидуальные, парные и групповые.

РАЗДЕЛ 3. Время

Тема 1. Метры, размеры, такт.

Изучение в теории и движении музыкальных метров (полиметрия), размеров (простые, сложные, смешанные, переменные), понятие такта.

Тема 2. Длительности.

Изучение в музыкальной теории и в пластике длительности звука и движения. Соотношение различной длительности звуков (движений), проявляющееся в метре и ритме, лежит в основе музыкальной (пластической) выразительности. Обозначениями относительных длительностей служат условные знаки — ноты: бревис (равная двум целым нотам), целая, половинная, четвертная, восьмая, шестнадцатая, тридцать вторая, шестьдесят четвертая и т.д. К нотам могут присоединяться дополнительные знаки — точки и лиги, увеличивающие их длительность соответственно определенным правилам.

Тема 3. Ритмический рисунок.

Ритмический рисунок — это определенная повторяющаяся последовательность звуков (движений) разной длины. Упражнения парные и групповые.

Тема 4. Пластическая и музыкальная пауза.

Пауза, как временная остановка, перерыв в действии, рассматривается с двух точек зрения. Пауза в движении — это момент фиксации движения, зона статики. Пауза в музыке — это временное отсутствие звучания. Умение выдержать паузу связано с устойчивостью в темпе и метре и мускульной памятью. Упражнения индивидуальные, парные и групповые.

Тема 5. Темп.

В музыке слово *tempo* применяется для обозначения скорости музыкального движения. В системе ритмического воспитания темп обозначает скорость движения и умение воспроизводить, сохранять и менять эту скорость. Упражнения индивидуальные, парные и групповые на переключение из одного темпа в другой, параллельные темпы, постепенно убыстряющиеся и замедляющиеся темпы, на устойчивость в темпе.

Тема 6. Полиритмия.

«Полиритмия» — это одновременное звучание и, соответственно, сочетание нескольких самостоятельных ритмических рисунков, построенных в одном метре. Тренировочные задачи над ритмическим рисунком при использовании принципа полиритмии значительно усложняются, так как включают очень сложную координацию движений и требуют «виртуозной» ритмической изобретательности. Упражнения парные и групповые.

Тема 7. Временные ритмические приемы.

Индивидуальные, парные и групповые упражнения на ритмический контрапункт, ритмический канон (в том числе авторские метрические упражнения «Эхо» на полудолевого канон), а также изучение в движении особых видов временного ритмического деления (например, триоль).

РАЗДЕЛ 4. Энергия

Тема 1. Качества движения в зависимости от приложенной энергии.

Изучение движения тела в пространстве с различными качествами энергии (сильной, слабой, нормальной) и в различных скоростях (медленной, средней и быстрой). Индивидуальная энергия и интенсивность существования. Упражнения индивидуальные, парные и групповые.

Тема 2. Энергетический центр движения, импульс движения.

Концентрация есть процесс нахождения центра. Поиски источника движения. Физический центр, ментальный центр, эмоциональный центр. Импульс движения. Индивидуальные и парные упражнения.

Тема 3. Затакт.

В теме рассматриваются и проводятся параллели между музыкальным термином «затакт» и пластическим термином «отказное движение». Затакт, как начало музыкального произведения или его части со слабой доли, и «отказное», подготовительное движение, совершаемое всегда в направлении, противоположном основному. В групповых упражнениях часто используются мячи.

Тема 4. Акцент.

Изучение в музыке и движении метрического акцента. Сильные и слабые доли. Акценты реальные (выделение за счет звука большей громкости) и воображаемые (выделение паузой). Упражнения индивидуальные и парные.

Тема 5. Энергетические ритмические приемы.

Ощущение времени меняется в зависимости от эмоционального состояния и предлагаемых обстоятельств. Изучение с точки зрения энергии временных ритмических приемов в движении. Синкопа, контрапункт, мелизмы. Понятие темпо-ритма. Упражнения парные и групповые.

Тема 6. Энергия взаимодействия.

В теме представлены упражнения, требующие умения согласовывать движения и действия во времени и пространстве в соответствии с движениями и действиями партнеров. Работа с партнером. Работа в коллективе.

Тема 7. Динамика как «учение о силе».

Изучение в теории и в движении динамических музыкальных оттенков: forte (громко), piano (тихо), crescendo (громче), diminuendo (тише), accellerando (ускорение), ritardando (замедление). Характер движения в зависимости от динамики.

РАЗДЕЛ 5. Ритмические этюды

Тема 1. Импровизационные ритмические диалоги.

Парные упражнения данной темы развивают творческое мышление, воображение, способность к активной пристройке, чувство партнера; помогают выявлению индивидуальных качеств партнеров, необходимых при взаимодействии друг с другом.

Тема 2. Самостоятельные работы на заданные ритмические рисунки.

Короткие (например, 2 такта в размере 4/4) пластические композиции на двух или трех человек на заданные педагогом ритмические рисунки. Данная работа способствует верному распределению мышечной энергии и экономичному ее использованию, развивает чувство партнера.

Тема 3. Ритмические этюды с предметами.

Работа студентов по организации пространства, времени и энергии в ритмическом этюде с предметами. Предметами могут служить банки, карандаши, мячи, палки, метлы, ведра, кубы, — все, из чего можно извлечь звук и создать полиритмию. Такие этюды дают возможность задействовать весь психофизический аппарат актера и накопленный к этому моменту опыт работы с ним на других дисциплинах пластического цикла и занятиях по мастерству актера.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Учебная дисциплина «Ритмика» обостряет чувство ритма, присущее здоровому человеку от рождения, и воспитывает ритмичность как психофизическое качество, необходимое актеру в его профессиональной деятельности, то есть имеет практическую направленность и требует систематических тренировок.

К.С.Станиславский предлагал ежедневные упражнения: «Вы не можете овладеть методом физических действий, если не владеете ритмом. Ведь всякое физическое действие неразрывно связано с ритмом и им характеризуется».

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины

Практические занятия. Система практических занятий позволяет каждому студенту обогащать свой опыт фактическим материалом и приобретать 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 обучающихся.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

— выполнение практических *тренировочных* домашних заданий; повторение и совершенствование предложенных на занятиях упражнений ежедневно по 15-30 минут;

— выполнение практических *творческих* домашних заданий;

— поиск необходимых материалов в научно-исследовательских ресурсах Интернета, а также в библиотеке Театрального института им.Б.Щукина и

других библиотеках для более углубленного изучения теоретического материала, которое предлагается на занятиях параллельно с практическими упражнениями.

Оптимальное распределение времени на усвоение данной дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося природных телесных данных, его трудолюбия и работоспособности на самом занятии с педагогом, умения организовать себя и свое время (а во многих упражнениях — и время партнеров) для выполнения предложенных домашних заданий.

6.2. Задания для подготовки к практическим занятиям

Для подготовки к практическим занятиям студенты должны самостоятельно выполнять упражнения, которые они освоили во время работы с педагогом.

Самостоятельная работа обучающихся предполагает выполнение всех упражнений каждой темы дисциплины.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Контроль знаний студентов по дисциплине «Ритмика» подразделяется на **текущий и итоговый**.

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов; по результатам занятий и выполнения самостоятельной работы. Формами текущего контроля являются контрольные упражнения в финале каждого занятия, незначительные усложнения заданий; игровые упражнения, требующие использования пройденного материала в условиях игрового пространства, что дает информацию о степени овладения студентом практического курса.

Итоговый контроль проводится в форме зачета без оценки в конце второго и третьего семестра.

На зачет после второго семестра обучения выносятся упражнения семестра, а также общая ритмическая композиция, где обучающийся демонстрирует объем и глубину освоенного материала по всем пройденным темам.

На зачет после третьего семестра также выносятся упражнения, объединяющие темы семестра, канонные парные композиции и этюды с предметами, что дает возможность оценить психофизические качества студента, его умение работать с партнером и артистизм.

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

1. Перечень компетенций и планируемых результатов обучения по

дисциплине «Ритмика», соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;

2. Описание показателей и критериев уровня сформированности компетенций;

3. Шкалу оценивания;

4. Процедуры, методику и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине «Ритмика»;

5. Примерные Программы зачетов.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Ритмика» проводится в форме показа (практического зачета).

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

В связи с отсутствием современных учебников по данной дисциплине могу рекомендовать следующую литературу:

а) основная

1. Жак-Далькроз Э. Ритм. Его воспитательное значение для жизни и искусства. — М., Классика-XXI, 2001
2. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 9 тт. — М., Искусство, 1989
3. Дружникова Е.Ю. Ритм. Словарь (для актеров, режиссеров, студентов и педагогов театральных вузов). — М., ArsisBooks, 2020
4. Гринер В.А. Ритм в искусстве актера. Методическое пособие для театральных и КПУ. — М., Просвещение, 1966
5. Збруева Н.П. Ритмическое воспитание. — М., ГИХЛ, 1935
6. Конорова Е.В. Ритмика в театральной школе. — М.-Л., Искусство, 1939
7. Морозова Г.В. Понятие темпо-ритма сценического действия. Учебное пособие для студентов КПУ. — М., 1968
8. Способин И.В. Элементарная теория музыки. — М., 1961

б) дополнительная

1. Бюхер Карл. Работа и ритм. — М., Новая Москва, 1923
2. Евгений Вахтангов (Сборник). — М., ВТО, 1984
3. Волков К. (при участии М. Велиховой) Ритмика в процессе обучения драматического актера. — М., ВТУ им. Щепкина, 2007
4. Волконский С.М. Листки курсов ритмической гимнастики. — С-Пб., 1913-14
5. Волконский С.М. Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста (по Дельсарту). — М., Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2011

6. Волконский С.М. Отклики театра. О естественных законах пластики. — М., Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2011
7. Волконский С.М. Художественные отклики. Статьи о театре, музыке, пантомиме. — М., Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2011
8. Дроздин А.Б. Дано мне тело, что мне делать с ним? — М., Навона, 2011
9. д'Удин Ж. Искусство и жест. — М., Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2011
10. Иванов И.С. и Шишмарева Е.С. Воспитание движения актера. — М., Художественная литература, 1937
11. Кнебель М.О. О том, что мне кажется особенно важным. — М., Искусство, 1971
12. Кох И.Э. Основы сценического движения. — Л., Искусство, 1970 (или Спб-Петербург-Москва-Краснодар, Планета музыки, 2010)
13. Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. — М., Искусство, 1968
14. Морозова Г.В. Пластическое воспитание актера. — М., Терра спорт, 1998
15. Морозова Г.В. Пластическая культура актера. Толковый словарь терминов. — М., ГИТИС, 1999
16. Островский А.Н. «О театре. Записки, речи и письма». — М.-Л., Искусство, 1947
17. Пластическое воспитание актера в театральном вузе (Сборник). — Л., ЛГИТМиК, 1987
18. Таиров А.Я. Записки режиссёра. Статьи. Беседы. Речи. Письма. — М., ВТО, 1970
19. Шторк К. Система Далькроза. — Л., Петроград, 1924
20. Шушкина З.К. Ритмика. Учебное пособие для вокальных отделений муз.училищ. — М., Музыка, 1967

8.2. Интернет-ресурсы

1. Интернет-библиотека IQlib. — Режим доступа: <http://www.iqlib.ru>
2. Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека». — 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. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. — Режим доступа: <http://elibrary.ru>
6. Электронно-библиотечная система IPRbooks. — Режим доступа: <http://iprbookshop.ru/>
7. Библиоклуб.ру — электронные книги для образования. — Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>
8. Электронная библиотека «Рукоонт». — Режим доступа: <http://rucont.ru/>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

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

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

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

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра искусствоведения

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной
и методической работе

_____/Морозова И.С./

31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

по специальности

52.05.01 Актерское искусство

«Артист мюзикла»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «История зарубежной литературы» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.12.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 20.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2022 г.) 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 западноевропейской литературы в общей системе человеческих ценностей.

Общая трудоемкость дисциплины «История зарубежной литературы» составляет 10 зачетных единиц (360 академических часа). Структурно дисциплина состоит из разделов и тем.

Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой во 2-ом и 4-ом семестрах, зачет без оценки – в 5-ом и 7-ом семестре, экзамен – в 6-ом и 8-ом семестрах для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

показать место

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

литературы в формировании новых социальных тенденций, с одной стороны, и духовного и интеллектуального роста личности, с другой стороны;

литературоведения как науки в системе общественно - гуманитарных наук, в том числе искусствоведения и культурологии;

сформировать у студентов

систему ориентирующих знаний о зарубежной литературе от античного периода до наших дней, показать органическую взаимосвязь зарубежной и российской литературы;

представления об историко-культурном контексте возникновения классических произведений европейской литературы в различные эпохи и закономерностях развития литературного процесса;

понимание современных литературных процессов, их влияния на развитие сценического искусства.

Задачи:

научить студентов

ориентироваться в литературных стилях различных эпох, выявлять взаимосвязи между литературами различных стран и эпох;

сформировать базовые знания, позволяющие выявлять особенности творческого мышления автора;

основам теории, необходимой для понимания зарубежной литературы в целом;

понимать важнейшие социально-политические процессы, влияющие на развитие искусства слова;

понимать многообразие литератур в их взаимодействии, многовариативность литературного процесса в целом;

использовать знания, полученные на занятиях по литературе, в работе над ролями

сформировать умение

анализировать общее и национальное в развитии зарубежной литературы;

представить место и роль области деятельности выпускника в общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;

выявлять логику развития литературного процесса в целом, закономерности в формировании новых жанровых форм, типов героев, усложнения структуры текстов;

анализировать художественный текст с точки зрения его взаимосвязи с общими тенденциями развития искусства слова современного для данного текста периода.

сформировать навыки

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

литературоведческого анализа: проблемно-тематического, 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

2.1. Цикл учебного плана.

Учебная дисциплина «История зарубежной литературы» относится к обязательной части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по специальности 52.05.01 Актерское искусство.

Дисциплина «История зарубежной литературы» тесно связана с такими дисциплинами История зарубежного театра, История музыки и музыкального театра, История русской литературы, Философия, История, Культурология 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-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 деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическим и идеями конкретного исторического периода</i>	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: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – основами методологии литературоведения; – профессиональной терминологией.

4. Объем дисциплины, виды учебной работы

Структурно дисциплина «История зарубежной литературы» состоит из разделов и 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 10 зачетных единиц (360 академических часов).

Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой во 2-ом и 4-ом семестрах, зачет без оценки - в 5-ом и 7-ом семестрах, экзамен – в 6-ом и 8-ом семестрах для студентов очной формы обучения.

Очная форма обучения

Вид учебной работы		Всего часов по семестрам								
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	Итого
1. Контактная работа, в том числе:		16	16	20	20	16	16	18	18	140
Лекции		8	8	8	8	8	8	8	8	64
Практические занятия		8	8	12	12	8	8	10	10	76
2. Самостоятельная работа		20	20	16	16	20	20	18	18	148
Формы промежуточной аттестации (зачет-З, зачет с оценкой -Зоц, экзамен -Э)		-	Зоц	-	Зоц	З	36ч Э	З	36ч. Э	72
Общая трудоемкость	час.	36	36	36	36	36	72	36	72	360
	ЗЕТ	1	1	1	1	1	2	1	2	10

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем дисциплины	Контактная работа, час		СР	Всего часов
		Л	ПЗ		
	Семестр 1				
	Трудоемкость за семестр, час. зач.ед	8	8	20	36
					1
1.	Раздел 1. Античная литература				
1.1.	Тема 1.Античность как особая культурно-историческая эпоха	2		2	4
1.2.	Тема 2. Эпос античности. Гомер		2	2	4
1.3.	Тема 3. Поэзия античности. Понятие строфы. Греческие лирики	2		2	4
1.4.	Тема 4. Римская поэзия: Вергилий, Гораций, Овидий.		2	2	4
2.	Раздел 2. Литература средних веков				
2.1.	Тема 5.Переход от античности к средневековью. Литература раннего христианства	1		2	3
2.2.	Тема 6. Жизнь и труды Аврелия Августина	1		2	3
2.3.	Тема 7.Эпос средневековья		2	2	4
2.4.	Тема 8.Куртуазная литература		1	3	4
2.5.	Тема 9. Жизнь и творчество Данте Алигьери	2	1	3	6
	Семестр 2				
	Трудоемкость за семестр, час. зач.ед.	8	8	20	36
					1
		Зачет с оценкой			
3.	Раздел 3. Литература эпохи Возрождения				
3.1.	Тема 10. «От средневековья к высотам Возрождения»	1		2	3
2.2.	Тема 11. Литература раннего Возрождения. Ф. Петрарка. Д. Боккаччо	1	2	2	5
3.3.	Тема 12. Северное Возрождение. Английское возрождение		2	2	4
3.4.	Тема 13. Проза эпохи Возрождения. Ф. Рабле, М. Монтень		2	2	4
3.5.	Тема 14.Роман эпохи Возрождения. М. Сервантес		2	2	4
3.6.	Тема 15. Поэзия позднего Возрождения. П. Ронсар. У. Шекспир	2		2	4
4.	Раздел 4. Литература XVII века				
4.1.	Тема 16. Понятия барокко и классицизм. Принцип «двойного подражания». Кончетти	2		2	4
4.2.	Тема 17. Литература Средиземноморья (Италия, Испания, Франция)	2	2		4
4.3.	Тема 18. Литература Севера (Германия, Англия Нидерланды)		2	2	4
	Семестр 3				
	Трудоемкость за семестр, час зач.ед	8	12	16	36
					1

	Раздел 5. Литература Просвещения				
5.1.	Тема 19. Просвещение как особая культурно-историческая эпоха	2	2	2	6
5.2.	Тема 20. Английское Просвещение. Д. Дефо и Д. Свифт. Сентиментальный роман. Л. Стерн.	2	3	5	10
5.3.	Тема 21. Просвещение во Франции. Ф. Прево, Ш. де Лакло, Ж.-Ж. Руссо, Вольтер	2	3	4	9
5.4.	Тема 22. Жизнь и творчество И.-В. Гёте.		2	3	5
5.5	Тема 23. Романтизм как особое восприятие реальности	2	2	2	6
	Семестр 4				
	Трудоемкость за семестр, час.	8	12	16	36
	зач.ед				1
		Зачет с оценкой			
6	Раздел 6. Литература XIX века				
6.1	Тема 24. Германский романтизм. От Новалиса до Гофмана	1	2	2	5
6.2	Тема 25. Английский романтизм. От лейкистов к Байрону	1		2	3
6.3.	Тема 26. Французский романтизм. Творчество В. Гюго	1	2	2	5
6.4.	Тема 27. Новый психологизм. А. де Мюссе. Поэзия. А. де Ламартин. А. де Виньи. М. Дебورد-Вальмор	1		2	3
6.5.	Тема 28. Реализм. Обретение обыденности	1		2	3
6.6.	Тема 29. Французский реализм. «Человеческая комедии» О. Бальзака	1	2	2	5
6.7.	Тема 30. «Безличное искусство» Г. Флобера	1	2	2	5
6.8.	Тема 31. Английская литература. «Великие» герои Ч. Диккенса	1	1	2	4
6.9	Тема 32. «Роман без героя» У. М. Теккерей		1	2	3
	Семестр 5				
	Трудоемкость за семестр, час.	8	8	20	36
	зач.ед				1
6.10	Тема 33. Грани романтического и реалистического. Поэзия парнасцев. Роман Стендаля и новеллы П. Мериме	2		2	4
6.11	Тема 34. Американская литература. Неоромантизм Э. А. По и новаторство У. Уитмена		1	2	3
6.12	Тема 35. Особенности литературы декаданса			2	2
6.13	Тема 36. Творчество Г. де Мопассана	2		2	4
6.14	Тема 37. От языка «соответствий» Ш. Бодлера к символизму. П. Верлен. А. Рембо. С. Малларме.		1	2	3
6.15	Тема 38. Английская литература последней трети XIX века. Тема двойничества. О. Уайльд. Р. Л. Стивенсон		2	2	4
6.16	Тема 39. Эволюция воспитательного и юмористического романов XVIII. Р. Киплинг и Л. Кэрролл.		2	2	4
6.17	Тема 40. Литература Скандинавии (обзор). Творчество К. Гамсуна		1	2	3
6.18	Тема 41. Американская литература. Новый герой Д. Лондона. Творчество писателей-юмористов. Марк Твен и О*Генри.	2	1	3	6
6.19	Тема 42. Литература XIX века. Обобщение.	2		1	3
	Семестр 6				
	Трудоемкость за семестр, час.	8	8	20	72

	Экзамен, зач.ед				36 2
		Зачет			
7	Раздел 7. Литература начала XX века				
7.1.	Тема 43.«Дегуманизация искусства». Модернизм	1		2	3
7.2.	Тема 44. Роман «потока сознания»	1		2	3
7.3.	Тема 45. Творчество В. Вулф		1	2	3
7.4.	Тема 46. Творчество Д. Джойса		1	3	4
7.5.	Тема 47. Творчество М. Пруста		1	3	4
7.6.	Тема 48. Творчество американских писателей. У.Фолкнер	2	2	2	6
7.7.	Тема 49. Английская поэзия. Творчество Т. С. Элиота и Х. Одена	2	1	2	5
7.8.	Тема 50. Немецкоязычная поэзия. Творчество Р.-М. Рильке. Немецкий экспрессионизм		1	2	3
7.9.	Тема 51. Проза Германии. Ф. Кафка и Герман Гессе. Творчество Т. Манна.	2	1	2	5
	Семестр 7				
	Трудоемкость за семестр, час.	8	8	20	36
	Зачет, зач.ед.				1
8.	Раздел 8. Литература XX века. Постмодернизм				
8.1.	Тема 52.Новейшая литература. Изменения сознания человека после Второй Мировой войны	2	2	2	6
8.2.	Тема 53. Жанр антиутопии. Д. Оруэлл. У. Голдинг	2	2	4	8
8.3.	Тема 54. Латиноамериканская литература. Х.Л. Борхес. Н.Г. Маркес. Х. Кортасар	2	2	4	8
8.4.	Тема 55. Восточноевропейская литература. М. Павич. М. Кундера	2	1	5	8
8.5.	Тема 56. Неоромантические и постмодернистские тенденции в немецкой литературе. Г. Бёлль. П. Зюскинд		1	5	6
	Семестр 8				
	Трудоемкость за семестр, час.	8	8	20	72
	Экзамен, час. зач.ед.				36 2
8.6.	Тема 57. Американская литература. Д. Д. Селинджер. М. Каннингем	2	2	4	8
8.7.	Тема 58. Итальянская литература. У. Эко. А. Барикко	2	2	4	8
8.8.	Тема 59.Французская литература (обзор). Романы и эссе П. Киньяра.	2	2	3	7
8.9.	Тема 60. Литература и миф. Д. Р. Р. Толкиен. Д. Фаулз	2	2	9	13
	Общая трудоемкость дисциплины, час.	64	86	138	288
	Экзамены Всего, час./зач.ед.	72 360/10			

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. Пластический характер. Античная литература как основа и эталон для европейской культуры.

Тема 2. Эпос античности. Гомер

Эпос и миф. Эпос и ритуал. Эпос и повествовательное начало. Трансформация эпической формы (эпос и роман). Единство времени. Логика слова. Ритм повествования. Образ героя.

Тема 3. Поэзия античности. Понятие строфы. Греческие лирики

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

Тема 4. Римская поэзия. Вергилий. Гораций. Овидий.

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

Тема 5. Переход от античности к средневековью. Литература раннего христианства

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.

Тема 6. Жизнь и труды Аврелия Августина

Личность Аврелия Августина. «О Граде Божьем» - риторика раннего христианства. Жанровые истоки «Исповеди». Характерные черты нового жанра. Отличие исповеди от автобиографии. Дидактическое начало. Синтез веры и творчества.

Латынь как связующее звено между античностью и средневековьем. Аристотель и Фома Аквинского. Петр Абеляр как выдающийся

представитель средневековой философии и литературы. Средневековые университеты.

Тема 7. Эпос Средневековья

Героический эпос средневековья. Художественные особенности, средства создания фантастического. Исландский эпос. "Старшая Эдда" и эпический материал "Младшей Эдды".

Новый этап развития средневековой Европы. Проблема соотношения фольклорного и литературного начал. Французский эпос. "Песнь о Роланде". Фольклорная трансформация исторического события; особенности художественного мира "Песни о Роланде". Немецкий героический эпос. "Песнь о Нибелунгах", его поэтика.

Тема 8. Куртуазная литература

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". Творчество Кретьена де Труа.

Тема 9. Жизнь и творчество Данте Алигьери

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. «Vita Nova» 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.

Раздел 3. Литература Возрождения

Тема 10. От средневековья к высотам Возрождения

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

Тема 11. Литература раннего Возрождения. Творчество Ф. Петрарки и Д. Боккаччо

Латинский трактат «Моя тайна». Внутренний спор. Латинская поэма «Африка». Переосмысление античного опыта. Поэтическое новаторство "Книги песен". Образ Лауры. Размышления о любви, славе, Боге. «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.

Тема 12. Северное Возрождение. Английское возрождение

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. Столетняя война и изменение мировоззрения англичан. Творчество Джеффри Чосера. «Кентерберрийские рассказы». Создание университетов. Книгопечатание в Англии. Т. Мэлори «Смерть Артура». Жизнь и творчество Т. Мора. «Утопия» - как текст и как жанр.

Тема 13. Проза эпохи Возрождения. Ф. Рабле. М. Монтень

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. М.М.Бахтин о романе. Роль смеха. Образ автора.

Мишель Монтень. "Опыты" как синтез идей Возрождения. Жанр эссе. Новый тип повествования.

Тема 14. Роман эпохи Возрождения. М. Сервантес

Возрождение в Испании. Географические открытия. Приключенческий роман. «Конквистадорская поэма». Кризис гуманистических идеалов. Плутувский роман («Жизнь Ласарильо с Тормеса»). Мигель де Сервантес Сааведра. Роман "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский" как пародия на плутувский и рыцарский романы. Дон Кихот как "вечный образ". Образ автора.

Тема 15. Поэзия позднего Возрождения. П. Ронсар. У. Шекспир

Франция. Пьер Ронсар. «Плеяды». Открытие природы в поэзии. Тема скоротечности жизни. Эволюция образа Прекрасной Дамы.

Елизаветинская Англия. Расцвет поэзии. Филип Сидни. Трактат «В защиту поэзии». Эдмунд Спенсер. «Королева фей». Совершенство языка Спенсера.

Дидактическое начало поэмы. Синкретизм поэмы.

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

Раздел 4. Литература XVII века

Тема 16. Понятия барокко и классицизм. Принцип «двойного подражания». Кончетти.

XVII век как особая эпоха в культуре Европы. Гелиоцентрическая система мира. 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.

Тема 17. Литература Средиземноморья (Италия, Испания, Франции)

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

Литература Италии. Джамбаттиста Марино 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.

Тема 18. Литература Севера (Англия, Германия, Нидерланды)

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.

Литературы 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 5. Литература Просвещения

Тема 19. Просвещение как особая культурно-историческая эпоха

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 исповедь. Новый тип героя. Возникновение массовой литературы. «Ночная» («кладбищенская») поэзия. Сентиментализм.

Тема 20. Английское Просвещение. Д. Дефо и Д. Свифт. Сентиментальный роман. Л. Стерн.

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.

Генри Филдинг как создатель английского реалистического романа. "История Тома Джонса, найденыша" - роман воспитания.

Культ знания. Исаак Ньютон как «интерпретатор Бога», его влияние на поэтическое восприятие мира. Д. Томпсон «Времена года». Новое открытие природы в поэзии. Э. Юнг. Меланхолия «ночной» поэзии. Сентиментализм. Лоренс Стерн и его роль в создании психологического романа.

Тема 21. Просвещение во Франции. Ф. Прево, Ш. де Лакло, Ж.-Ж. Руссо, Вольтер

Французская литература. Вольтер. Особенности просветительского мировоззрения в его творчестве. Философская повесть "Кандид или Оптимизм". Дени Дидро, его философские взгляды. Жизнь французского общества XVIII века в философской повести "Племянник Рамо". Жан-Жак Руссо. Педагогические идеи в романе "Эмиль или О воспитании". "Юлия или Новая Элоиза" и жанр сентименталистского романа в письмах. Романы Франсуа Прево. Шодерло де Лакло и его роман "Опасные связи". Поэзия Эвариста Парни.

Тема 22. Творчество И.-Г. Гёте

Периодизация творчества 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 6. Литература XIX века

Тема 23. Романтизм как особое восприятие реальности

Исторические предпосылки возникновения романтизма. Отказ от материалистической концепции мира. Метод романтизма, романтическое мироощущение. Романтизм как литературное направление. Периодизация. Двойственность и стремление к универсальности как основные черты метода. Романтическая ирония. Романтическое двоемирие. Роль воображения. Романтический герой. Богоборчество. Формирование новых сюжетов. Изменения композиции – принципиальная незаконченность текста; фрагментарность. Возникновение новых жанров и усложнение существовавших. Связь с предшествующими художественными направлениями. Интерес к стихии. Страсть и детализация переживания.

Тема 24. Германский романтизм. От Новалиса до Гофмана

Немецкий романтизм. Две его волны. Иенский этап. А. Шлегель «Критические фрагменты». Романтическая ирония. Универсальное искусство. Художник-мессия. Новалис. «Гимны к ночи». Обновление рифмы и строфики. Новый образ лирического героя. Символика "голубого цветка".

Гейдельбергский этап. Соотношение фольклорных и литературных традиций. Труды братьев В. и Я. Гриммов. Сборники народных сказок. К. Брентано и Л.А. Арним «Волшебный рог мальчика» - переложение народной песни. Поэтическое новаторство К. Брентано и новеллы Л.А. Арнима – сочетание исторического, чудесного и бытового.

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.

Тема 25. Английский романтизм. От лейкистов к Байрону

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.

С.Т. Колридж. "Старый мореход" - новый тип поэмы с преобладающим лирическим началом. Тема преступления и искупления. Р.Саути. Развитие тенденций народной баллады.

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.

В. Скотт. История и современность; концепция личности и истории. М. Шелли «Франкентштейн или Современный Прометей» - трагическое противостояние души и рассудка.

Тема 26. Французский романтизм. Творчество В. Гюго

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.

Поэтические открытия. Отказ от традиции. Реформа французского стиха. Звукопись. Переосмысление метафоры.

Тема 27. Новый психологизм. А. де Мюссе. Поэзия. А. де Ламартин. А. де Виньи. М. Дебورد-Вальмор.

Французский романтизм. Формирование романтической поэзии. Эллинизм Андре де Шенье. Жанр элегии А. де Ламартин. Психологическая деталь. М.Дебورد-Вальмор. Мотивы трагического одиночества. А. де Виньи.

Типология французского романа.

Творчество Ж. де Сталь, Б. Констан, Шатобриана. Психологический роман А. де Мюссе. «Исповедь сына века». Традиции Августина и переосмысление жанра. Символизм романа. Особенности композиции

Тема 28. Реализм. Обретение обыденности

Понятие реализм. Связь с романтизмом. Временные границы и периодизация. Возникновение новых тем. Герой – обыкновенный человек. Изменение сюжета романа. Концепция личности. Изображение общества. Панорама эпохи. Основные темы – переосмысление прежнего и добавление нового. Изменение языка. Многообразие стилей. Личность автора в романе. Усложнение композиции. Новые течения в поэзии. Интерес к безличному описанию. Особенности реализма в разных странах.

Тема 29. Французский реализм. «Человеческой комедии» О.Бальзака

Оноре де Бальзак. Влияние судьбы на творчество. Основы эстетики. Замысел "Человеческой комедии". Влияние Ф.Купера. Сквозные герои. Эжен Растиньяк и Вотре. "Отец Горио" - сюжетный узел "Человеческой комедии". Особенности композиции. Параллельные сцены. Система персонажей. Картина общества в романах Бальзака. Проекция личности автора в его текстах. Роль диалога. Художественные методы Бальзака. Мир

вещей в романах. Величие и низость человеческой натуры. Женские образы. Роль Бальзака в мировой литературе.

Тема 30. «Безличное искусство» Г. Флобера

Гюстав Флобер. Отражение личности писателя в созданном им творческом методе. Объективное искусство. Растворённость автора в тексте. Художественные особенности романов Флобера. Общая характеристика творчества. Жанровое своеобразие романов «Саламбо» и «Искушение святого Антония». Поэтичность и достоверность в изображении прошлого. «Воспитание чувств» и «Госпожа Бовари» - романы о современности. Пошлость – болезнь современного мира. Система персонажей. Особенности композиции. Контрапункт и внутренняя рифма. Образ Эммы Бовари. Медлительность повествования. Роль автора в тексте. Флобер – преемник литературы модернизма.

Тема 31. Английская литература. «Великие» герои Ч. Диккенса

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. Формирование жанра провинциального романа. Эволюция реализма. Творчество сестер Бронте. Женские образы в английской литературе. Образ природы в английском романе.

Чарльз Диккенс. Своеобразие метода. Влияние личности писателя на его творчество. Своеобразие юмора писателя. «Посмертные записки Пиквикского клуба». Периодизация творчества. Американский период. Особенности реализма Диккенса. Контрастность в изображении героев и окружающего мира. Гротеск как излюбленный приём. "Лавка древностей". Тема детства. Последний период творчества. Трагизм мировосприятия. «Большие надежды». Причины сценической и экранной востребованности творчества Диккенса.

Тема 32. «Роман без героя» У. М. Теккерея

Уильям Теккерей – Летучий Голландец английской литературы. Творческий метод. Роман без плана. "Ярмарка тщеславия" - жанр и проблематика. Образ Кукольника. Ирония. Социальная сатира. Новая система персонажей. Отсутствие положительных и отрицательных героев. Образ Ребекки Шарп. Реалистичное изображение натуры человека. Обыденность как приключение. Позиция автора – не судьи, а комментатора. Особенности стилистики Теккерея. Юмор. Влияние Лоренса Стерна. Исторические романы. («Ньюкомы». «Виргинцы». «Эсмонд»). Гуманизм Теккерея. Теккерей и литература XX века.

Тема 33. Грани романтического и реалистического. Поэзия парнасцев. Роман Стендаля и новеллы П. Мериме

Парнасская» школа. Теофиль Готье, Леконт де Лиль, Жан-Мари Эредиа. Концепция искусства для искусства. Стремление к прозрачности слова. Освобождение от лирического героя как поэтического двойника автора. Интерес к экзотическому. Возрождение жанра экфрасиса. Освобождение языка. Обновление рифмы.

Стендаль. История жизни. Творчество как подвиг. Воплощение романтического идеала в новом романном контексте. Философия, этика и эстетика. Реальное событие – сюжетная основа романа. Роман "Красное и черное".

Проспер Мериме. Историческая тематика. «Хроника царствования Карла IX». Историческая концепция Мериме. Интерес к чужому. Особенности новеллы Мериме. Тема страсти. Влияние новелл Мериме на новеллу XX века.

Тема 34. Американская литература. Неоромантизм Э. А. По и новаторство У. Уитмена

Американский романтизм. Г.У.Лонгфелло. Фольклорные образы "Песни о Гайавате". Э. А. По. Особенности мировоззрения и эстетической концепции. Поэтическое новаторство. Звукопись. Специфика двоемирия. Новеллистическое искусство. Метафора в новелле. Открытие жанра детектива.

Особенности позднего этапа романтизма. Философское направление в американской литературе. Уолт Уитмен. Своеобразие сборника "Листья травы". Верлибр. Изменение строфики. Тема Большой дороги.

Тема 35. Особенности литературы декаданса

Особенности искусства переходного периода. Причины возникновения. Мозаичность картины литературной жизни. Основные черты литературы этого периода. Обновление жанровой системы. Поиски нового героя. Двойник в литературе декаданса. Жизнетворчество. Новые тенденции в поэзии и прозе. Культ прекрасного. Интерес к смерти как иной реальности. Свобода от социальных условностей. Противостояние художника и мира.

Тема 36. Творчество Г. де Мопассана

Влияние Г. Флобера на жизненный выбор и художественное творчество. Натурализм. Ги де Мопассан. Психологический роман. Физиологический очерк. Образы простолюдинов и чиновников в новелле Мопассана. Роман «Жизнь». Трагедия жизни как обыденность. Бесстрастность авторского взгляда. Тема смерти. Роман «Милый друг». Своеобразие композиции. Образ главного героя. Мотив отражений.

Тема 37. От языка «соответствий» Ш. Бодлера к символизму. П.Верлен. А. Рембо. С. Малларме

Шарль Бодлер. Эстетические воззрения. Необычность образной системы. Двоемирие. Танатос и Эрос. Язык соответствий. Сонет «Соответствия» Эстетика безобразного. «Пададь». Переосмысление предшествующего поэтического опыта. Расширение тематического горизонта.

Французский символизм. Понятие символ. Отличие символа от других художественных тропов. Формирование символизма как направление. Манифест символизма. «Искусство поэзии» П.Верлена. Творчество Поля Верлена. Открытие «внутреннего пейзажа». «Бунт против правил». «Озарения» Артюра Рембо. Преодоление рифмы. Поздний символизм. Стефан Малларме.

Тема 38. Английская литература последней трети XIX века. Тема двойничества. О. Уайльд. Р.-Л. Стивенсон

Английская литература. Викторианская эпоха и её влияние на художественное творчество. Глава эстетизма Оскар Уайльд. Эстетическое кредо О. Уайльда. «Счастливый принц» и «Гранатовый домик» - новые сказки. Эстетический манифест. "Портрет Дориана Грея". Размышление о природе искусства. Вторичность жизни по отношению к искусству.

Р.Л. Стивенсон. Тема двойничества. «Спрятанный» в человеке. Интерес к злу. "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда".

Тема 39. Эволюция воспитательного и юмористического романов в XVIII в. Р. Киплинг и Л. Кэрролл

Традиции юмористического романа. Лоренс Стерн и образ «чудака». Л.Кэрролл и его роман "Алиса в стране чудес". Обратная логика. Мир отражений Алисы. Переосмысление образа ребёнка. Сказки, пословицы и загадки как лексическая основа романа. Мир парадоксов.

Традиция романа воспитания. Романы Г. Филдинга и Д. Дефо в переосмыслении новой эпохи. Р. Киплинг. Фольклорные традиции. Образ Закона в "Книге джунглей". Мир джунглей и мир людей. Лирика Р. Киплинга.

Тема 40. Литература Скандинавии (обзор). Творчество К. Гамсуна

Неравномерность культурного и исторического развития. Особая роль романтизма. Изменение статуса скандинавской литературы на европейской арене. Творчество Г.Ибсена, А. Стриндберга, Б. Бьёрнсона. Тема обезличивания человека. Обращение к фольклору. Мистицизм. Протест против машинизации социума.

Творчество К. Гамсуна как вершина скандинавской литературы. Внутренний раскол героя. Неспособность к поступку. Своеобразие композиции романов Гамсуна. Метафоричность. Роман «Голод». Столкновение мира данного и мира воображаемого. Маленький человек. Мотивы Достоевского. "Новый психологизм" как творческий метод. "Голод"

- художественная реализация этого метода. Неспособность к поступку. Роман «Пан». Образ убивающего чувства.

Тема 41. Американская литература. Новый герой Д. Лондона. Творчество писателей-юмористов. Марк Твен и О'Генри

Американская литература. Специфика американской литературы этого периода. Марк Твен - эпос американской жизни. Фольклорные традиции. Особенности историзма в романах "Принц и нищий" и "Янки из Коннектикута при дворе короля Артура". Образ Гекельберри Финна как предтеча образа американского героя. Юмористические рассказы и афоризмы Марка Твена.

О'Генри. Особенности новеллы. Юмор и сатира.

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

Тема 42. Литература XIX века. Обобщение

Обобщение изученного материала. Сравнительный анализ основных произведений каждого периода века.

Раздел 7. Литература начала XX века

Тема 43. «Дегуманизация искусства». Модернизм

Социально-политическая картина Европы XX века. Первая мировая война. Влияние этих событий на мировоззрение. Дегуманизация искусства. Модернизм. Авангардистские течения. Открытия литературы XX века: "поток сознания", монтаж. Литература и психология. Литература и миф. Переосмысление романтической традиции. Обновление поэзии. Отказ от рифмы. Преображение строфики. Возрождение жанра притчи. Разрушение прежнего представления о романе («Крах романа»). Новый хронотоп. Стремление изобразить настоящее время. Изменение системы образов. Новый герой.

Тема 44. Роман «потока сознания»

Переосмысление творчества писателей предшествующей эпохи: Г.Флобер и Л. Толстой как вдохновители и образцы новой литературы. Жизнь как череда мгновений. Интуитивизм А. Бергсона. Потребность выразить происходящее в данную минуту времени. Единство мыслей, переживаний, ощущений и состояний. Переплетение мира вещей, эмоций и плоти. Вечность как миг. Новая композиция. Отсутствие сюжета. Герой – единица измерения времени. Событие как длительность.

Тема 45. Творчество В. Вульф

В. Вульф как идеолог эпохи. Эссе о литературе и искусстве. Истинность мира впечатлений и переживаний. Иллюзорность «реального»

мира. Импрессионистическая проза. Проблема характера и его изображения. Роман "На маяк". Отсутствие традиционной композиции. Действие без начала и завершения. Роман-поток. Тема априорного одиночества человека. Изысканность стиля. Метафоричность речи. Размывание сюжета. «Роман «Миссис Дэллуэй». Стремление выразить мгновение через переплетение множества разрозненных переживаний.

Тема 46. Творчество Д. Джойса.

Литература и миф. Судьба Джойса. Разлука с Отечеством. "Улисс" как модернистский эпос. Джойс - мифотворец. Влияние творчества Л. Толстого. "Поток сознания». Особенности композиции. Новаторство сюжета. Роль мифа в нарративном потоке. Герой в призме мифа. Переосмысление шекспировских героев. Последняя глава романа – непрерывный поток жизни. Размышление об обществе, искусстве, чувстве, смерти. Стилистическое многообразие романа как художественный приём. Роль диалога.

Тема 47. Творчество М. Пруста

Французская литература. Альбер Камю. Эстетика Камю. Эволюция взглядов: от "Мифа о Сизифе" к "Чуме". Марсель Пруст. Личность писателя. Влияние философии А. Бергсона. "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». Погружение во внутренний мир. Личная история как отражение множества судеб. Замедление и ускорение повествования. Новаторство композиции.

Тема 48. Творчество американских писателей. У. Фолкнер

Американская литература. Влияние Великой американской депрессии на развитие литературы и искусства. Тема американской мечты и американской трагедии. С. Фицджеральд. Писатель "века джаза". Жизнь как воплощение текста. Роман "Великий Гэтсби". Бутлегер как новый георой. Ирония. Легенда о Юге и её трансформация. Э. Хемингуэй. Тема войны. Трагическое мироощущение "потерянного поколения". Намеренная простота языка. Тема личности в повести "Старик и море". Метафоричность.

У. Фолкнер и его сага о Йокнопатофе. Роман "Шум и ярость". Мифологизм. Обращение к библейскому мировосприятию. Тема разрушенного дома. Множественность сознаний. Символизм. Шекспировские мотивы романа. Образ расколотого времени.

Тема 49. Английская поэзия. Творчество Т. С. Элиота и Х. Одена

Т.С. Элиот. История жизни и творчества. Реформация поэзии. "Бесплодная земля" - итог творческих исканий поэта. Поток сознания в поэзии. Палимпсест как художественный приём. Новая строфика. Верлибр. «Любовная песнь Альфреда Пруфрока» - переосмысление образа маленького человека.

У.Х. Оден. История жизни и творчества. Интеллектуальная лирика. Философские и политические мотивы. Психологизм. Возрождение жанра оды. Интерес к романтической поэзии. Переосмысление традиций.

Тема 50. Немецкоязычная поэзия. Творчество Р.-М. Рильке. Немецкий экспрессионизм.

Австрийская поэзия. Личность поэта. Скитания Р.-М. Рильке. Влияние русской литературы. Мистицизм. Эстетика молчания. Обновление жанра сонет и элегии. «Дуинские элегии». «Сонеты к Орфею». Темы стихии и механизации цивилизации. Революция в строфике. Обновление поэтического ритма. Воплощение трагизма существования. Близость к символизму. П. Целан как продолжатель традиций Рильке.

Поэзия немецкого экспрессионизма. Причины возникновения. Характерные черты. Образ города – Молоха. Тема предельной страсти. Эпатаж. Максимально сниженная лексика. Живописность. Темы болезни и смерти. Г. Тракль, Г. Бенн, А. Штрамм, Г. Гейм.

Тема 51. Проза Германии. Ф. Кафка и Герман Гессе. Творчество Т.Манна

Франц Кафка. Художественный мир Кафки. Проблема отчуждения человека. Образ абсурдного мира. Особенности стиля. Жанр притчи. Роман как притча. «Замок». Влияние бестиария. Притча «Превращение».

Томас Манн. Раннее творчество. Влияние Л. Толстого. Роман «Будденброки». Эволюция творчества. Тема человека и времени. Образ героя и автора. Романы "Волшебная гора" и "Доктор Фаустус". «Смерть в Венеции». Темы любви и смерти. Тема творчества. Лиризм повествования. Метафоричность языка.

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

Раздел 8. Литература XX века. Постмодернизм

Тема 52. Новейшая литература. Изменения сознания человека после Второй Мировой войны

Основные тенденции. Новое сознание человека после II Мировой войны. Ощущение утраты былых этических ориентиров. Изменение эстетики. Космополитизм. Открытие ранее малоизвестных литератур (латиноамериканская, восточноевропейская). Формирование новых жанровых форм. Поиск героя как отражения эпохи. Роль эксперимента. Слияние жанров и стилей. Влияние современных технологий на литературу. Возникновение новых сюжетных коллизий. Новая тематика.

Тема 53. Жанр антиутопии. Д. Оруэлл. У. Голдинг

Истоки жанра. Переосмысление диалога Платона «Государство». Мотивы кельтского эпоса об острове Авалон. Сочинения Томаса Мора и Джонатана Свифта. Бестиарий. Романы Е.Замятина «Мы» и О. Хаксли «О дивный новый мир!». Публицистическое начало антиутопии. 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.

Тема 54. Латиноамериканская литература. Х.Л. Борхес. Н.Г. Маркес.

Х. Кортасар.

Причины интереса к латиноамериканской литературе. Мистический реализм. Особенности образа автора. Мифологизм. Творчество Г.Г. Маркеса. «Сто лет одиночества». Роман-метафора. Образ Мелькиадеса. Макондо как модель мира. Стилистическая простота. Единство реального и фантастического.

Х. Кортасар. Новеллы и романы. Тема музыки. Слияние внутреннего и внешнего зрения. Мир в призме фантазии. Герой-игрок. Роман «Игра в классики». Бытовая история в зеркале Мифа. Новелла «Менады». Обновление жанра. Двойственность образа автора.

Неоклассицизм в творчестве Х.Л.Борхеса. «Сказки тысяча и одной ночи» как идеальное художественное произведение с точки зрения Борхеса. Освобождение от сюжета. Особенности композиции. Нивелирование образа автора. Скрытый смысл вещей.

Тема 55. Восточноевропейская литература. М. Павич. М. Кундера

Поиски новых форм; литература как игра. М. Павич "Хазарский словарь", "Последняя любовь в Константинополе. Миражный сюжет. Единство различных жанровых форм. Свободная композиция. Изопрѐнность метафоры. Парадоксальность системы персонажей. М. Кундера. Обновление традиционных жанров массовой литературы. Философское начало романа «Невыносимая лёгкость бытия». Обращение к мифологическим и литературным традициям. Игры с хронотопом.

Тема 56. Неоромантические и постмодернистские тенденции в немецкой литературе. Г. Бёлль. П. Зюскинд

Германия после поражения во Второй Мировой войне. Переосмысление военного опыта. Чувство вины и одиночества. Неоромантические тенденции. Генрих Белль "Глазами клоуна". Образ клоуна как героя эпохи. Смех как искупление. Новаторство композиции. Особенности стиля.

Постмодернистские тенденции. Патрик Зюскинд "Парфюмер". Поиск новых форм. Тема совершенного творца. Стремление выразить «невыразимое». Влияние Э.-Т.А. Гофмана. Образ Жана-Батиста Гринюя. Метафоричность.

Тема 57. Американская литература. Д. Д. Селинджер. М. Каннингем

Д.Д. Селинджер. Личность писателя. Интерес к буддизму. Послевоенная Америка. Роман "Над пропастью во ржи". Трагическое осознание мира, образ подростка. Отказ от деятельности как реакция на агрессивный мир бесчувствия. Стилистическое своеобразие. Переосмысление жанра исповеди. Символизм романа. Сага о Глассах. Влияние У. Фолкнера. Революция жанра семейного романа.

М. Каннингем. Роман-цитата. «Часы». «Избранные дни». В. Вулф и У. Уитмен как персонажи. Особенности композиции. Образ рассказчика.

Тема 58. Итальянская литература. У. Эко. А. Барикко

Подновление тривиального жанра. У. Эко и его роман "Имя розы". Тема смеха как свободы. Исторический роман и пародия на детектив. Образ Хорхе. Эссеистическое начало романов. Роман-исследование. Множественность сюжетных линий. Цитирование. Новое восприятие читателя. Единство научного и поэтического подхода к исследуемой проблеме. Провокативная позиция автора.

А. Барикко. Метафоричность языка. «Море-океан». Усложненность композиции. Обновление системы персонажей. Единство жанров. Интерес к мифу. «Гомер. Одиссея». Роман-игра. Эллинистический мир без богов.

Тема 59. Французская литература (обзор). Романы и эссе П. Киньяра

Обзор современной французской прозы от М. Юрсенар до М. Уэльбека. Интерес к истории и новейшим технологиям. Обновление языка.

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).

Тема 60. Литература и миф. Д. Р. Р. Толкиен. Д. Фаулз

Причины обращения к мифу в военной и послевоенной Европе. Переосмысление кельтской и германской мифологии. Лингвистический эксперимент. Создание языков «волшебных» народов на основе «мёртвых» и современных языков. Исследование природы мифологического языка.

Д.Р.Р. Толкиен и его эпопея "Властелин колец". Объединение жанров сказки и эпоса. Создание альтернативного мифа. Хоббит как современный герой: маленький человек в большой войне. Влияние Толкиена на современную культуру.

Д. Фаулз и его роман "Волхв". Самосознание как условие обретения свободы. Театрализация мифа. Осознание личности через приобщение к вечным образам. Стилизация языка. Судьба современного человека. Память общая и память личная. Своеобразие образа Конхиса. Тема вины и предательства. Чувство как отражение мифа. Герой в зеркале 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 древнегреческого и европейского средневекового эпоса.
3. Образ времени в эпосе Гомера. Его влияние на мировую литературу.
4. Античный эпос и роман модернизма
5. Тема Бога в средневековой и ренессансной литературе.
Сравнительный анализ.
6. Латинская поэзия и ренессансная лирика
7. Жанр исповеди в средневековой литературе и формы современного бытования жанра.
8. Тематика и жанры средневековой лирики
9. Куртуазная культура: истоки, развитие и её отражение в рыцарском романе.
10. Синтез эпической поэмы и видения в «Божественной комедии» Данте.
11. Лирика Ренессанса — рождение и эволюция метафоры.
12. Герой романа Нового времени. Переосмысление опыта рыцарского романа.
13. Сонеты Шекспира – парадоксальное сознание трагического гуманизма.

14. XVII век. Барокко и классицизм. Поэзия гармонии и дисгармонии.
15. Особенности метафоры барокко.
16. Принцип «двойного подражания» в литературе классицизма.
17. Эссе. От М. Монтеня к П. Киньяру. Эволюция жанра.
18. Философский роман эпохи Просвещения.
19. Эволюция воспитательного романа. От Д. Дефо к Льюису Керролла.
20. Сентиментальный роман Англии и Германии. Сравнительный анализ.
21. Романтический герой 19 века и герой современной культуры.
22. Лирика романтизма. От метафоры - к символу.
23. Эволюция героя романтизма: от Генриха фон Офтердингена к Октаву де Т.
24. Сказка как новый жанр романтической литературы.
25. Картина нравов. Реалистический роман.
26. Психологический роман начала 19 века.
27. Образ автора в литературе второй половины 19 века
28. Кризис образа человека в литературе декаданса
29. Эволюция героя в литературе XIX века: от романтизма – к декадансу
30. Натурализм и символизм — два полюса литературы декаданса
31. Жанр сказки в литературе декаданса
32. новые тенденции в лирике декаданса
33. Обновление поэтического языка в эпоху модернизма
34. Расколотое сознание. Литература начала XX века.
35. Западноевропейский и русский символизм.
36. Парадоксы постмодернистской литературы.
37. «Цитирование» в современной литературе (М. Каннингем и А. Барикко).
38. Соединение научного и художественного начал в современной литературе. У. Эко и П. Киньяр.
39. Трансформация мифа в английской литературе XX века (Д. Р. Р. Толкиен, К. С. Льюис, Д. Фаулз).

6.3. Задания для подготовки к практическим (семинарским) занятиям

1. Семинар по теме 2. Эпос античности. Гомер

Вопросы для обсуждения:

1. Эпос и миф. Эпос и ритуал.
2. Эпос и повествовательное начало.
3. Трансформация эпической формы (эпос и роман). Единство времени.
4. Логика слова. Ритм повествования.

5. Образ героя.

2. Семинар по теме 4: Римская поэзия. Вергилий. Гораций. Овидий **Вопросы для обсуждения:**

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

3. Семинар по теме 7: Эпос Средневековья.

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности эпического сознания.
2. Влияние античного эпоса на эпос средневековой Европы.
3. Основные эпические сюжеты.
4. Герой эпоса.
5. Основные европейские эпосы.

4. Семинар по теме 8: Куртуазная литература

Вопросы для обсуждения:

1. Рыцарская литература. Формирование рыцарской культуры - куртуазии. Рыцарь как поэт, воспевающий Прекрасную Даму.
2. Куртуазная литература. Лирика. Прованс, поэзия трубадуров. Образ Прекрасной Дамы. Приоритет темы любви, ее трактовка в поэзии трубадуров. Жанры куртуазной поэзии.
3. Рыцарский роман. Его отличие от героического эпоса. Циклы романов (античный, византийский, бретонский). Понятие "авантюра", новая мотивация подвига. Романы артуровского цикла, романы о святом Граале.
4. "Роман о Тристане и Изольде".

5. Семинар по теме 9: Жизнь и творчество Данте Алигьери

Вопросы для обсуждения:

1. Предвозрождение. Переходный период. Роль религиозного сознания в литературе этого периода. Поэзия "нового сладостного стиля". Новые поэтические жанры. Возникновение сонета.
2. Жизнь и творчество Данте Алигьери. «VitaNova» как последняя исповедь средневековья. Беатриче – переосмысление образа Прекрасной Дамы.
3. Данте о народном языке. "Божественная комедия" как синтез средневекового мышления и как предвестие Возрождения. Символизм поэмы. Новое представление о человеке.

4. Поэтический язык Данте. Рождение метафоры.

6. Семинар по теме 12: Северное Возрождение. Английское возрождение

Вопросы для обсуждения:

1. Городское Возрождение. Реформация.
2. Себастьян Брант «Корабль дураков».
3. Эразм Роттердамский «Похвала глупости».
4. Столетняя война и изменение мировоззрения англичан.
5. Творчество Джеффри Чосера. «Кентерберрийские рассказы».
6. Жизнь и творчество Т. Мора. «Утопия» - как текст и как жанр

7. Семинар по теме 13: Проза эпохи Возрождения. Ф. Рабле. М. Монтень

Вопросы для обсуждения:

1. Возрождение во Франции. Периодизация
2. Франсуа Рабле и его роман "Гаргантюа и Пантагрюэль". Связь с народной смеховой культурой. Система образов. Гротеск
3. М.М. Бахтин о романе. Роль смеха. Образ автора.
4. Мишель Монтень. "Опыты" как синтез идей Возрождения. Жанр эссе. Новый тип повествования.

8. Семинар по теме 14: Роман эпохи Возрождения. М. Сервантес. «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»

Вопросы для обсуждения:

1. Испания времён Сервантеса. История создания романа.
2. Формирование жанра плутовского романа – «пикареска». «Жизнь Ласарильо де Тормес». Особенности повествования. Новый тип героя.
3. Замысел великого романа. Пародийное начало.
4. Образ Рыцаря Печального Образа.
5. Личность автора в романе.
6. Два мира в романе: мир реальный и мир мечты.

9. Семинар по теме 17: Литература Средиземноморья (Италия, Испания, Франции)

Вопросы для обсуждения:

1. Литература Испании. Поэзия барокко. Концептизм и культизм. Лиус де Гонгора-и-Арготе. Франсиско Гомес де Кеведо и Сантибáньес Вильéгас. Усложненность метафоры и игра парадоксов.
2. Литература Италии. Джамбаттиста Марино и «маринизм». Роль воображения. Изящество метафоры. Слияние плотского и возвышенного начал. Влияние Данте. Т. Кампанелла и его социально-утопический роман «Город Солнца». Сатира Италии.
3. Литература Франции. Фронда и поэзия барокко. 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.

10. Семинар по теме 18: Литература Севера (Англия, Германия, Нидерланды)

Вопросы для обсуждения:

1. Эпоха гражданских войн и колонизаций в Англии. Литература Англии. Три этапа английской литературы.
2. Творчество Джона Донна и Джона Мильтона.
3. Литературы Германии. Тридцатилетняя война. Гражданская лирика М.Опица. Первая силезская школа. Тема Бога и времени в творчестве П.Флеминга. Поэтические афоризмы Ангелуса Силезиуса.
4. Переплетение барокко с классицизмом в голландской литературе.

11. Семинар по теме 19: Просвещение как особая культурно-историческая эпоха

Вопросы для обсуждения:

1. Просвещение - ведущая линия развития европейской культуры. Культ Разума и Знания. Энциклопедия
2. Разум и чувство. Рококо, его стилевые признаки. Торжество жанра романа. Эпистолярный роман.
3. Писатели-философы. Союз литературы и науки.
4. Эволюция жанра исповедь. Новый тип героя. Возникновение массовой литературы.
5. «Ночная» («кладбищенская») поэзия. Сентиментализм.

12. Семинар по теме 20: Английское Просвещение. Д. Дефо и Д.Свифт. Сентиментальный роман. Л. Стерн.

Вопросы для обсуждения:

1. Политический характер литературы. Роль памфлета в создании нового типа романа. Даниэль Дефо и его роман "Робинзон Крузо" Эволюционирующий герой. Роман-дневник.
2. Джонатан Свифт. Роман "Путешествие Леммюэля Гулливера" как сатирическое, памфлетно-аллегорическое изображение действительности. Гротеск. Социальная сатира. Свифт-философ.
3. Генри Филдинг как создатель английского реалистического романа. "История Тома Джонса, найденыша" - роман воспитания.
4. Культ знания. Исаак Ньютон как «интерпретатор Бога», его влияние на поэтическое восприятие мира. Д. Томпсон «Времена года». Новое открытие природы в поэзии. Э. Юнг. Меланхолия «ночной» поэзии.
5. Сентиментализм. Лоренс Стерн и его роль в создании психологического романа.

13. Семинар по теме 21: Просвещение во Франции. Ф. Прево, Ш.Лакло, Ж.-Ж. Руссо, Вольтер

Вопросы для обсуждения

1. Вольтер. Особенности просветительского мировоззрения в его творчестве. Философская повесть "Кандид или Оптимизм".
2. Дени Дидро, его философские взгляды. Жизнь французского общества XVIII века в философской повести "Племянник Рамо".
3. Жан-Жак Руссо. Педагогические идеи в романе "Эмиль или О воспитании". "Юлия или Новая Элоиза" и жанр сентименталистского романа в письмах.
4. Романы Франсуа Прево.
5. Шодерло де Лакло и его роман "Опасные связи".
6. Поэзия Эвариста Парни.

14. Семинар по теме 22: Жизнь и творчество И.-В. Гёте.

Вопросы для обсуждения:

1. Ранний период творчества. «Буря и натиск» (1770-1778). Мифологические образы. Слияние человека с природой.
2. «Страдание юного Вертера» - образец немецкого сентиментального романа.
3. От Вертера к Прометею. Полюса восприятия Гёте.
4. Лирика И.-В.Гёте.
5. Романы о Вильгельме Мейстере. Тема путешествия. Идеи формирования современного человека.
6. Влияние Гёте на литературу романтизма.

15. Семинар по теме 23: Романтизм как особое восприятие реальности

Вопросы для обсуждения:

1. Исторические предпосылки возникновения романтизма.
2. Метод романтизма, романтическое мироощущение. Романтизм как литературное направление. Периодизация.
3. Романтическая ирония. Романтическое двоемирие. Роль воображения.
4. Романтический герой. Богоборчество.
5. Формирование новых сюжетов.

16. Семинар по теме 26: Французский романтизм. Творчество В.Гюго.

Вопросы для обсуждения

1. Особенности французского романтизма. Манифест романтизма.
2. Жизнь как сгусток страстей. Контраст и гротеск. Гигантизм героя. Трагизм красоты. Конфликт героя и мира.
3. Своеобразие историзма в романе "Собор Парижской Богоматери". Символизм романа.
4. Поэтические открытия. Отказ от традиции. Реформа французского стиха. Звукопись. Переосмысление метафоры.

17. Семинар по теме 27: Новый психологизм. А. де Мюссе. Поэзия. А. де Ламартин. А. де Виньи. М. Деборд-Вальмор

Вопросы для обсуждения:

1. Формирование романтической поэзии во Франции.
2. Влияние трагических событий революции на формирование нового поэтического мышления.
3. Жанр элегии. Ламартин и Деборд-Вальмор.
4. Психологическая деталь.
5. Образ лирического героя.
6. Роман Мюссе «Исповедь сына века».
7. Влияние французской романтической поэзии на русскую литературу.

18. Семинар по теме 28. Реализм. Обретение обыденности

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие реализм. Связь с романтизмом. Временные границы и периодизация.
2. Герой – обыкновенный человек. Изменение сюжета романа. Концепция личности. Изображение общества. Панорама эпохи.
3. Основные темы – переосмысление прежнего и добавление нового.
4. Изменение языка. Многообразие стилей.
5. Личность автора в романе. Интерес к безличному описанию.

19. Семинар по теме 29: Французский реализм. «Человеческой комедии» О. Бальзака

Вопросы для обсуждения

1. Основы эстетики О. Бальзака. Замысел "Человеческой комедии". "Отец Горио" - сюжетный узел "Человеческой комедии".
2. Особенности композиции. Параллельные сцены. Система персонажей. Картина общества в романах Бальзака.
3. Проекция личности автора в его текстах. Роль диалога.
4. Художественные методы Бальзака. Мир вещей в романах. Величие и низость человеческой природы.
5. Женские образы.

20. Семинар по теме 30: «Безличное искусство» Г. Флобера

Вопросы для обсуждения:

1. Объективное искусство. Растворённость автора в тексте.
2. Художественные особенности романов Флобера. Общая характеристика творчества.
3. «Воспитание чувств» и «Госпожа Бовари» - романы о современности. Система персонажей. Особенности композиции.
4. Образ Эммы Бовари.
5. Роль автора в тексте. Флобер – предтеча литературы модернизма.

21. Семинар по теме 31: Английская литература. «Великие» герои Ч. Диккенса

Вопросы для обсуждения:

1. Английский реализм. Влияние творчества Д. Остин на английскую литературу второй трети XIX века. Формирование жанра провинциального романа.
2. Эволюция реализма. Творчество сестер Бронте. Женские образы в английской литературе
3. Чарльз Диккенс. Своеобразие метода».
4. Периодизация творчества. Особенности реализма Диккенса.
5. Своеобразие юмора писателя Гротеск как излюбленный приём.
6. "Лавка древностей". Тема детства.

22. Семинар по теме 32: Жизнь и творчество У. М. Теккерея. (2 часа)

Вопросы для обсуждения:

1. Жизненный путь Теккерея. Работа фельетонистом и карикатуристом.
2. Раннее творчество. Очерки. Сатира. «Книга снобов».
 1. Исторические романы («Генри Эсмонд», «Ньюкмены»).
 2. «Ярмарка тщеславия» - роман без героя. Новый тип романа.

23. Семинар по теме 34: Американская литература. Неоромантизм Э. А. По; новаторство У. Уитмена

1. Американский романтизм. Г. У. Лонгфелло. Фольклорные образы "Песни о Гайавате".
2. Э. А. По. Особенности мировоззрения и эстетической концепции. Поэтическое новаторство. Звукопись. Специфика двоемирия. Новеллистическое искусство. Метафора в новелле. Открытие жанра детектива.
3. Особенности позднего этапа романтизма. Философское направление в американской литературе.
4. Уолт Уитмен. Своеобразие сборника "Листья травы". Верлибр. Изменение строфики. Тема Большой дороги.

24. Семинар по теме 37: От языка соответствий Ш. Бодлера к символизму. П. Верлен. А. Рембо. С. Малларме

Вопросы для обсуждения:

1. Творчество Бодлера. «Цветы зла». Язык «соответствий» Шарля Бодлера. Предпосылки создания и особенности. Анализ одноимённого сонета.
2. Манифест символизма. Жан Мореас. Отражение «изначальных идей» в лирике; призрачность реального мира; суггестивность поэзии.
3. Творчество П. Верлена. Статья «Проклятые поэты». Сборник «Романсы без слов». Внутренний пейзаж. Анализ стихотворения «Искусство поэзии».

4. Творчество А. Рембо. «Озарения». «Лето в аду». Анализ сонета «Гласные».
5. Творчество С. Малларме. Изошрённость образов. Анализ стихотворения «Лебедь»

25. Семинар по теме 38: Английская литература последней трети XIX века. Тема двойничества. О.Уайльд. Р.-Л.Стивенсон

Вопросы для обсуждения:

1. Викторианская эпоха и её влияние на художественное творчество.
2. Глава эстетизма Оскар Уайльд. Эстетическое кредо О.Уайльда. «Счастливый принц» и «Гранатовый домик» - новые сказки. Эстетический манифест. "Портрет Дориана Грея".
3. Размышление о природе искусства. Вторичность жизни по отношению к искусству.
4. Р.Л.Стивенсон. Тема двойничества. «Спрятанный» в человеке. Интерес к злу. "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда".

26. Семинар по теме 39: Эволюция воспитательного и юмористического романов в XVIII в. Р. Киплинг и Л. Кэрролл.

Вопросы для обсуждения:

1. Традиции юмористического романа. Л.Кэрролл и его роман "Алиса в стране чудес". Обратная логика.
2. Переосмысление образа ребёнка. Сказки, пословицы и загадки как лексическая основа романа. Мир парадоксов.
3. Традиция романа воспитания. Фольклорные традиции. Образ Закона в "Книге джунглей". Мир джунглей и мир людей.
4. Лирика Р. Киплинга.

27. Семинар по теме 40: Литература Скандинавии. Творчество К. Гамсуна

Вопросы для обсуждения:

1. Неравномерность культурного и исторического развития. Особая роль романтизма в скандинавской литературе. Переосмысление фольклорных традиций.
2. Учение С.Кьеркегора и его влияние на скандинавскую литературу в целом. Темы отчаянья, гибели, одиночества.
3. Шведская литература. (А.Стриндберг, С.Лагерлёф).
4. Творчество К. Гамсуна. Периодизация. Основные черты.
5. Роман «Голод». Новизна стилистической манеры. Метафоричность. Тема маленького человека.

28. Семинар по теме 41: Американская литература. Новый герой Д.Лондона. Творчество писателей-юмористов. Марк Твен и О'Генри.

Вопросы для обсуждения:

1. Специфика американской литературы этого периода.

2. Марк Твен - эпос американской жизни. Фольклорные традиции. Особенности историзма в романах "Принц и нищий" и "Янки из Коннектикута при дворе короля Артура".
3. Юмористические рассказы и афоризмы Марка Твена.
4. О/Генри. Особенности новеллы. Юмор и сатира.
5. Джек Лондон. Влияние Ф. Ницше. Эстетика жестокости. "Мартин Иден" - духовная биография писателя.

29. Семинар по теме 45: Творчество В. Вульф

Вопросы для обсуждения:

1. В Вульф как идеолог эпохи.
2. Роман "На маяк". Отсутствие традиционной композиции.. Роман-поток. Тема априорного одиночества человека.
3. Изысканность стиля. Метафоричность речи. Размывание сюжета.
4. «Роман «Миссис Дэллуэй». Стремление выразить мгновение через переплетение множества разрозненных переживаний.

30. Семинар по теме 46: Творчество Д. Джойса.

Вопросы для обсуждения:

1. Литература и миф.
 2. "Улисс" как модернистский эпос.
 3. "Поток сознания". Особенности композиции.
 4. Герой в призме мифа. Переосмысление шекспировских героев.
 5. Размышление об обществе, искусстве, чувстве, смерти.
- Стилистическое многообразие романа как художественный приём. Роль диалога.

31. Семинар по теме 47: Творчество М. Пруста

Вопросы для обсуждения:

1. Марсель Пруст. Личность писателя. Влияние философии А. Бергсона.
2. "В поисках утраченного времени" как субъективная эпопея. Эстетика М.Пруста.
3. Время и пространство в романах М. Пруста. Переосмысление размышлений Аврелия Августина о памяти.
4. Усложнённость и распространённость синтаксических конструкций.
5. Роман «По направлению к Свану». Личная история как отражение множества судеб.

32. Семинар по теме 48: Творчество американских писателей. У.Фолкнер

Вопросы для обсуждения:

1. Американская литература. Влияние Великой американской депрессии на развитие литературы и искусства.

2. Творчество Ф.С. Фицджеральда. Легенда о Юге и её трансформация.

3. Э. Хемингуэй. Тема войны. Трагическое мироощущение "потерянного поколения".

4. У. Фолкнер и его сага о Йокнопатофе. Множественность сознаний. Символизм.

5. Роман "Шум и ярость". Мифологизм. Обращение к библейскому мировосприятию. Образ расколотого времени.

33. Семинар по теме 50: Немецкоязычная поэзия. Творчество Р.-М.Рильке. Немецкий экспрессионизм

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности социально-политического положения Германии накануне и во время Первой Мировой войны. Состояние тревоги и отчаянья как характеристика эпохи.
2. Немецкий экспрессионизм. Периодизация. Основные черты. Многообразие проявлений в искусстве. Эпатаж.
3. Творчество Г. Бена. Темы индустриальной действительности, больного, гибнущего мира. Дуализм мировосприятия. Анализ стихотворения «Прекрасная юность»
4. Творчество Г.Траля. Колористичность поэзии. Образ юности и смерти. Анализ стихотворения «Покой и молчание».
5. Творчество Р.-М.Рильке. «Сонеты к Орфею». Эстетика молчания. Анализ стихотворения «Архаический торс Аполлона».

34. Семинар по теме 52: Новейшая литература. Изменения сознания человека после Второй Мировой войны

Вопросы для обсуждения:

1. Новое сознание человека после II Мировой войны. Ощущение утраты былых этических ориентиров. Изменение эстетики. Космополитизм.
2. Открытие ранее малоизвестных литератур (латиноамериканская, восточноевропейская).
3. Формирование новых жанровых форм. Поиск героя эпохи.
4. Роль эксперимента. Слияние жанров и стилей. Влияние современных технологий на литературу

35. Семинар по теме 53: Жанр антиутопии. Д. Оруэлл. У. Голдинг

Вопросы для обсуждения:

1. Истоки жанра. Переосмысление диалога Платона «Государство».
2. Публицистическое начало антиутопии. Дж.Оруэлл. «Скотный двор» и «1984» как квинтэссенция тоталитарного государства.
3. Узнаваемость героев.
4. У.Голдинг «Повелитель мух». Переосмысление темы детства в английской литературе.

**36. Семинар по теме 54: Латиноамериканская литература.
Х.Л.Борхес. Г.Г. Маркес. Х. Кортасар.**

Вопросы для обсуждения:

1. Мистический реализм. Особенности образа автора. Мифологизм.
2. Творчество Г.Г. Маркеса. «Сто лет одиночества». Роман-метафора.
3. Х.Кортасар. Новеллы и романы. Слияние внутреннего и внешнего зрения. Мир в призме фантазии. Роман «Игра в классики». Двойственность образа автора.
4. Неоклассицизм в творчестве Х.Л. Борхеса. Освобождение от сюжета. Особенности композиции. Нивелирование образа автора.

**36. Семинар по теме 55: Восточноевропейская литература.
М.Павич. М. Кундера.**

Вопросы для обсуждения:

1. Поиски новых форм; литература как игра. М. Павич "Хазарский словарь", "Последняя любовь в Константинополе. Миражный сюжет. Парадоксальность системы персонажей.
2. М. Кундера. Обновление традиционных жанров массовой литературы. Философское начало романа «Невыносимая лёгкость бытия». Обращение к мифологическим и литературным традициям.
3. Игры с хронотопом.
4. Обновление тривиальных жанров

37. Семинар по теме 56: Неоромантические и постмодернистские тенденции в немецкой литературе. Г. Бёлль. П. Зюскинд.

Вопросы для обсуждения:

1. Германия после поражения во Второй Мировой войне.
2. Неоромантические тенденции. Генрих Белль "Глазами клоуна". Образ клоуна как героя эпохи. Смех как искупление. Постмодернистские тенденции.
3. Патрик Зюскинд "Парфюмер". Поиск новых форм. Тема совершенного творца. Стремление выразить «невыразимое». Влияние Э.-Т.А.Гофмана.

38. Семинар по теме 57: Американская литература. Д.Д. Селинджер. М. Каннингем.

Вопросы для обсуждения:

1. Послевоенная Америка. Новое мироощущение.
2. Д.Д. Селинджер. Личность писателя. Увлечение буддизмом.
3. Роман "Над пропастью во ржи". Трагическое осознание мира, образ подростка. Отказ от деятельности как реакция на агрессивный мир бесчувствия. Стилистическое своеобразие. Переосмысление жанра исповеди. Символизм романа.
4. Сага о Глассах. Влияние творчества У. Фолкнера. Метаморфозы семейной саги.

5. М. Каннингем. Роман-цитата. «Часы». «Избранные дни». В.Вулф и У.Уитмен как персонажи. Особенности композиции. Образ рассказчика

39. Семинар по теме 58: Итальянская литература. У. Эко. А.Барикко

Вопросы для обсуждения

1. У. Эко и его роман "Имя розы". Тема смеха как свободы.
2. Эссеистическое начало романов. Роман-исследование.. Цитирование.
3. Новое восприятие читателя. Единство научного и поэтического подхода к исследуемой проблеме. Провокативная позиция автора.
4. А. Барикко. Метафоричность языка.

40. Семинар по теме 59: Французская литература. Романы и эссе П. Киньяра.

Вопросы для обсуждения:

1. Обзор современной французской прозы от М. Юрсенар до М.Уэльбека. Обновление языка.
2. Романы об искусстве. Творчество как высшая форма бытия.
3. Особенности стилистической манеры Киньяра. Эссеистичность.
4. Романы П. Киньяра «Все утра мира», «Террасы в Риме». Стремление выразить в слове иные искусства (музыка, графика).

41-41 Семинар по теме 60: Литература и миф. Д. Р. Р. Толкиен. Д.Фаулз.

Вопросы для обсуждения:

1. Причины обращения к мифу в военной и послевоенной Европе.. Лингвистический эксперимент.
2. Исследование природы мифологического языка.
3. Д.Р.Р. Толкиен и его эпопея "Властелин колец". Объединение жанров сказки и эпоса. Создание альтернативного мифа. Хоббит как современный герой: маленький человек в большой войне. Влияние Толкиена на современную культуру.
4. Д. Фаулз и его роман "Волхв". Самосознание как условие обретения свободы. Театрализация мифа. Осознание личности через приобщение к вечным образам.
5. Стилизация языка. Судьба современного человека. Память общая и память личная. Своеобразие образа Конхиса. Тема вины и предательства. Чувство как отражение мифа. Герой в зеркале мифа.

6.4. Методика и критерии оценивания самостоятельной работы студентов

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.

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

оценка **«отлично»** выставляется, если студент 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 студент 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 студент 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 студент 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.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень учебной литературы

1. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература. Учебное пособие [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. Учебное пособие. СПб. Из-во СПб академии театрального искусства. 2011.
4. Б.А.Гиленсон. История зарубежной литературы XIXвека. Учебное пособие. М. ACADEMIA/ 2012
5. Б.А.Гиленсон. История зарубежной литературы концаXIX первой половины XX века. Учебное пособие. М.: Юрайт, 2015
6. Киричук Е.В. История зарубежной литературы XX века. Учебное пособие. 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. Вергилий. Энеида.
3. Пиндар. Первая олимпийская ода.
4. Феокрит. Идиллия I Тирсис.
5. Сафо. Гимн Афродите.
6. Анакреонт. Лирика.
7. Виргилий. I и IV буколики
8. Гораций. Наука поэзии. Эпод II
9. Овидий. Наука любви. Героини.
10. Аврелий Августин. Исповедь.
11. Петр Абеляр. История моих бедствий.
12. Песнь о Нибелунгах.
13. Сб. Поэзия трубадуров; Поэзия миннезингеров; Поэзия вагантов.
14. Старшая Эдда.
15. Легенда о Тристане и Изольде.
16. Данте Алигьери. Новая жизнь. Божественная комедия.
17. Франческо Петрарка. Книга песен.
18. Джованни Боккаччо. Книга, называемая Декамерон.
19. Франсуа Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль.
20. Мигель де Сервантес. Дон Кихот.
21. Мишель Монтень. Опыты.
22. Уильям Шекспир. Сонеты.
23. сб. Книга песен: Из европейской лирики XIII-XVI веков.
24. сб. Колесо Фортуны: Из европейской лирики XVII века.
25. Д.Донн. Избранное.
26. Д.Мильтон. Утраченный рай.
27. Г.Филдинг. История Тома Джонса, найденыша.
28. Д.Дефо. Робинзон Крузо. Моль Флендерс.
29. Д.Свифт. Путешествия Гулливера.
30. Л.Стерн. Сентиментальное путешествие по Франции и Италии.
31. Вольтер. Кандид или Оптимизм.
32. Ж.Ж.Руссо. Юлия или Новая Элоиза. Исповедь.

33. Д.Дидро. Племянник Рамо.
34. Ш.де Лакло. Опасные связи.
35. А.Ф. Прево. История кавалера де Грие и Манон Леско.
36. И.В.Гете. Страдания юного Вертера.
37. Новалис. Генрих фон Офтердинген. Гимны к ночи.
38. Г.Гейне. Книга песен.
39. Э.Т.А.Гофман. Житейские воззрения кота Мурра./ Дон Жуан./ Золотойгоршок./ Песочный человек./ Крошка Цахес, по прозвищу Циннобер.
40. В.Гауф. Карлик Нос. Калиф-Аист. Гульден с оленем. Холодное сердце.
41. Г.фон Клейст. Михаэль Кольхаас. Обручение в Сан-Доминго. Землетрясение в Чили.
42. Д.Китс. Стихотворения и поэмы.
43. Д.Г.Байрон. Паломничество Чайльд Гарольда./ Дон Жуан./ Каин. Стихотворения.
44. Сб.Английская поэзия в русских переводах. (У.Вордсворт, С.Кольридж, П.Б.Шелли, У.Блейк, Р.Саути).
45. В.Скотт. Айвенго./ Роб Рой.
46. А.Мюссе. Исповедь сына века.
47. В.Гюго. Собор Парижской Богоматери. Стихотворения.
48. сб. Французская поэзия в русских переводах.
49. О.Бальзак. Шагреневая кожа./ Отец Горио.
50. Г.Флобер. Мадам Бовари.
51. Стендаль. Красное и черное.
52. П. Мериме. Кармен. Матео Фальконе. Венера Ильская. Этрусская ваза.
53. А. де Мюссе. Исповедь сына века.
54. Ш. Бронте. Джейн Эйр./Э. Бронте. Грозовой перевал.
55. Ч. Диккенс. Лавка древностей./ Домби и сын.
56. У. М. Теккерея. Ярмарка тщеславия.
57. У. Лонгфелло. Песня о Гайовате.
58. У. Уитмен. Листья травы.
59. Э.А. По. Стихотворения. Убийство на улице Морг. Золотой жук. Падение дома Ашероу. Колодец и маятник. Маска Красной Смерти. Правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром.
60. Ш. Бодлер. Цветы зла.
61. П. Верлен. Романсы без слов./ Мудрость.
62. А. Рембо. Стихотворения.
63. Г. де Мопассан. Жизнь./Милый друг
64. К. Гамсун. Голод./ Пан.
65. О. Уайльд. Портрет Дориана Грея. Сказки.
66. Р.Л. Стивенсон. Странная история доктора Джекила и мистера Хайда.
67. Л. Кэрролл. Алиса в стране чудес.

68. Р. Киплинг. Книга джунглей. Стихотворения. Рассказы.
69. Марк Твен. Приключения Том Сойера. Приключения Гекльберри Финна
70. Ф.Б. Гарт. Калифорнийские рассказы.
71. О. Генри. Горящий светильник. Голос большого города. Благородный жулик. Дороги судьбы.
72. Э.Золя. Жерминаль
73. Г.Д'Аннунцио «Леда без лебедя»
74. Д. Лондон. Северные рассказы./ Мартин Идан.
75. Т. С. Элиот. Бесплодная земля. Полые люди.
76. Т. Манн. Волшебная гора. Смерть в Венеции.
77. М. Пруст. По направлению к Свану.
78. А.
79. Д. Джойс. Улисс.
80. В. Вулф. На маяк.
81. Г. Гессе. Степной волк./ Игра в бисер.
82. Р.М. Рильке. Дуэсские элегии./ Сонеты к Орфею
83. сб. Сумерки богов. Поэзия немецкого экспрессионизма.
84. Э. Хемингуэй. Прощай, оружие!/ Старик и море.
85. У. Фолкнер. Шум и ярость.
86. Ф.Кафка. Превращение./ Замок.
87. Камю. Чума.
88. Ж-П.Сартр. Тошнота.
89. Д.Фаулз. Волхв
90. Д.Р.Р.Толкиен. Властелин колец
91. У.Голдинг. Повелитель мух.
92. Д.Оруэлл. 1984. /Ферма животных.
93. Х.Кортасар. Преследователь. Менады. Слюни дьявола
94. Г.Гарсиа Маркес. Сто лет одиночества.
95. Х.Л. Борхес. Всеобщая история бесчестия. Письмена бога.
96. У.Эко. Имя Розы.
97. Г.Бёлль. Глазами клоуна.
98. П.Зюскинд. Парфюмер. История господина Зоммера.
99. Д.Д.Селинджер. Над пропастью во ржи.
100. П. Киньяр Все утра мира.
101. М.Павич. Хазарский словарь. Последняя любовь в Константинополе
102. М.Кундера. Невыносимая легкость бытия.
103. А. Барикко. Море-океан./1900
104. М.Каннингем. Часы. /Избранные дни.
105. Д.Тарт. Щегол
106. Б.Шлинк. Чтец

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 «Руконт» <http://rucont.ru/>; ЭБС "Лань" - www.lanbook.com.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

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

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

Содержание

Введение.....	2
1. Цель и задачи освоения дисциплины.....	2
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	5
5. Содержание дисциплины.....	7
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	7
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....	10
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....	24
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	24
6.2. Задания для самостоятельной работы	25
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям	27
6.4. Методика и критерии оценивания самостоятельной работы студентов.....	38
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации	38
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	39
8.1. Перечень учебной литературы.....	39
8.2. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины.....	39
8.3. Обязательные тексты (любое издание, в т.ч. в ЭБС «Лань», ЭБС «Руконт»).....	40
8.4. Интернет-ресурсы.....	42
8.5. Информационные технологии, используемые в обучении.....	43
9. Описание материально-технической базы.....	43

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и
методической работе

_____/Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ

по специальности

52.05.01 Актерское искусство

Форма обучения: очная

«Артист мюзикла»

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины Основы экономики разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.12.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 20.11.20 г. , 08.02.21г., 19.07.2022 г., 27.02.2023 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Дисциплина Основы экономики имеет как теоретическую, так и прикладную направленность — обучающиеся должны понимать действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой экономики и влияние макроэкономических факторов на деятельность театра. Кроме того, они смогут ориентироваться в многочисленных финансовых инструментах, поэтому в процессе обучения рассматриваются вопросы, связанные с функцией денег, работой банковской системы, оплатой труда, основными видами налогов и ценных бумаг, факторами экономического роста.

Общая трудоемкость дисциплины Основы экономики составляет 1 зачетную единицу (36 академических часов).

Форма промежуточной аттестации – зачет в седьмом семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цель и задачи дисциплины

Цель: ознакомить обучающихся с основными закономерностями функционирования макро- и микроэкономики и факторами, обеспечивающими рациональное использование ограниченных ресурсов для достижения эффективных результатов деятельности.

Задачи — сформировать:

понимание

закономерностей функционирования современной экономики,
места и роли в ней субъектов рыночных отношений, роли государства в экономике,
принципов функционирования налоговой и банковской систем, функции денег;

умение

анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы,

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,

предлагать способы их решения с учетом социально-экономических последствий,

использовать понятийный аппарат экономической теории при объяснении реальных экономических процессов;

практические навыки

использования закономерностей функционирования микроэкономики для достижения эффективных результатов в профессиональной деятельности и обыденной жизни,

использования адекватных инструментов управления личным бюджетом, оптимизации собственных финансовых рисков;

планирования своего бюджета;

получения дополнительного дохода путем вклада сбережений в выгодные проекты.

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина Основы экономики относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока Б1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по специальности 52.05.01 Актерское искусство.

Дисциплина Основы экономики предваряет освоение дисциплины Менеджмент в театре.

Эта дисциплина необходима для формирования практических навыков, общих умений, знаний и представлений, необходимых и достаточных для понимания функционирования макро- и микроэкономики, вопросов, связанных с функцией денег, работой банковской системы, оплатой труда, основными видами налогов и ценных бумаг, факторами экономического роста.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины Основы экономики направлено на формирование у обучающихся следующей универсальной компетенции (табл.1).

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-9. Способен	УК-9.1 Демонстрирует	Знает: - основные понятия и законы экономической теории и особенности их проявления в сфере культуры и

принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	понимание законов экономики в сфере культуры и искусства.	искусства; - принципы экономического анализа фактических данных о деятельности театра;
	УК-9.2 Определяет источники финансирования спектакля (проекта) УК-9.3 Принимает решения по наиболее рациональному использованию имеющихся ресурсов	Умеет: - анализировать имеющиеся ресурсы и принимать решения по их рациональному использованию; - определять источники финансирования; - использовать методы фандрейзинга для финансирования творческих проектов Владеет: - методами оценки возможных рисков проекта (постановки спектакля); - навыками выбора оптимальных решений в соответствии нормативными правовыми актами

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 з.е. (36 академических часов). Форма промежуточной аттестации – зачет в седьмом семестре для студентов очной формы обучения.

Виды учебной работы		Очная форма обучения, часов	Заочная форма обучения, часов
1. Контактная работа, в том числе:		16	12
Лекции		6	4
Практические занятия		10	4
Форма промежуточной аттестации		Зачет	Зачет 4
2. Самостоятельная работа, час.		20	24
Трудоемкость	час.	36	36
	ЗЕТ	1	1

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Всего, час
		Л	ПЗ		
1.	Тема 1. Экономика как деятельность и как наука. Основные понятия экономической теории	1	2	3	6
2	Тема 2. Рыночная система, механизм функционирования	1	2	3	6
3	Тема 3. Экономика организации. Издержки, доходы и прибыль организации.	1	1	3	5
4	Тема 4. Экономика и финансы домохозяйства	1	1	3	5

5	Тема 5. Макроэкономическая политика государства	1	2	4	7
6	Тема 6. Инфляция и безработица. Социальная политика государства.	1	2	4	7
	Зачет				
	Итого	6	10	20	36

5.2. Тематический план для заочной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Всего, час
		Л	ПЗ		
1.	Тема 1. Экономика как деятельность и как наука. Основные понятия экономической теории	0,5	0,5	4	5
2	Тема 2. Рыночная система, механизм функционирования	0,5	0,5	4	6
3	Тема 3. Экономика организации. Издержки, доходы и прибыль организации.	0,5	0,5	3	4
4	Тема 4. Экономика и финансы домохозяйства	0,5	0,5	3	4
5	Тема 5. Макроэкономическая политика государства	1	1	5	7
6	Тема 6. Инфляция и безработица. Социальная политика государства.	1	1	5	6
	Зачет				4
	Итого	4	4	24	36

5.3. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Экономика как деятельность и как наука. Основные понятия экономической теории

Понятие экономики. Экономические потребности, блага и ресурсы. Товары и услуги как виды экономических благ.

Ограниченность ресурсов, взаимодополняемость и взаимозаменяемость ресурсов. Экономический выбор. Альтернативные издержки. Производственные возможности общества, границы производственных возможностей. Кругооборот экономических благ.

Основные типы экономических систем. Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Механизм свободного образования цен. Принцип рациональности. Участие государства в хозяйственной деятельности, основные функции в рыночной экономике. Административно-командная экономика. Условия функционирования командной экономики. Смешанная экономика. Модели смешанной экономики.

Тема 2. Рыночная система, механизм функционирования

Основные характеристики рынка, механизм и особенности его функционирования. Субъекты и объекты рынка, роль конкуренции.

Спрос и цена, закон спроса. Причины обратной зависимости объема спроса от цены. Предложение и цена, закон предложения. Взаимодействие спроса и предложения: рыночное равновесие, равновесная цена. Дефицит и излишки. Неценовые детерминанты, влияющие на спрос и предложение. Государственные налоги и субсидии, их влияние на рыночные отношения.

Тема 3. Экономика организации. Издержки, доходы и прибыль организации

Издержки организации и себестоимость продукции. Классификация издержек организации. Издержки организации: внешние и внутренние. Бухгалтерские и экономические издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные издержки.

Сметы затрат на производство. Факторы, влияющие на себестоимость. Ценообразование. Доход организации.

Выручка организации. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Структура выручки предпринимателя. Общий, средний и предельный доход. Максимизация прибыли и объема продаж. Роль рекламы. Понятие внутренней и внешней экономии.

Тема 4. Экономика и финансы домохозяйства

Домохозяйство как экономическое понятие: сущность, ресурсы и основные экономические функции. Бюджет домашнего хозяйства. Доходы домашнего хозяйства. Расходы домашнего хозяйства. Понятие потребительской корзины и прожиточного минимума. Сбережения и накопления. Причины образования дефицита семейного бюджета и способы его преодоления. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи расходов. Личный располагаемый доход. Реальная и номинальная заработная плата и реальные и номинальные доходы. Сбережения населения. Страхование.

Индивидуальное предпринимательство. Банкротство физических лиц.

Налогообложение домохозяйств. Виды налогов и других обязательных платежей в бюджет, взимаемых в России с физических лиц. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Декларирование доходов физических лиц. Режимы налогообложения для индивидуальных предпринимателей и самозанятого населения.

Понятие и функции кредита. Принципы кредитования. Виды кредитов физическим лицам. Этапы выдачи кредита. Понятие и виды банковских вкладов физических лиц. Понятие банковского процента и виды процентных ставок.

Тема 5. Макроэкономическая политика государства

Основные экономические функции государства. Экономические, административные и моральные рычаги регулирования, границы государственного воздействия на экономику.

Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов государственного бюджета. Структура бюджетных расходов. Дефицит и профицит государственного бюджета. Роль государства в кругообороте доходов

и расходов. Государственный долг и его структура. Сбалансированность государственного бюджета.

Налоговая система: виды налогов и их воздействие на экономику. Элементы налога и способы его взимания. Принципы и методы построения налоговой системы. Система и функции налоговых органов.

Фискальная политика: понятие и виды. Стимулирующая и ограничительная политика. Дискреционная фискальная политика. Виды кредитно-денежной политики, ее цели и воздействие на экономику. Инструменты кредитно-денежной политики: регулирование учетной ставки, норма обязательных резервов, операции на открытом рынке.

Природа и функции денег. Происхождение денег. Виды денежных средств. Формы и виды денег. Понятие денежной системы; денежная масса, денежные агрегаты. Основные типы денежных систем. Рынок денег и его основные инструменты. Контроль центрального банка над денежной массой.

Тема 6. Инфляция и безработица. Социальная политика государства

Инфляция: понятие, виды, методы измерения, причины и последствия. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции: открытая и подавленная инфляция. Темпы инфляции: умеренная и галопирующая инфляция, гиперинфляция, стойкая инфляция. Причины возникновения инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения. Социально-экономические последствия инфляции. Государственная система антиинфляционных мер.

Безработица, формы и виды. Добровольная и вынужденная незанятость. Подходы к оценке масштабов и форм безработицы. Понятие полной занятости. Естественный процент безработицы. Закон Оукена. Факторы, определяющие динамику занятости и безработицы и тенденции в изменении их структуры. „Группы риска” рынка труда и проблемы застойной безработицы. Неполная занятость и скрытая безработица. Взаимосвязь инфляции и безработицы.

Политика занятости как составная часть социальной политики. Эволюция форм и методов политики занятости.

Сущность, содержание и виды социальной защиты и государственного социального обеспечения в Российской Федерации. Пенсионная система Российской Федерации. Понятие и виды пенсии. Страховая пенсия и её структура. Доплаты и пособия от государства к пенсиям. Система негосударственного пенсионного обеспечения в Российской Федерации.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно зафиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые слова, термины.

Проверить определение терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников, выписать толкования - составить глоссарий дисциплины.

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям дисциплины.

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям и промежуточной аттестации.

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 представляет собой комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, включает в себя следующие элементы:

- обсуждение теоретических вопросов;
- проверку домашнего задания;
- изучение нового материала;
- рефлексию;
- решение задач;
- моделирование различных ситуаций и др.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

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.

Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным вопросам;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти и/или подготовить наглядный материал;
- продумать и составить текст презентации на 5-15 минут.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа осуществляется студентами во внеаудиторное время. Основная цель самостоятельной работы студентов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. 6.3. *Задания для подготовки к практическим занятиям.*

Основными этапами и приемами самостоятельной работы студентов являются:

- знакомство с содержанием темы (п. 5.2 Программы), с вопросами на практическое занятие по данной теме;
- отбор необходимых источников информации по теме/ вопросу/ из Перечней основной и дополнительной литературы, представленных в разделе 8 настоящей рабочей программы;
- составление (при необходимости) кратких конспектов ответов на вопросы, подготовка конкретных примеров, схем, презентаций по практическим заданиям на основе текста лекций, учебно-методической и иной литературы.

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, студент может подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом занятии, даже если такого вопроса нет в задании (п. 6.3.), то есть проявление инициативы студентами всячески приветствуется.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

6.3.1. Очная форма обучения

1. Практическое занятие по теме 1. Экономика как деятельность и как наука. Основные понятия экономической теории

Вопросы для обсуждения:

1. Экономические потребности. Экономика как деятельность и как наука.
2. Товары и услуги как виды экономических благ.

3. Относительность ограниченности экономических ресурсов страны.
4. Современные модели экономики.

2. Практическое занятие по теме 2. Рыночная система, механизм функционирования

1. Механизм функционирования рынка. Роль конкуренции.
2. Закон спроса. Причины обратной зависимости объема спроса от цены. Закон предложения.
3. Взаимодействие спроса и предложения: рыночное равновесие, равновесная цена. Дефицит и излишки.
4. Неценовые детерминанты, влияющие на спрос и предложение

3. Практическое занятие по теме 3. Экономика организации. Издержки, доходы и прибыль организации

1. Классификация издержек организации, виды и особенности.
2. Смета затрат на производство. Выручка организации.
3. Доход и прибыль организации. Прибыль и её виды.
4. Роль рекламы в максимизации дохода и объема продаж.

4. Практическое занятие по теме 4. Экономика и финансы домохозяйства

Вопросы для обсуждения:

1. Домохозяйство как экономическое понятие: сущность, ресурсы и основные экономические функции.
2. Понятие потребительской корзины и прожиточного минимума.
3. Бюджет домохозяйства. Сбережения и накопления.
4. Виды налогов и других обязательных платежей в бюджет, взимаемых с физических лиц.
5. Режимы налогообложения для индивидуальных предпринимателей и самозанятого населения.

5. Практическое занятие по теме 5. Макроэкономическая политика государства

Вопросы для обсуждения:

1. Государственный бюджет. Основные статьи доходов и расходов.
2. Налоговая система: виды налогов и их воздействие на экономику.
3. Виды кредитно-денежной политики, ее цели и воздействие на экономику.
4. Формы и виды денег, функции денег.
5. Рынок денег и его основные инструменты. Контроль центрального банка над денежной массой.

6. Практическое занятие по теме 6. Инфляция и безработица. Социальная политика государства

Вопросы для обсуждения:

1. Инфляция: виды, причины и последствия.

2. Безработица, формы и виды. Полная занятость, естественный уровень безработицы
3. Сущность, содержание и виды социальной защиты и государственного социального обеспечения в Российской Федерации
4. Пенсионная система Российской Федерации.
5. Понятие и виды пенсии. Страховая пенсия и её структура.

6.3.1. Заочная форма обучения

1. Практическое занятие по темам 1-4.

Вопросы для обсуждения:

1. Экономические потребности. Товары и услуги как виды экономических благ.
2. Механизм функционирования рынка. Закон спроса, закон предложения рыночное равновесие, равновесная цена.
3. Издержки организации, виды и особенности. Доход и прибыль .
4. Бюджет домохозяйства. Сбережения и накопления. Виды налогов и других обязательных платежей в бюджет, взимаемых с физических лиц.

5. Практическое занятие по темам 5-6.

Вопросы для обсуждения:

1. Государственный бюджет. Основные статьи доходов и расходов.
2. Виды кредитно-денежной политики, ее цели и воздействие на экономику.
3. Формы и виды денег, функции денег.
4. Инфляция и безработица: виды, причины и последствия.
5. Сущность, содержание и виды социальной защиты и государственного социального обеспечения в Российской Федерации

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине включает:

- 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.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, включающим вопрос и практическое задание.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень учебной литературы

8.1.1. Нормативные правовые акты:

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702
2. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
3. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683
4. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/
5. Федеральный закон N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
6. Указ Президента РФ N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» <http://www.kremlin.ru/acts/bank/35261>

8.1.2. Учебная литература:

1. Чернопьятов А. М. Экономика: учебник: [12+] / А. М. Чернопьятов. – Москва: Директ-Медиа, 2022. – 282 с.: ил., табл. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683713>

8.2. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины

1. Нуралиев С. У. Экономика: учебник / С. У. Нуралиев, Д. С. Нуралиева. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 431 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807>
2. Елисеев А. С. Экономика: учебник / А. С. Елисеев. – 3-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2022. – 528 с.: ил., табл., граф. – (Учебные издания для бакалавров). – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684387>
3. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры [Текст]: учеб. пособ. / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. - СПб.: Лань; Планета музыки, 2009. - 528 с.
4. Тарасевич Л. С. Микроэкономика [Электронный ресурс]: учебник. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт-Издат, 2016. - Режим доступа: <https://www.biblioonline.ru/book/74965171-3787-4F05-BCDE519EB20751A3>

8.3. Интернет-ресурсы:

1. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология,

- менеджмент» <http://www.ecsocman.edu.ru>
2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал <http://window.edu.ru>
 3. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» <http://www.consultant.ru>, «Гарант» <http://www.garant.ru>.
 4. Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>.
 5. Научная электронная библиотека <http://www.elibrary.ru>
 6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <https://biblioclub.ru/index.php>
 7. Университетская информационная система Россия <https://uisrussia.msu.ru>
 8. Сайт Центрального Банка России <http://www.cbr.ru>
 9. Интернет-страница группы «Московская Биржа» <http://www.micex.ru/>
 10. Официальный сайт Министерства Финансов РФ <http://www.minfin.ru/>
 11. Рейтинговое агентство Эксперт РА <https://raexpert.ru>

8.4. Информационные технологии, используемые в обучении

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

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа обеспечен доступ к ЭБС «Рукопт» <http://rucont.ru/>.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

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

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

Содержание

Введение.....	1
1. Цель и задачи освоения дисциплины.....	1
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	2
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	3
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	3
5. Содержание дисциплины.....	4
5.1. Тематический план для заочной формы обучения.....	4
5.2. Содержание тем дисциплины.....	5
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....	7
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины..	9
6.2. Задания для подготовки к практическим занятиям	9
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации	11
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	12
8.1. Перечень учебной литературы.....	12
8.1.1. Нормативные правовые акты.....	12
8.1.2. Учебная литература.....	12
8.2. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины.....	12
8.3. Интернет-ресурсы.....	13
8.4. Информационные технологии, используемые в обучении.....	13
9. Описание материально-технической базы.....	13

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра мастерства актера

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____/Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы грима»

по специальности
52.05.01 Актерское искусство
«Артист драматического театра и кино»
«Артист мюзикла»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

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

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы грима» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

В основу программы положено теоретическое ознакомление с историей грима, его развитие, лучшие достижения гримировального искусства русской и зарубежной театральной школы.

В программе дисциплины «Основы грима» особое внимание уделяется образу и сценографии в создаваемых спектаклях (свет, декорации, костюм, музыкальное оформление и т.д.).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 академических часов), дисциплина изучается на 1 курсе, форма промежуточной аттестации – зачёт без оценки в 1-ом семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цель: обучить будущих актеров основам художественных приемов гримирования для полного раскрытия психологических особенностей персонажа.

Задачи:

ознакомить с

- историей возникновения грима, эстетических идеалов красоты разных эпох и народов,
- законами цветоведения,
- основными приемами и навыками гримирования,
- основами косметологии, гигиены грима;

сформировать

умение

- осваивать приёмы и средства современного макияжа, декоративной косметики;

- правильно использовать постижерские изделия;
- осуществлять рисунок грима;
- правильно подбирать цвета, владеть живописными приемами грима.

навыки

- *владения различными средствами и приёмами грима: а)- живописными (рисунок, цвет, цветовая гамма и др.); б)- пластическими (гуммоз, различные накладки); в) -фактурными (ожоги, шрамы и т.д.);
- *выполнение грима по схемам;
- *освоить быстрые приёмы грима;

*владения технологии грима и его приёмов, схем грима, уметь переходить на конкретные образы, ориентируясь на уже созданные образцы грима русской и европейской классики (школы) по фотографиям из книг; альбомам, репродукциям портретного искусства (живописи, графики).

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Основы грима» относится к факультативам части ФТД. Факультативы ФТД.05 основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) 52.05.01 Актерское искусство.

Изучение особенностей грима и техники гримирования позволяет студенту «познать себя», свою природу, учиться гигиене грима, косметологии, изучает анатомию лицевой части черепа, а также самостоятельная работа активизирует творческое воображение студента, вызывает образные видения и ассоциации и, таким образом, способствует освоению нового уровня технологии грима и актерского искусства в целом, поэтому данная дисциплина связана с такими учебными дисциплинами как «Актерское мастерство», «История костюма и исторический этикет», а также другими дисциплинами искусствоведческого характера.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Основы грима» направлено на формирование следующей профессиональной компетенции (табл.1).

Таблица 1. Планируемые результаты обучения

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
ПК-7 Способен самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для исполняемой роли	ПК-7.1. Создание грима для исполняемой роли. Использует основные приёмы гримирования для исполняемой роли	Знать: *функции грима, макияжа, их различия; *мимическую и пластическую конструкцию лица; *физиогномику; *цветоведение; *термины изобразительного искусства; *композицию грима, его акцентов; *основные схемы грима, характерного, портретного, сказочного грима; *назначение грима в создании различных театральных образов от реалистических, до сказочно-фантастических. Уметь: *освоение приемов и средств современного макияжа, декоративной косметики; * - правильно использовать постижерские изделий; *осуществить рисунок грима. *правильно подбирать цвета, владеть живописными приёмами грима. Владеть: *владения различными средствами и приёмами грима: а)- живописными (рисунок, цвет, цветовая гамма и др.); б)- пластическими (гуммоз, различные накладки); в) -фактурными (ожоги, шрамы и т.д.); *выполнение грима по схемам; *освоить быстрые приёмы грима; *владения технологии грима и его приёмов, схем грима, уметь переходить на конкретные образы, ориентируясь на уже созданные образцы грима русской и европейской классики (школы) по фотографиям из книг; альбомам, репродукциям портретного искусства (живописи, графики).

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины «Основы грима» составляет 1 зачетную единицу (36 часов), форма промежуточной аттестации – зачёт в 1-ом семестре для студентов очной формы обучения.

Виды учебной работы		Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		10
Практические занятия		10
2. Форма промежуточной аттестации		зачет
3. Самостоятельная работа		26
Трудоемкость	час.	36
	ЗЕТ	1

5. Содержание учебной дисциплины.

5.1. Тематический план для очной формы обучения

Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.	СРС	Всего, час.
	ПЗ		
Тема 1. История грима. Анатомические основы грима. Гигиена грима.	2	4	6
Тема 2. Художественно-технические приёмы в гриме.	2	4	6
Тема 3. Живописный приём гримирования.	6	18	24
<i>Зачет</i>			
<i>Всего, час.</i>	10	26	36

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. История грима. Анатомические основы грима. Гигиена грима.

История возникновения грима.

Хронологический обзор истории возникновения грима. Истоки, возникновение и развитие искусства грима от тотемических обрядов шаманов до современной школы театрального грима. Влияние различных течений живописи на развитие отдельных форм грима.

Анатомические основы грима.

Анатомическое строение черепа. Лицевая часть черепа. Основные впадины и основные выпуклости лица. Мышцы и мимические выражения лица. Особенности строения кожи.

Гигиена грима.

Основные гримировальные средства и техника их применения. Составление тонов гримировальных красок. Основные красители, применяемые для красок. Отличие декоративной косметики от театрального грима.

Тема 2. Художественно-технические приёмы в гриме.

Линейный грим. Цвет и светотень. Объемный анализ лица. Особенности общего тона. Партитура грима. Гримирование лба, подбородка, губ, щёк, шеи и рук. Приёмы подводки глаз. Приёмы гримирования носа.

Грим молодого лица.

Тема 3. Живописный приём гримирования.

Грим пожилого лица. Признаки старости: лысина или облысение, седина волос, изменение цвета кожи, морщины, деформация частей лица. Основные морщины старческого лица: лобные, височные, подскуловые, подчюлестные. Создание общего тона, имитация морщин, складок и возрастных изменений кожи.

Грим худого, полного, доброго и злого лица.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся.

Самостоятельная работа обучающихся необходима и очень важна для формирования профессиональных компетенций - для получения знаний, умений и опыта, которые позволят выпускнику стать квалифицированным профессионалом. Самостоятельная работа студентов может включать разнообразные виды деятельности, в том числе:

- работу учебной литературой;
- работу с аудиовизуальными учебными материалами, в том числе обучающими программами;
- изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям;
- практическое использование новых технологических возможностей и новых материалов;
- отработку техник нанесения и трансформации грима и др.

При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать соответствующую тему дисциплины.

Работа над каждой темой предполагает следующие действия:

а) составить краткий план-конспект, ориентируясь, в первую очередь, на основную литературу. При этом необходимо фиксировать самую суть вопросов, сжато отражая логическую последовательность материала. Желательно при написании плана-конспекта самостоятельно составлять схемы, таблицы, рисунки, то есть фиксировать информацию, используя различные знаковые системы, что необходимо для глубокого понимания изучаемого материала. Подготовленные материалы можно использовать на практическом занятии и зачете;

б) выполнить практические задания, используя подготовленные материалы и источники информации из раздела 8.

6.2. Задания на самостоятельную работу

Задание по теме 1. История грима. Анатомические основы грима. Гигиена грима.

Цель задания: ознакомление с историей и теорией гримировального искусства.

Содержание:

1. Найти информацию по теме занятия в перечне учебной литературы и Интернет-ресурсов.
2. Подготовить краткий план-конспект по истории грима, используя найденную информацию (1-3 стр.).

Задание по теме 2 Художественно-технические приёмы в гриме.

. Цель задания: ознакомление с особенностями своего лица.

Содержание:

1. Подготовить краткий конспект, отражающий правила выбора грима в зависимости от особенностей персонажа, формы и деталей лица актера и других условий.
2. Используя подготовленный конспект, составить схему (таблицу) правил и условий выбора грима.

Задание по теме 3. Живописный приём гримирования

Цель задания: приобретение навыков живописного приема гримирования

Содержание:

1. Ознакомиться с методами доработки и коррекции грима при помощи компьютерных программ для фото и видео.

2. Подготовиться к практическому воплощению конкретного художественного образа, заданному преподавателем.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

1. Задание к практическому занятию по теме 1. *История грима.* Анатомические основы грима. Гигиена грима.

Содержание: приобретение знаний

- исторического грима;
- жанрового грима.

2. Задание к практическому занятию по теме 2. *Художественно-технические приёмы в гриме.*

Содержание: приобретение умений

- выбора материалов для выполнения грима;
- выбора грима подходящего по типу своего лица;
- выбора постижерных изделий и специальных эффектов.

3. Задание к практическому занятию по теме 3. *Живописный приём гримирования*

4. Содержание: формирование навыков

- Подбор грима по типу лица, характерных черт и схожести лица актера с воплощаемым персонажем или образом;
- использования основных приемов характерного грима, различных накладок и постижерных изделий;
- *самостоятельного создания несложного грима с использованием средств художественного, пластического и постижерного грима.*

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.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Перечень основной и дополнительной литературы

1. Ли Бейган. «Грим для театра, кино и телевидения» - Издательство: Искусство, 2017. - Режим для доступа: <http://lib.showconsulting.ru/?p=746>
2. Сыромятникова И. История прически. - М.: Издательский дом "РИПОЛ классик", 2008 г.
3. Рудольф Раугул. «Грим» - Издательство «Художественная литература» Москва, 1935 г.
4. Сыромятникова Искусство грима и макияжа- М.: Издательский дом "РИПОЛ классик", 2004 г.
5. Анджан А., Волчанецкий Ю. Грим в кино. – М., 1957.
6. Бейган Ли. Грим для театра, кино и телевидения. - М, Искусство, 1997.
7. Варлохов Ф.В. Грим. – М., 1964.
8. Детский аквагрим. Криолан, Берлин, 2002.
9. Кардон Крис, Чайлдс Каро. Раскрашиваем лицо. Театральный грим, - М, Росмэн, 1998.
10. Киреев П.Ф. Декоративная косметика и грим. – М., 1980.
11. Шумихина Т.М. Грим. – М., 1956.
12. Кирхбергер Х. Преобразования с помощью макияжа. – М., 1998.
13. Раугул Р.А. Грим.- М.Л., 1946.
14. Лившиц П., Темкин А. Сценический грим и парик. – М., 1953.
15. Сыромятникова И. Секреты макияжа. – М., 1999.
16. Сыромятникова И. Развитие парикмахерского искусства. – М., 1993.

8.2. Интернет-ресурсы

1. Театральная библиотека <https://sur.ly/i/lib.vkarp.com/>
2. Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>
3. Научная электронная библиотека "Киберленинка" <https://cyberleninka.ru/>
4. Электронная библиотека диссертаций <https://www.dissercat.com/>
5. Библиотека Гумер-гуманитарные науки <https://www.gumer.info/>
6. Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Практические занятия проводятся с использованием компьютерных презентаций, наглядных практических пособий и непосредственно практических отработок с использованием всего арсенала средств художественного, пластического и постижерного грима.

На лекциях и практических занятиях объяснительная и художественно-практическая части реализуются с использованием моделей либо в режиме авто-грима.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

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

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

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра пластической выразительности актера

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической работе
_____/Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ

по специальности
52.05.01 Актерское искусство

*«Артист драматического театра и кино»
«Артист мюзикла»*

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08. 2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины	3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	7
5. Содержание учебной дисциплины.....	7
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	7
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....	8
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	13
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	13
6.2. Задания для самостоятельной работы	13
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	24
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	24
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....	24
8.2. Интернет-ресурсы.....	25
9. Описание материально-технической базы.....	26
Приложение. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине.....	27

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Современный танец» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) 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 танцевальных действий и трюков.

Трудоемкость дисциплины «Современный танец» составляет 4 зачетных единицы (144 академических часа). Структурно курс состоит из разделов и тем.

Форма текущего контроля – форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой в 6 семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цели:

- сформировать у студентов комплексное представление о роли танцевальной и 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 в танце;
- выработать у будущего актёра потребность поддерживать высокий уровень своих психофизических качеств;
- воспитать у студентов творческое мышление: наблюдательность, фантазию и творческую инициативу в области танца, пластики, движения;
- сформировать и воспитать вкус, чувство формы в сценическом танце.

Задачи:

1. всестороннее развитие тела через освоение разнообразной танцевальной практики:

- устранение индивидуальных физических и психофизических недостатков студента через практику в различных танцевальных техниках;
- совершенствование физических и психофизических качеств актёра через танец;
- расширение диапазона двигательных возможностей актёра в танце;
- повышение ритмичности, координации и музыкальности движений в танце;
- воспитание умения быстро овладевать новыми танцевальными движениями, умениями, навыками;
- выработка специальных сценических умений и навыков, требующих специальной танцевальной техники.

2. воспитание творческих качеств:

- умения использовать приобретённые знания и навыки в творческой работе;
- чувства пространства, чувства времени, чувства ритма в танце;
- чувства партнёрства и ансамблевости исполнения;
- чувства формы и стиля в танце.

3. Освоение основных законов сценической выразительности.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Современный танец» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по специальности 52.05.01 Актерское искусство.

Данная дисциплина – составная часть профессионального цикла по воспитанию и подготовке пластической выразительности артиста.

В процессе обучения пластичность воспитывается рядом специальных взаимосвязанных дисциплин. Дисциплины «Сценическое движение», «Ритмика», «Танец», «Сценическое фехтование», «Сценический танец» решают задачу гармонического развития тела и приобретения качеств, необходимых в профессии артиста. В пластическом воспитании студентов «Современный танец» является продолжением дисциплины «Танец». Они помогают развитию и формированию актёрского «аппарата воплощения», напрямую связанного с дисциплиной «Актёрское мастерство».

При разработке программы учитывалось, что в последнее время стали множиться 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 основу рабочей программы дисциплины «Современный танец» легла методика преподавания джазового танца. Джазовый танец это, прежде всего, воплощение эмоций и ощущений. Его создателями были африканцы и афро-американцы. Характерными признаками джаз-танца являются: ритмичность, динамика, колоритность, совершенная свобода и координация всех частей тела, импульсивная техника, возможность импровизации. Именно все эти качества позволяют наиболее эффективно развивать актерский аппарат, дают возможность обогатить арсенал будущего актера новой танцевальной техникой.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих универсальной и профессиональной компетенций (табл.1).

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Современный танец»

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-7. <i>Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности</i>	УК-7.1Понимает 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: - основные виды и жанры танцевального искусства; - методику исполнения различных танцевальных жанров; - использовать выразительные средства танцевального искусства при создании образа; Умеет: - под руководством режиссера и хореографа работать над созданием пластической партитуры роли, осваивать разработанный хореографом танцевальный материал; - быть в танце органичным, музыкальным и ритмичным; Владеет: - техниками различных танцевальных жанров.
ПК-4. <i>Владеет сценической пластикой, способен использовать свой развитый телесный аппарат при создании и исполнении</i>	ПК-4.1. Использует в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; ПК-4.2. Выполняет базовые элементы современного танца	Знает: - особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; - манеры и этикет основных культурно-исторических эпох; - правила безопасности при выполнении травмоопасных заданий на сцене и на съемочной площадке; Умеет: - использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической

<i>роли</i>		выразительности; - настраивать свой психофизический аппарат и управлять им в соответствии с особенностями работы над ролью, самостоятельно поддерживать физическую форму; - выполнять базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя и фехтования; Владеет: - основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя; - техникой безопасности в решении творческих задач средствами пластики.
ПК-5. <i>Способен актерски существовать в танце, владеет различными танцевальными жанрами</i>	ПК-5.1. Использует выразительные средства танцевального искусства при создании образа; ПК-5.2. Использует техники различных танцевальных жанров при создании образа	Знает: - основные виды и жанры танцевального искусства - методику исполнения различных танцевальных жанров; Умеет: - использовать выразительные средства танцевального искусства при создании образа; - под руководством режиссера и хореографа работать над созданием пластической партитуры роли, осваивать разработанный хореографом танцевальный материал; - быть в танце органичным, музыкальным и ритмичным; Владеет: - техниками различных танцевальных жанров; - методикой самостоятельной работы над танцевально-пластическим рисунком роли.
ПК-8. <i>Способен поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние</i>	ПК-8.1. 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 учебной дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины «Современный танец» составляет 4 зачетных единицы (144 академических часа). Структурно курс состоит из разделов и тем.

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой в 6 семестре для студентов очной формы обучения.

Виды учебной работы	5й семестр	6ой семестр	Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:	32	32	64
Практические занятия	32	32	64
2. Форма промежуточной аттестации	-	Зачет с оценкой	-
3. Самостоятельная работа	40	40	80
Трудоемкость, час.	72	72	144
ЗЕТ	2	2	4

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№№	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.	СРС	Всего часов
		ПЗ		
Раздел 1. Растяжение и сжатие тела в пространстве				
1	Тема 1. Изучение основных положений корпуса в джаз-танце	3	5	8
2	Тема 2. «Release» - растяжение тела в пространстве	3	5	8
3.	Тема 3.«Contraction» - контракция, сжатие тела в пространстве	3	5	8
4.	Тема 4. «Release-Contraction» - в различных сочетаниях	3	5	8
Раздел 2. Изоляция тела в пространстве				
5	Тема 1. Изоляция головы	2	2	4
6	Тема 2. Изоляция плечевого отдела	2	2	4
7	Тема 3. Изоляция грудной клетки	2	2	4
8	Тема 4. Изоляция бедер	2	2	4
9	Тема 5. Изоляция рук	2	2	4
10	Тема 6. Изоляция ног	2	2	4
Раздел 3. Перемещения в пространстве				
11	Тема 1. Шаги	2	2	4
12	Тема 2. Виды переступаний	2	2	4
13	Тема 3. Повороты	2	2	4
14	Тема 4 Прыжки	2	2	4
	Итого в пятом семестре, час.	32	40	72
Раздел 4. Стилль «Джаз-рок»				

15	Тема 1. Изучение элементов стиля «Джаз-рок»	4	6	10
16	Тема 2. Построение композиции в стиле джаз-рок	4	6	10
Раздел 5. Стил «Sreet»				
17	Тема 1. Изучение элементов «Street»	4	6	10
18	Тема 2. Построение композиций в стиле «Street»	4	6	10
Раздел 6. Стил «Салон»				
19	Тема 1. Композиция в стиле «Салон»	6	6	12
Раздел 7. Стил «Блюз»				
20	Тема 1.Изучение элементов стиля «Блюз»	5	5	10
21	Тема 2.Построение композиции в стиле «Блюз»	5	5	10
	Итого в шестом семестре, час.	32	40	72
	<i>Зачет с оценкой</i>			
	Всего	72	72	144

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Пятый семестр

Основной задачей данного семестра является освоение методик джазового танца.

Раздел 1. Растяжение и сжатие тела в пространстве

Тема 1. Изучение основных положений корпуса в джаз-танце

- положение корпуса, рук, ног;
- введение понятия «press позиция»;
- различные сочетания позиций рук, ног, корпуса;
- введения понятия «ограниченное пространство»;
- диагональное положение тела;
- параллельное положение тела;
- скручивание тела.

Тема 2. «Release»- растяжение тела в пространстве

- фронтальное растяжение;
- растяжение параллельное полу;
- растяжение по диагонали;
- растяжение в plie.

Тема 3. «Contraction»- контракция, сжатие тела в пространстве

- фронтальная контракция;
- боковая контракция;
- задняя контракция;
- контракция в plie.

Тема 4. «Release-Contraction»- в различных сочетаниях

- параллельно полу;
- перпендикулярно полу;
- в диагональном положении тела;
- с добавлением круговой работы корпуса;
- в скручивании корпуса;
- с добавлением работы рук;
- с шагами;
- с поворотами.

Раздел 2. Изоляция тела в пространстве

Тема 1. Изоляция головы

- наклоны вперед, назад, вбок;
- смещения вперед, назад, в сторону;
- полукруговые и круговые движения головы;
- различные сочетания наклонов, смещений, круговых движений.

Тема 2. Изоляция плечевого отдела

- движение вверх, вниз, вперед, назад;
- полукруговые смещения;
- круговые смещения;
- диагональные смещения;
- усложнение изоляции плечевого сустава работы рук, корпуса;
- усложнение изоляции плечевого сустава шагами, поворотами.

Тема 3. Изоляция грудной клетки

- движение вверх, вниз, в бок;
- движение вперед, назад, в сторону, по квадрату;
- движение по диагонали, вперед, назад;
- полукруговая изоляция;
- круговая изоляция;
- движение грудной клетке по заданной восьмерке;
- введение понятия «body roll»;
- «body roll» в plie, с усложненной работой рук, в сочетании с шагами, поворотами.

Тема 4. Изоляция бедер

- вперед, назад, вбок;
- по диагонали, вперед, назад;
- полукруговая изоляция;
- круговая параллельная полу;

- круговая перпендикулярная полу;
- усложненная изоляция- «восьмерка»;
- изоляция с добавлением работы ног, с шагами, поворотами;
- «double»-изоляция.

Тема 5. Изоляция рук

- основные позиции рук в зависимости от положения корпуса в пространстве;
- круговые движения рук: от плеча, от локтя, от кисти;
- сбросы, расслабления и напряжения рук по частям.

Тема 6. Изоляция ног

- группа упражнений на изоляцию стопы;
- группа упражнений на изоляцию колена;
- комбинирование изоляции стопы и колена;
- подъем ног до уровня груди;
- закрытие и открытие позиции;
- изоляция ног с усложненной работой корпуса.

Раздел 3. Перемещения в пространстве

Тема 1. Шаги

- простые с акцентом вниз;
- простые с акцентом вверх;
- сложные с остановкой;
- сложные с оттяжкой;
- диагональные, простые и сложные;
- шаги усложненные «release», «contraction»;
- шаги усложненные работой корпуса и рук.

Тема 2. Виды переступаний

- сбросы прямые, диагональные;
- сбивы вперед, назад, в бок, с продвижением;
- подбивы на месте и с продвижением;
- почетание всех видов переступаний с добавлением работы корпуса, шагов, поворотов;
- «pas balance».

Тема 3. Повороты

- простые повороты на месте, с открытых и закрытых положений ног;
- простые повороты с продвижением вперед, назад;
- простые повороты с продвижением в сторону;

- двойные повороты в разных направлениях;
- «tours» по диагонали простые и сложные;
- диагональные «винты» с различной работой корпуса и рук.

Тема 4. Прыжки

- простые прыжки с акцентом вверх по всем позициям ног;
- простые прыжки вниз по всем позициям ног;
- диагональные прыжки;
- фронтальные прыжки;
- прыжки, усложненные боковыми затяжками.

Шестой семестр

Основной задачей данного семестра является закрепление умений и навыков, полученных в предыдущем семестре, дальнейшее развитие освоения методики, знакомство с различными стилями джазового танца.

Раздел 4. Стил «Джаз-рок»

Джаз-рок один из жанров джаза, где ритмы рок музыки сочетаются с джазовой импровизацией. Очень важно сохранить характер музыки в движениях. Основной задачей композиции в стиле Джаз-рок является развитие мелкой техники ног, четкой линии рук, резкого акцентирования корпуса, которые на смещение музыкальных акцентов переходят в джазовую синкопу.

Тема 1. Изучение элементов стиля «Джаз-рок»

- основные положения корпуса, рук, ног;
- шаги, повороты.

Тема 2. Построение композиции в стиле «Джаз-рок»

- изучение отдельных танцевальных блоков композиции;
- построение композиции в определенном рисунке.

Раздел 5. Стил «Sreet»

Для этого стиля выбирается остро-характерный джазовый музыкальный материал. Игровое начало выходит на первый план. Главной задачей этого стиля является показ характера через пластику, оснащенную остро-характерными движениями. Сочетание мелкой танцевальной техники с прыжками и перебежками дает возможность наиболее ярко раскрыть характер героя.

Тема 1. Изучение элементов «Street»

- основные положения корпуса, рук, ног;
- шаги, повороты.

Тема 2. Построение композиции в стиле «Street»

- изучение отдельных танцевальных блоков композиции;
- построение композиции в определенном рисунке.

Раздел 6. Стил ь «Салон»

Это условное название стиля, в котором основным является атмосфера. Для этого лучше использовать музыкальные блюзовые композиции 30-х, 40-х годов. Большое значение в изучении этого стиля имеют шаги, повороты, фиксированные позы, положения рук. Здесь надо танцевать с ощущением «фрака» внутри. В данном стиле используются шляпы и пиджаки.

Тема 1. Композиция в стиле «Салон».

- изучение элементов композиции;
- построение композиции в определенном рисунке.

Раздел 7. Стил ь «Блюз»

Блюз во многом определил интонационное и ритмическое строение джаза, являясь одним из самых ярких и важных его жанров. По технике исполнения он наиболее сложен, так как именно здесь происходит соединение основ классического танца с базовой техникой джазового танца.

Тема 1. Изучение элементов в стиле «Блюз»

- основные положения корпуса, рук, ног;
- шаги, повороты, винты.

Тема 2. Построение композиции в стиле «Блюз»

- изучение отдельных танцевальных блоков композиции;
- построение композиции в определенном рисунке отдельно для женского и мужского составов.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания 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 и для подготовки к практическим занятиям

Для подготовки к практическим занятиям студенты должны самостоятельно выполнять движения и элементы, которые они освоили во время работы с педагогом.

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

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса, по результатам занятий и выполнения самостоятельной работы. Формы текущего контроля знаний: освоение упражнения экзерсиса, незначительные усложнения заданий по технике исполнения, отработка танцевального материала. Они дают достаточные основания для суждений о степени овладения содержанием практического курса. В то же время эти действия являются для преподавателя ориентирами в корректировке последующего материала, в поиске более эффективных путей преподавания, в поиске более индивидуализированного подхода к каждому из студентов. А для студентов эти контрольные действия оказываются существенной помощью в более точном понимании данной дисциплины, повышая эффективность всего учебного процесса.

Раздел 1. Растяжение и сжатие тела в пространстве

Практические задания по теме 1: Изучение основных положений корпуса в джаз танце:

1. Изучить положение корпуса, рук, ног
2. Изучение понятия «press позиция» (фото 1,2,3,4,5)
3. Изучение сочетания позиций рук, ног, корпуса
4. Изучение диагонального положения тела (фото 6)
5. Изучение параллельного положения тел (фото 7)
6. Изучение скручивание тела (фото 8)

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Практические задания по теме 2: «Release»- растяжение тела в пространстве:

1. Изучение фронтального растяжения
2. Изучение растяжения параллельно полу (фото1)
3. Изучение растяжения по диагонали
4. Изучение растяжения в plie (фото 2)

Фото 1

Фото 2

Контракция, сжатие тела в пространстве:

1. Изучение фронтальной контракции (фото 1)
2. Изучение боковой контракции (фото 2)
3. Изучение задней контракции (фото 3)
4. Изучение контракции в plie

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Практические задания по теме 3: «Release-Contraction»- в различных сочетаниях:

1. Изучение Release-Contraction параллельно полу (фото 1)
2. Изучение Release-Contraction перпендикулярно полу
3. Изучение Release-Contraction в диагональном положении тела
4. Изучение Release-Contraction с добавлением круговой работы корпуса (фото 2)
5. Изучение Release-Contraction в скручивании корпуса (фото 3)
6. Изучение Release-Contraction с добавлением работы рук
7. Изучение Release-Contraction с шагами
8. Изучение Release-Contraction с поворотами

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Раздел 2. Изоляция тела в пространстве

Практические задания по теме 1. Изоляция головы:

1. Изучение наклонов вперед, назад, вбок (фото 1,2,3)
2. Изучение смещения вперед, назад, в сторону
3. Изучение полукруговых и круговых движений головы
4. Изучение различных сочетаний наклонов, смещений, круговых движений (фото 4)

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Практические задания по теме 2. Изоляция плечевого отдела:

1. Изучение движения вверх, вниз, вперед, назад (фото 1, 2, 3)
2. Изучение полукругового смещения
3. Изучение кругового смещения
4. Изучение скручивания (фото 4)
5. Изучение усложнения изоляции плечевого сустава работы рук, корпуса (фото 5, 6)
6. Изучение усложнения изоляции плечевого сустава шагами, поворотами

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Практические задания по теме 3. Изоляция грудной клетки:

1. Изучение движения вверх, вниз, вбок (фото 1)
2. Изучение движения вперед-назад, в сторону, по квадрату (фото 2)

3. Изучение движения по диагонали, вперед, назад (фото 3, 4)
4. Изучение полукруговой изоляции
5. Изучение круговой изоляции
6. Изучение движения грудной клетки по заданной восьмерке
7. Изучение понятия «body roll» (фото 5, 6, 7)
8. Изучение «body roll» в plie, с усложненной работой рук, в сочетании с шагами, поворотами.

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Практические задания по теме 4. Изоляция бедер:

1. Изучение движения бедер вперед, назад, вбок (фото 1, 2, 3)
2. Изучение движения бедер по диагонали, вперед, назад (фото 4)
3. Изучение движения бедер полукруговой изоляции
4. Изучение движения бедер круговой изоляции параллельно полу
5. Изучение движения бедер круговой изоляции перпендикулярно полу
6. Изучение движения бедер усложненной изоляции «восьмерка»
7. Изучение движения бедер изоляции с добавлением работы ног, с шагами, поворотами (фото 5, 6)
8. Изучение движения бедер «double»-изоляции.

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

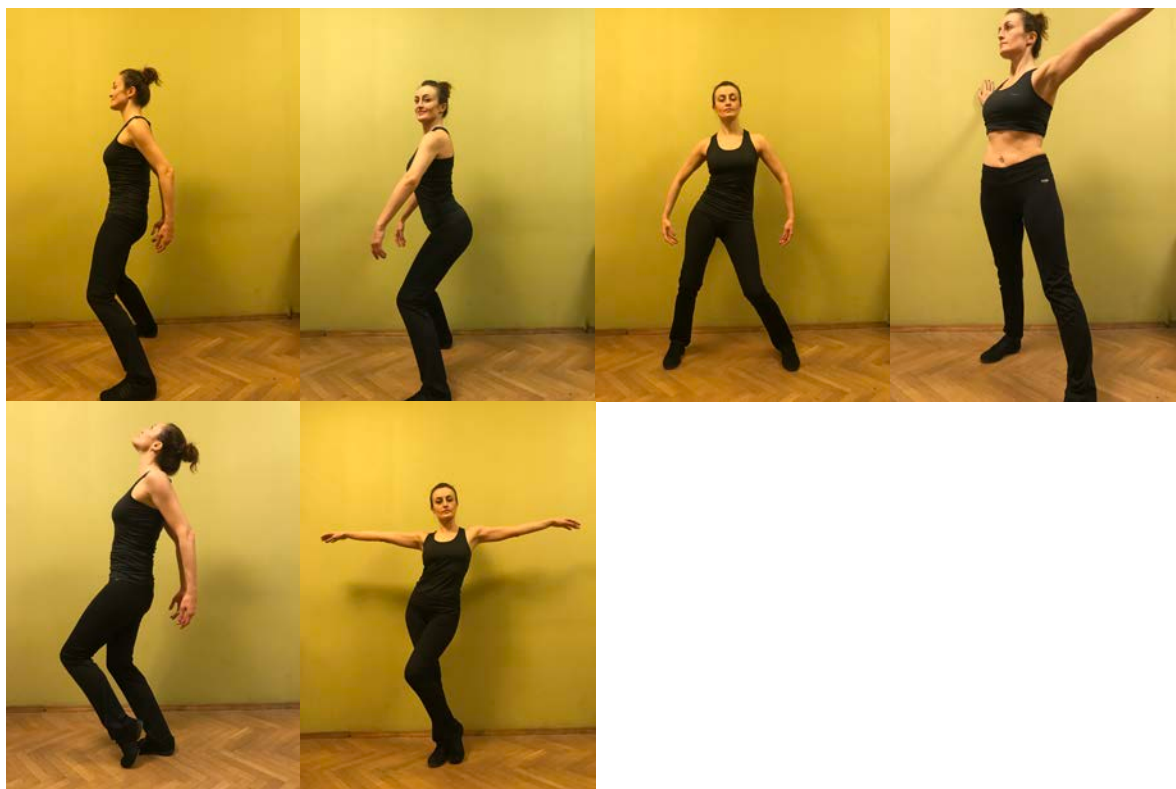

Фото 5

Фото 6

Практические задания по теме 5. Изоляция рук:

1. Изучение основных позиций рук в зависимости от положения корпуса в пространстве (фото 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
2. Изучение круговых движений рук: от плеча, от локтя, от кисти
3. Изучение сбросов, расслабления и напряжения рук по частям (фото 8, 9)

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

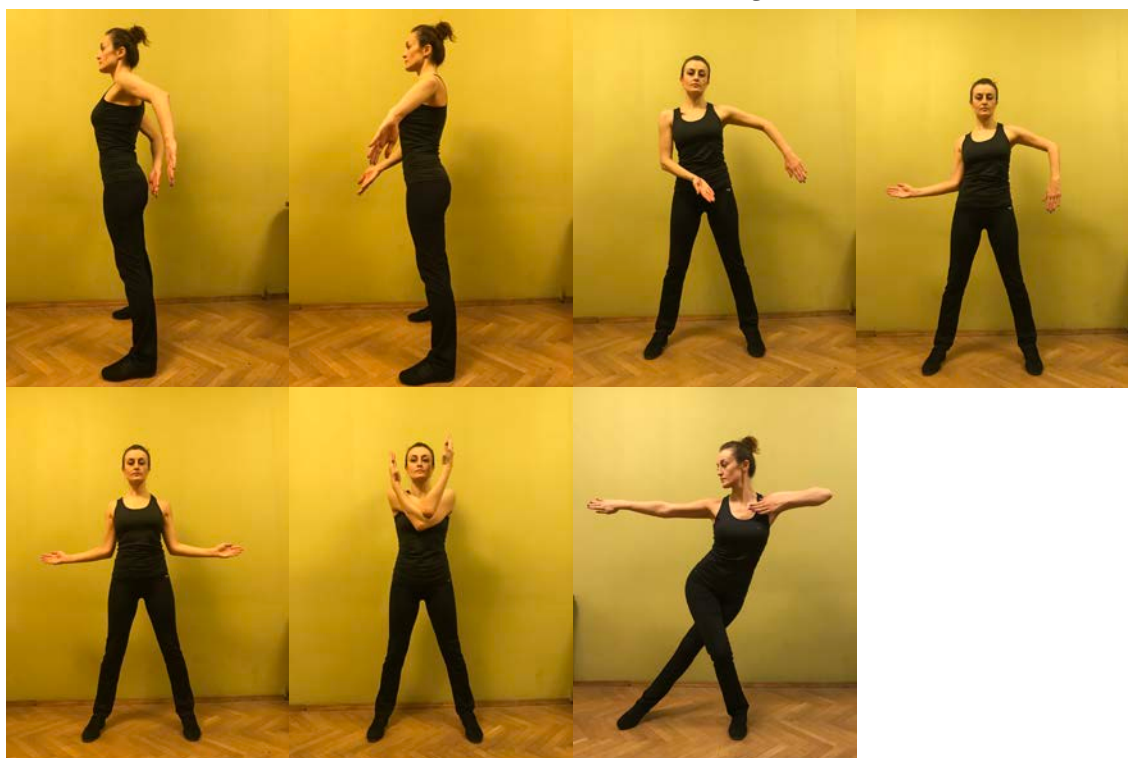

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Практические задания по теме 6. Изоляция ног:

1. Изучение группы упражнений по изоляции стопы (фото 1, 2)
2. Изучение группы упражнений на изоляцию колена (фото 3, 4)
3. Изучение комбинированной изоляции стопы и колена
4. Изучение подъема ног до уровня груди (фото 5)
5. Изучение закрытых и открытых позиций (фото 6, 7)
6. Изучение изоляции ног с усложненной работой корпуса (фото 8)

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Раздел 3. Перемещение в пространстве.

Практические задания по теме 1. Шаги:

1. Изучение простых шагов с акцентом вниз (фото 1, 2)
2. Изучение простых шагов с акцентом вверх
3. Изучение сложных шагов с остановкой (фото 3)
4. Изучение сложных шагов с оттяжкой (фото 4, 5)
5. Изучение диагональных шагов, простых и сложных (фото 6, 7)
6. Изучение шагов, усложненных «release», «contraction» (фото 8, 9)
7. Изучение шагов, усложненных работой корпуса и рук (фото 10)

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Фото 9

Фото 10

Практические задания по теме 2. Виды переступаний:

1. Изучение сбросов прямых, диагональных (фото 1, 20)
2. Изучение Сбивов сперед, назад, вбок, с продвижением

3. Изучение подбивов на месте и с продвижением
4. Изучение сочетания всех видов переступаний с добавлением работы корпуса, шагов, поворотов
5. Изучение «pas balance» (фото 3, 4)

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Практические задания по теме 3. Повороты:

1. Изучение простых поворотов на месте, с открытых и закрытых положений ног (фото 1, 2, 3)
2. Изучение простых поворотов с продвижением вперед, назад
3. Изучение простых поворотов с продвижением в сторону
4. Изучение двойных поворотов в разных направлениях
5. Изучение «tours» по диагонали простые и сложные
6. Изучение диагональных «винтов» с различной работой корпуса и рук (фото 4, 5, 6, 7, 8)

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

Фото 7

Фото 8

Практические задания по теме 4. Прыжки:

1. Изучение простых прыжков с акцентом вверх по всем позициям ног
2. Изучение простых прыжков вниз по всем позициям ног
3. Изучение диагональных прыжков
4. Изучение фронтальных прыжков
5. Изучение прыжков, усложненных боковыми затяжками

Раздел 4. Стил ь «Джаз-рок»

Практические задания по теме 1. Изучение элементов стили я «Джаз-рок»:

1. Изучение основных положений корпуса, рук, ног
2. Изучение шагов. Поворотов

Практические задания по теме 2. Построение композиции в стили е «Джаз-рок»

1. Изучение отдельных танцевальных блоков композиции
2. Изучение построения композиции в определенном рисунке

Раздел 5. Стил ь «Street»

Практические задания по теме 1. Изучение элементов «Street»:

1. Изучение основных положений корпуса, рук, ног
2. Изучение шагов, поворотов

Практические задания по теме 2. Построение композиции в стиле «Street»:

1. Изучение отдельных танцевальных блоков композиции
2. Изучение построения композиции в определенном рисунке

Раздел 6. Стил ь «Салон»

Практические задания по теме 1. Композиция в стил е «Салон»:

1. Изучение элементов композиции
2. Изучение построения композици и в определенном рисунке

Раздел 7. Стил ь «Блюз»

Практические задания по теме 1. Изучение элементов стил я «Блюз»:

1. Изучение основных положений корпуса, рук, ног
2. Изучение шагов, поворотов, винтов

Практические задания по теме 2. Построение композиции в стил е «Блюз»:

1. Изучение отдельных танцевальных блоков композиции
2. Изучение построений композиции в определенном рисунке отдельно для женского и мужского составов.

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.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

1. Ваганова А. Я. Основы классического танца. Л-д., Искусство 1980

2. Громов Ю. И. Танец и его роль в воспитании пластической культуры актера. Учебное пособие. СПб.: "Лань"; "Планета музыки", 2011 - 256 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"
3. Никитин В.Ю. Модерн. Джаз танец. Гитис М., 2000
4. Бальные танцы М. 1960
5. Шереметьевская Н.В. Танец на эстраде. М. Искусство 1985
6. Пасютинская А. В. Волшебный мир танца. М. 1981

8.2. *Дополнительные материалы для углубленного освоения дисциплины*

7. Базарова Н. Мей В. Азбука классического танца. Л. 1983
8. Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец. М. 1968
9. Васильева. Е. Танец. М. 1968
- 10.Ткаченко Т. Народные танцы. М. 1975
- 11.Устинова. Т. Русские народныи танцы. М. 1964
- 12.Станиславский К. С. Собрание сочинений в 9 томах. М., Искусство, 1989
- 13.Евгений Вахтангов (Сборник). М., ВТО, 1984
- 14.Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. М., Искусство, 1968
- 15.Островский А. Н. «О театре. Записки, речи и письма». М-Л-д, «Искусство», 1947
- 16.Таиров А. Я. Записки режиссёра. Статьи. Беседы. Речи. Письма. М., ВТО, 1970
- 17.Громов Ю. И. Танец и его роль в воспитании пластической культуры актера СПб 1997
- 18.Немировский А. Б. Пластическая выразительность актёра. М., Искусство, 1976
- 19.Дрознин А. Б. Дано мне тело, что мне делать с ним? М., Навона, 2011
- 20.Морозова Г.В. Пластическое воспитание актёра, М., Терра-спорт, 1998
- 21.Морозова Г.В «Светские манеры и этикет русского общества (XVII-XIX). «Я вхожу в мир искусств», М., 2007
- 22.Морозова Г.В. «Бытовой этикет и манеры поведения в странах Западной Европы (X-XI, XVI-XIXвв.). М., «Я вхожу в мир искусств» 2007
- 23.Пластическое воспитание актёра в театральном вузе (Сборник). Л., ЛГИТМиК, 1987
- 24.Новерр Ж.Ж. Письма о танцах и балетах Л-М. 1965
- 25.Красовская. В. М. Западно-европейский балетный театр. Очерки истории. Эпоха Новерра. Л. 1981
- 26.Воронина И. А. Историко-бытовой танец. Учебное пособие. М. Искусство 1980
- 27.Блок Л.Д. Классический танец история и современность. Л. 1987
- 28.Серебренников Н.Н. Поддержка в дуэтом танце. М. 1979
- 29.Абрамов Г.М. Школа театрального танца Ридер по книге Ж.Ж. Новерра Письма о танцах и балетах с комментариями Абрамова Г.М. Учебное пособие. Е. 2007

30. Миловзорова М. С. Анатомия и физиология человека. Учебник для хореографических училищ. М. Медицина 1972
31. В. Ю. Никитин. Модерн-джаз танец. Начало обучения-М. ВЦХТ, 1998
32. Морозова Г. В. Пластическая культура актёра. Словарь терминов. М., ГИТИС, 1999
33. Патрис Павис «Словарь театра», М., «ГИТИС», 2003
34. Eliane Seguin, "Histoire de la danse jazz", 2003, Editions CHIRON, ISBN 2-7027-0782-3, 281 pp
35. Jennifer Dunning, "Alvin Ailey: a life in dance", Da Capo Press, 1998 - 468 pp
36. A. Peter Bailey, "Revelations: the autobiography of Alvin Ailey", Carol Pub. Group, 1995 - 183 pp
37. Margot L. Torbert, "Teaching Dance Jazz", Margot Torbert, 2000, ISBN
38. Robert Cohan, "The Dance Workshop", Gaia Books Ltd, 1989, ISBN

8.3. Интернет-ресурсы

1. Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>
2. Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>
3. Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>
4. Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>
5. Национальная электронная библиотека России - <http://нэб.рф>

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная

библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

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

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра сценической речи

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической работе
_____/Морозова И.С./
31 августа 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ»

по специальности
52.05.01 Актерское искусство

«Артист драматического театра и кино»

«Артист мюзикла»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2022 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2022 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цель и задачи учебной дисциплины.....	3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	4
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	5
5. Содержание учебной дисциплины.....	5
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	5
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....	8
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	15
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	15
6.2. Задания для самостоятельной работы	16
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям	16
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации	21
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	22
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....	22
8.2. Интернет-ресурсы.....	28
9. Описание материально-технической базы.....	29

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Сценическая речь» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Учебная дисциплина «Сценическая речь», наряду с «Актерским мастерством», является ведущей в профессиональной подготовке будущего артиста.

Общая трудоемкость дисциплины «Сценическая речь» составляет 14 зачетных единиц (504 академических часа). Структурно курс состоит из разделов и тем.

Формы промежуточной аттестации – зачет во втором семестре и экзамен в четвертом семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цель: развитие и усовершенствование природных речевых и голосовых возможностей будущих актеров; воспитание дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры актера; обучение процессу овладения авторским словом, его содержательной, действенной, стилевой природой.

Задачи — сформировать:

понимание

навыков профессионального дыхания;

приемов и упражнений для достижения звучного, гибкого голоса и профессионально-актерского владения им;

способов достижения безупречной, ненавязчивой дикции;

умение

владеть образцовым произношением согласно современным нормам русского языка;

практические навыки

владения основами словесного действия, развития речевого слуха.

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП

Учебная дисциплина «Сценическая речь» относится к обязательной части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) и наряду с «Актерским мастерством» является ведущей дисциплиной в системе профессиональной подготовке будущего артиста.

Основной принцип обучения по дисциплине – комплексность преподавания всех аспектов сценической речи. Формирование профессиональных компетенций у студентов в рамках дисциплины «Сценическая речь» происходит в два этапа – это обучение технике речи и художественному чтению.

Занятия по технике речи проводятся в группах и индивидуально. Занятия по художественному чтению – только индивидуально. Студентам необходимо научиться самостоятельно отрабатывать отдельные навыки сценической речи по индивидуальному заданию педагога.

Начиная с приобретения элементарных речевых технических навыков, постепенно усложняя задачи, дисциплина «Техника речи» (дыхание, голос, дикция, орфоэпия, логика речи, стихосложение) переходит в дисциплину «Художественное чтение».

Студентам старших курсов при необходимости, по согласованию художественного руководителя курса с кафедрой, выделяются отдельные часы по технике речи.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Сценическая речь» направлено на формирование следующей профессиональной компетенции (табл.1).

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

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	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.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «Сценическая речь» составляет 14 зачетных единиц (504 академических часов).

Формы промежуточной аттестации – зачет во втором семестре, экзамен в четвертом семестре для студентов очной формы обучения.

Виды учебной работы		Всего				
		1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	Итого
1. Контактная работа, в том числе:		96	96	68	68	328
Практические занятия		96	96	64	64	328
Индивидуальные занятия		-	-	4	4	8
Форма промежуточной аттестации			зачет		Экзамен 36	36
2. Самостоятельная работа		48	12	40	40	140
Трудоемкость	час.	144	108	108	144	504
	ЗЕТ	4	3	3	4	14

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Всего часов
		ПЗ	ИЗ		
Раздел 1. Введение в дисциплину					
1	Тема 1. Дисциплина «Сценическая речь»	2		1	3
2	Тема 2. Индивидуальные недостатки речи	4		2	6

	(неточности произношения)				
Раздел 2. Свобода мышц и сценическое внимание					
3.	Тема 1. Снятие мышечных зажимов	5		2	7
4.	Тема 2. Развитие сценического внимания.	4		2	6
Раздел 3. Дыхание					
5.	Тема 1. Понятие «дыхание в жизни» и «дыхание на сцене». Диагностика индивидуальных дыхательных нарушений	4		3	7
6.	Тема 2. Носовое дыхание	5		2	7
7	Тема 3. Развитие фонационного дыхания	5		2	7
Раздел 4. Голосоведение					
8	Тема 1. Начало фонации	5		2	7
9	Тема 2. Резонаторы	5		2	7
10	Тема 3. Ансамблевое звучание	5		2	7
11	Тема 4. Работа с регистрами	5		3	8
Раздел 5. Дикция					
12.	Тема 1. Работа с индивидуальными дикционными недостатками	2		3	5
13	Тема 2. Гласные звуки	5		2	7
14	Тема 3. Согласные звуки	5		2	7
15	Тема 4. Дикция – Ритм	5		2	7
16	Тема 5. Дикция – Словесное действие	5		2	7
Раздел 6. Орфоэпия					
17	Тема 1. Введение в орфоэпию	4		2	6
18	Тема 2. Ударение в слове. Произношение гласных звуков	4		2	6
19	Тема 3. Произношение согласных звуков	4		2	6
20	Тема 4. Произношение отдельных грамматических форм	5		2	7
21	Тема 5. Произношение заимствованных слов	4		2	6
	Контрольный урок	4		4	8
	Итого в первом семестре	96		48	144
Раздел 7. Дыхание					
22	Тема 1. Дыхательный тренинг	10		1	11
23	Тема 2. Речь в движении	10		1	11
Раздел 8. Голосоведение					
24	Тема 1. Индивидуальное голосоведение	4		1	5
25	Тема 2. Голосовой диапазон	10		1	11
26	Тема 3. Работа над голосом	10		1	11
Раздел 9. Дикция					
27	Тема 1. Дикционный тренинг	12		1	13
28	Тема 2. Продолжение работы над согласными звуками	10		1	11
Раздел 10. Темпо – ритм					
29	Тема 1. Понятия темпа и ритма в речи	6		1	7

30	Тема 2. Работа над темпо-ритмом	10		1	11
Раздел 11. Орфоэпия					
31	Тема 1. Закрепление и совершенствование норм произношения	8		1	9
	Контрольный урок по теме «орфоэпия»	6		2	8
	Зачет				
	Итого во втором семестре	96		12	108
Раздел 12. Техника речи					
32	Тема 1. Голосоречевой тренинг	8		3	11
33	Тема 2. Индивидуальный тренинг		4	3	7
Раздел 13. Характерность речи					
34	Тема 1. Понятие характерности речи	4		3	7
35	Тема 2. Работа над выбранным материалом.	6		3	9
Раздел 14. Логика речи (теория и практика)					
36	Тема 1. Понятие – логика речи	4		3	7
37	Тема 2. Логический разбор текста	4		3	7
38	Тема 3. Законы логики устной речи	4		3	7
39	Тема 4. Практическая работа над прозаическим материалом	6		3	9
Раздел 15. Техника речи					
40	Тема 1. Голосоречевой тренинг	6		3	9
41	Тема 2. Работа над гекзаметром	4		3	7
Раздел 16. Стихосложение (теория и практика)					
42	Тема 1. Ритм в стихосложении	4		3	7
43	Тема 2. Основы стихосложения	4		3	7
44	Тема 3. Работа со стихотворными текстами	4		3	7
	Контрольный урок	6		1	7
	Итого в третьем семестре	64	4	40	108
Раздел 17. Комплексная работа по активизации речевого аппарата					
45	Тема 1. Развернутые комплексные тренинги, с учетом всех разделов сценической речи	7		4	11
46	Тема 2. Работа над объемными многоговорками в групповом и индивидуальном варианте	7		4	11
47	Тема 3. Работа с говорами и акцентами, необходимыми для репетиций педагогических и самостоятельных отрывков по мастерству актера.	7		4	11
48	Тема 4. Работа над укреплением голосовых возможностей студента в групповом и индивидуальном варианте	8		4	12
49	Тема 5. Разминки перед показом самостоятельных и педагогических отрывков по мастерству актера	7		4	11
Раздел 18. Междисциплинарное взаимодействие. Речевые проявления студентов в самостоятельных и педагогических отрывках по мастерству актера					
50	Тема 1. Развернутые комплексные тренинги, с учетом всех разделов сценической речи		4	4	8
51	Тема 2. Темпо-ритмические тренинги для освоения стихотворной драматургии	6		4	10

52	Тема 3. Работа со стихотворным монологом (по запросу)	7		4	11
53	Тема 4. Речевая поддержка в педагогических отрывках по мастерству актера	7		4	11
54	Тема 5. Разминки перед показами самостоятельных и педагогических отрывком	8		4	12
	<i>Экзамен</i>				36
	<i>Итого в четвертом семестре</i>	64	4	40	144
	Всего	320	8	140	504

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Раздел 1. Введение в дисциплину

Тема 1. Дисциплина «Сценическая речь»

Цель, задачи и место предмета в основной образовательной программе.

Тема 2. Индивидуальные недостатки речи (неточности произношения)

Выделение индивидуальных недостатков речевого аппарата и неточностей произношения. Понятие «профессиональная речь». Выработка критериев оценки речи учащихся.

Раздел 2. Свобода мышц и сценическое внимание

Тема 1. Снятие мышечных зажимов

Выработка «внутреннего контролёра», установление и использование правильной осанки, снятия излишнего напряжения с мышц окологлоточной мускулатуры, облегчающее процессы фонационного дыхания и голосообразования. Мышечная саморегуляция. Практические упражнения, направленные на закрепление полученных навыков.

Тема 2. Развитие сценического внимания

Координация внимания и свободы мышц, координация внимания и речевого слуха, координация внимания и исправления индивидуальных речевых недостатков. Практические упражнения, направленные на закрепление полученных навыков.

Раздел 3. Дыхание

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

Диагностика индивидуальных дыхательных нарушений. Нахождение, укрепление и активизация мышц дыхательно-голосовой опоры. Привитие навыка правильного вдоха и целесообразно распределённого выдоха. Практические упражнения, направленные на закрепление полученных навыков.

Тема 2. Носовое дыхание

Развитие носового дыхания. Понятия: «Вдох» – «Добор», парадоксальная дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. Расширение лёгочного объёма. Практические упражнения, направленные на закрепление полученных навыков.

Тема 3. Развитие фонационного дыхания

Понятия: «Тёплый» выдох, «Фиксированный» выдох, «Длинный» выдох. Координация внимания, свободы мышц, правильной осанки и дыхательной функции организма. Практические упражнения, направленные на закрепление полученных навыков.

Раздел 4. Голосоведение

Тема 1. Начало фонации

Основное положение речевого аппарата. Воспитание начальных навыков фонации. Понятие «рождение звука». Практические упражнения, направленные на закрепление полученных навыков.

Тема 2. Резонаторы

Работа по нахождению и использованию резонаторов. Понятие: «закрытый звук». Развитие артикуляционно-резонаторной системы. Практические упражнения, направленные на закрепление полученных навыков.

Тема 3. Ансамблевое звучание

Индивидуальное и ансамблевое выявление учащихся. Понятие: «вывод звука». Развитие речевого слуха. Ансамблевое звучание. Практические упражнения, направленные на закрепление полученных навыков.

Тема 4. Работа с регистрами

Звучание по голосовым регистрам. «Звуковая лестница». Расширение диапазона звучания. Практические упражнения, направленные на закрепление полученных навыков.

Раздел 5. Дикция

Тема 1. Работа с индивидуальными дикционными недостатками

Выявление индивидуальных дикционных недостатков. Нахождение и обособленная активизация частей речевого аппарата. Артикуляционная гимнастика. Практические упражнения, направленные на закрепление полученных навыков.

Тема 2. Гласные звуки

Гласные звуки – основа интонационно-мелодического богатства языка. Установка основных гласных звуков (И-Э-А-О-У-Ы), установка йотированных гласных звуков (Е-Я-Ё-Ю). Сочетание дикционных навыков со вниманием, свободой мышц, правильной осанкой, основами фонационного дыхания и голосообразования. Освоение разнообразных интонационных конструкций (например: вопрос - ответ). Практические упражнения, направленные на закрепление полученных навыков.

Тема 3. Согласные звуки

Согласные звуки – каркас слова, чёткость и внятность произношения. Установка согласных звуков: П, ПЬ, Б, БЬ, В, ВЬ, Ф, ФЬ; К, Г, Х; С, СЬ, З, ЗЬ, Ц; Т, ТЬ, Д, ДЬ; М, Н, Л, Р; Ч, Ш, Ж, Щ (Материал рассчитан на два семестра.) Индивидуальная работа на материале пословиц, поговорок, чистоговорок и т.п. Практические упражнения, направленные на закрепление полученных навыков.

Тема 4. Дикция – Ритм

Дикционная точность в сочетании с интонационно – мелодическими и темпо – ритмическими конструкциями. Работа проводится этюдным методом в индивидуальном и парном варианте. Практические упражнения, направленные на закрепление полученных навыков.

Тема 5. Дикция – Словесное действие

Активизация работы речевого аппарата в условиях активного взаимодействия. Индивидуальные, парные и групповые этюды. Практические упражнения, направленные на закрепление полученных навыков.

Раздел 6. Орфоэпия

Тема 1. Введение в орфоэпию

Нормы литературного языка. Нормы литературного произношения. Работа со словарем. Отличие устной и письменной речи. Старомосковское и современное произношение. Прослушивание эталонных записей актёров и чтецов для выработки профессиональных речевых критериев.

Тема 2. Ударение в слове. Произношение гласных звуков

Произношение безударных гласных А, О, Е, Я. Понятия: «качественная редукция» и «количественная редукция». Правила йотации. Ударные гласные А, О, У, Э после Ч, Щ. Безударная гласная А после Ч, Щ.

Предударная А после Ш, Ж, Ц. Гласный И как Ы. Сочетание безударных АО; ОА; АА; ОО. Сочетание безударных ЕИ; ЕУ; ЕА; ЕО. Произношение имен и отчеств. Транскрибирование текстов. Получение навыков точного произношения.

Тема 3. Произношение согласных звуков

Произношение согласного Г. Звонкие согласные в конце слова. Закон ассимиляции. Произношение некоторых сочетаний согласных. Выпадение согласных звуков. Смягчение согласных. Орфоэпический разбор текстов. Получение навыков точного произношения.

Тема 4. Произношение отдельных грамматических форм

Окончания отдельных форм прилагательных. Окончания глаголов на –СЯ; –СЬ; на –АТ; –ЯТ; на –ТСЯ; –ТСЬ.

Тема 5. Произношение заимствованных слов

Безударный «О» в иноязычных словах. Произношение буквы Е. Транскрибирование. Получение навыков точного произношения.

Контрольный урок по специально составленным билетам.

Раздел 7. Дыхание

Тема 1. Дыхательный тренинг

Продолжение работы над укреплением мышц дыхательно – голосовой опоры. Дальнейшая активизация речеголосового аппарата. Практические упражнения, направленные на закрепление полученных навыков.

Тема 2. Речь в движении

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.

Раздел 8. Голосоведение

Тема 1. Индивидуальное голосоведение

Нахождение и укрепление голосового центра. Психологическая адаптация к своему природному звучанию. Практические упражнения, направленные на закрепление полученных навыков.

Тема 2. Голосовой диапазон

Развитие диапазона голоса. Использование трех голосовых регистров. Использование прозаических и стихотворных текстов для индивидуального голосового выявления. Практические упражнения, направленные на закрепление полученных навыков.

Тема 3. Работа над голосом

Слабый и сильный звук. Понятие: «голосовой посыл». Завершение установки гласных звуков. Упражнения и этюды на координацию верного голосообразования и силы звучания. Первичные знания о гигиене и профилактике речеголосового аппарата. Практические упражнения, направленные на закрепление полученных навыков.

Раздел 9. Дикция

Тема 1. Дикционный тренинг

Артикуляционно-дикционные тренировки с использованием дыхательных, ритмических, интонационно-мелодических навыков. Индивидуальная и групповая отработка ясного произнесения звуков русского языка в упражнениях и речевом потоке.

Тема 2. Продолжение работы над согласными звуками

Завершение установки согласных звуков. Дальнейшая работа над исправлением индивидуальных речевых недостатков на материале скороговорок и многоговорок.

Раздел 10. Темпо – ритм

Тема 1. Понятия темпа и ритма в речи

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

Тема 2. Работа над темпо – ритмом

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

Раздел 11. Орфоэпия

Тема 1. Закрепление и совершенствование норм произношения

Понятие мелодики русского языка. Транскрибирование художественных текстов. Воспитание навыка совмещения теоретических положений с профессиональной практикой.

Контрольный урок по специально составленным билетам.

Раздел 12. Техника речи

Тема 1. Голосоречевой 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 13. Характерность речи

Тема 1. Понятие характерности речи

Диалекты, говоры, акценты, манерность речи. Со измерительный анализ понятий: «Орфоэпическая норма» и «Характерность речи». Характерность речи – как средство выразительности для создания сценического образа.

Тема 2. Работа над выбранным материалом

Практическая работа по освоению прозаического, стихотворного или драматургического материала. Дальнейшее закрепление основных орфоэпических норм.

Раздел 14. Логика речи (теория и практика)

Тема 1. Понятие «логика речи»

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

Тема 2. Логический разбор текста

Речевой такт. Пауза (логическая и психологическая). Логическое ударение. Знаки препинания. Инверсия. Простое нераспространенное

предложение. Распространенное предложение (согласованные и несогласованные определения, дополнение, обстоятельства, обращение, однородные члены предложения, перечисления). Понятие «вводного». Новое понятие. Сравнение. Сопоставление. Противопоставление. Период.

Тема 3. Законы логики разговорной речи

Логическая перспектива. Сверхзадача. Кинолента видений. Подтекст. Контекст. Предлагаемые обстоятельства.

Тема 4. Практическая работа над прозаическим материалом

Разбор текстов из русской классической литературы. Чтение с листа. Контроль сценической речи студентов на предмете «мастерство актера». **Контрольный урок по специально составленным билетам.**

Раздел 15. Техника речи

Тема 1. Голосовой тренинг

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

Тема 2. Работа над гекзаметром

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

Раздел 16. Стихосложение (теория и практика)

Тема 1. Ритм в стихосложении

Понятие ритма. Отличие стихов от прозы. Ритмическая организация мира. Стихотворный ритм.

Тема 2. Основы стихосложения

Основные темы раздела. Системы стихосложения. Рифма. Способы рифмовки (парные, перекрестные, кольцевые, внутренние). Степень точности (точные, диссонансные, ассонансные, составные). Слоговые окончания (мужские, женские, дактилические, гипердактилические). Силлабо – тоническое стихосложение. Строфа (двустушие, терцины, четверостишья, октавы, оды, сонеты. Венок сонетов. Онегинская строфа). Белый стих. Вольный стих. Паузный стих. Свободный стих. Тонический стих. Пауза (конечная, цезура, фермата). Переносы (зашагивание). Ритм и смысл.

Тема 3. Работа со стихотворными текстами

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

Контрольный урок по темам: «логика речи» и «стихосложение».

Раздел 17. Комплексная работа по активизации речевого аппарата

Тема 1. Развернутые комплексные тренинги, с учетом всех разделов сценической речи.

Тема 2. Работа над объемными многоговорками в групповом и индивидуальном варианте.

Тема 3. Работа с говорами и акцентами, необходимыми для репетиций педагогических и самостоятельных отрывков по мастерству актера.

Тема 4. Работа над укреплением голосовых возможностей студента в групповом и индивидуальном варианте

Тема 5. Разминки перед показом самостоятельных и педагогических отрывков по мастерству актера

Контрольный урок

Раздел 18. Междисциплинарное взаимодействие. Речевые проявления студентов в самостоятельных и педагогических отрывках по мастерству актера.

Тема 1. Развернутые комплексные тренинги, с учетом всех разделов сценической речи

Тема 2. Темпо-ритмические тренинги для освоения стихотворной драматургии

Тема 3. Работа со стихотворным монологом (по запросу)

Тема 4. Речевая поддержка в педагогических отрывках по мастерству актера

Тема 5. Разминки перед показами самостоятельных и педагогических отрывком

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины.

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. Задания 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 голосообразования).
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 гекзаметра

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 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.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Перечень основной литературы

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

Дополнительные материалы для углубленного освоения дисциплины

1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. М., Просвещение. 1972.
2. Актуальные вопросы преподавания сценической речи: Межвузовский сборник / Сост. И науч. Ред. А. М. Бруссер. – М., Издательская группа «Граница», 2013. 480 с.
3. Алферова Л. Д. Исправление говоров. СПб.: СПбГАТИ, 2002.
4. Алферова Л. Д. Речевой тренинг: дикция и произношение: Учебно-методическое пособие. СПб.: СПбГАТИ, 2003.
5. Алферова Л. Д., Васильева Л. Н. Нормативное сценическое произношение в условиях диалектного окружения. Петрозаводск: ПетрГУ, 2005.
6. Алферова Л. Д. Коррекция говорного произношения в сценической речи: Учеб. пособие (с приложением CD аудиодиска). СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2006. 60 с. + CD.
7. Алфёрова, Л. Д. Артистизм и речевая выразительность оратора : [учебное пособие] / Л. Д. Алфёрова ; Российский государственный институт сценических искусств. – Санкт-Петербург: ИПК Береста, 2016. – 272 с.
8. Багрова, Е. О. От техники речи к словесному действию : учебно-методическое пособие / Е. О. Багрова, О. В. Викторова. – 2-е изд., испр.

- Санкт-Петербург : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2021. – 248 с. – Текст : непосредственный.
9. Актуальные вопросы преподавания сценической речи: Межвузовский сборник / Сост. И науч. Ред. А. М. Бруссер. – М., Издательская группа «Граница», 2013. 480 с.
 10. Бруссер А. М. Как помочь думающей голове стать говорящим человеком: Учебное пособие. М.: «Имидж-пресс», 2002.
 11. Бруссер А.М. Основы дикции (практикум). М., 2003.
 12. Бруссер А. М., Оссовская М. П. 104 упражнения по дикции и орфоэпии (для самостоятельной работы). М.: Реглант, 2005.
 13. Бруссер А. М., Оссовская М. П. Глаголим.ру. Аудиовидео уроки по технике речи. Часть 1. М.: ИПЦ «Маска», 2007. 56 с. + CD.
 14. Бруссер А.М., Оссовская М. П. Правильная речь — путь к успеху. 104 упражнения для самостоятельной работы. М.: Арт Хаус медиа, 2009.
 15. Бруссер, А.М. Основы дикции. Практикум: Учебное пособие. – 4-е издание, испр. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2018. – 88 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).
 16. Бруссер, А. М., Оссовская М. П. 104 упражнения по дикции и орфоэпии (для самостоятельной работы): Учебное пособие. — 2-е издание, исправленное. — СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2019. – 136 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).
 17. Васильев Ю. А. Ритмы сценической речи: Учебное пособие. СПб.: «Школа русской драмы», 2003.
 18. Васильев Ю. А. Сценическая речь: ощущение — движение — звучание. Вариации для тренинга: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2005.
 19. Васильев Ю. А. Сценическая речь: восприятие — воображение — воздействие. Вариации для творчества: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2007.
 20. Васильев Ю. А. Сценическая речь: ритмы и вариации: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2009.
 21. Васильев, Ю. А. Дикция. Актуальное: Монография – СПб.: Издательство РГИСИ, 2015. – 304 с.
 22. Васильев, Ю. А. Уроки сценической речи: музыкально-ритмический тренинг: Научно-методическое пособие / Ю. А. Васильев, Д. А. Лагачёв. – СПб.: СПбГАТИ, 2012. – 180 с.
 23. Васильев, Ю. А. Уроки сценической речи: народные скороговорки (из собрания Вл. И. Даля): Учебное пособие. Изд. 2-е. — СПб.: РГИСИ, 2016. – 136 с. : ил.
 24. Волкова, Г.А. Логопедическая ритмика: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. - 272 с. - (Коррекционная педагогика).

25. Волконский, С. М. Выразительное слово: Опыт исследования и руководства в области механики, психологии, философии и эстетики речи в жизни и на сцене. Изд. 3-е. – М.: ЛЕНАНД, 2015. – 216 с. (Школа сценического мастерства.)
26. Волконский, С. М. Человек на сцене. СПб.: Аполлон, 1912. – 183 с.
27. Вербова 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.
28. Винокур Г.О. Русское сценическое произношение. М., Русские словари, переиздание 1997.
29. Волконский С. Выразительное слово. Спб., 1913.
30. Галендеев В. Н. Не только о сценической речи. Монография. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2006.
31. Галендеев, В. Н. Сценическая речь – Школа – Театр: Избранные работы о сценическом искусстве. – СПб.: РГИСИ, 2016. – 528 с.: ил.
32. Гегелия, Н. А. Исправление недостатков произношения у школьников и взрослых: Пособие логопеда. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 240 с. – (Коррекционная педагогика).
33. Дружникова, Е. Ю. РИТМ. Словарь (для актёров, режиссёров, студентов и педагогов театральных вузов). – М.: ООО «АрсисБукс», 2020. – 368 с.
34. Егорова А. Д., Радченко А. М. Логика сценической речи: Учебное пособие для студентов актерского и режиссерского факультетов. М.: ВГИК им. С. А. Герасимова, 2001.
35. Ермолаев В.Г., Лебедева Н.Ф., Морозов В. И. Руководство по фонииатрии. М., Медицина, 1970.
36. Жак-Далькроз, Э. Ритм. – М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2020. – 248 с., ил.
37. Запорожец Т.И. Логика сценической речи. М., Просвещение, 1974.
38. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. М., Просвещение. 1978.
39. Захава, Б. Е. Мастерство актёра и режиссёра: Учебное пособие. 5-е изд. – М.: РАТИ - ГИТИС, 2008. – 432 с., илл.
40. Искусство сценической речи: [Сб. статей] / Сост. и отв. ред. И. Ю. Промптова. М.: Российская академия театрального искусства — ГИТИС, 2007.
41. Калинина Н.И. Логично мыслить – логично говорить. Правила русской речи. М. 2003.
42. Кнебель М. О. Слово в творчестве актера. [Изд. 4-е]. М.: Изд-во ГИТИС, 2009.
43. Ковалева Н. Л. Стихосложение для студентов театральных вузов в теории и упражнениях: Учебное пособие. М.: ArsisBooks, 2009.
44. Козлянинова И.П., Чарели Э.М. Тайны нашего голоса. Екатеринбург, 1992.

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

66. Оссовская, М.П. Учимся говорить без говора: учебное пособие / М. П. Оссовская. – Санкт-Петербург: Лань : Планета Музыки : 2019. – 124 с. : ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Текст : непосредственный.
67. Оссовская, М. П. Как исправить говор? 10 основных произносительных ошибок (практикум для самостоятельной работы). – М.: Граница. 2016. – 110 с.
68. Оссовская, М.П. Практическая орфоэпия: Учебное пособие. – 4-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2018. – 124 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература).
69. Петрова А.Н. Сценическая речь. М., Искусство, 1981.
70. Петрова, А. Сценическая речь. Учеб. пособие. – М.: Искусство, 1982. – 191 с.
71. Петрова А. Н. Искусство речи. М.: Аспект Пресс, 2008.
72. Петрова, А. Н. Искусство речи для радио- и тележурналистов / А. Н. Петрова. – 2-е изд., испр. и перераб. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2019. – 144 с.
73. Пиллос 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.
74. Пиллос 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.
75. Проблемы сценической речи. Сб. М., Просвещение, 1968.
76. Промптова И. Ю. Диалектное и акцентное произношение как выразительное речевое средство драматического актера. М., ВТО, 1972.
77. Рудин Л. Б. Основы голосообразования: Учебное пособие для студентов вокальных, актерских и дирижерско-хоровых факультетов. М.: Граница, 2009.
78. Савкова, З. В. Искусство оратора: Учебное пособие. – 3-е изд., доп. – СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2007. – 246 с.
79. Саричева Е.Ф. Сценическая речь. М., Искусство, 1955.
80. Саричева Е.Ф. Работа над словом. М., Искусство, 1956.
81. Саричева Е.Ф. Сценическое слово. М., Советская Россия, 1963.
82. Савкова З.В. Энергия живого слова. СПб., 1991.
83. Савкова З. В. Удивительный дар природы. Голосо-речевой тренинг: Учебное пособие. СПб.: ИВЭСЭП, 2009.
84. Сладкопевцев В.В. Искусство декламации. СПб., 1910
85. Сладкопевцевъ, В. В. Искусство декламации. Энциклопедія сценическаго самообразованія. Томъ третій. – М.: Изданіе журнала «Театръ и искусство», 1910. – 367 с.

86. Смирнова М. В. 2500 скороговорок. СПб.: Изд. Дом «Нева»; М.: «ОЛИА-ПРЕСС Образование, 2003.
87. Смирнова М. В. Что нужно знать о стихах: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2006.
88. Смирнова М. В. Скороговорки в речевом тренинге: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2007.
89. Смирнова М. В. Дикционный тренинг: от звукосочетания к скороговорке: Учебное пособие. СПб.; Ташкент. 2008.
90. Смоленский Я.М. В союзе звуков чувств и дум. М., Советская Россия, 1976.
91. Смоленский Я. М. Чудо живого слова. Теория чтецкого искусства: Учебно-методическое пособие. М.: РА Арсис-Дизайн, 2009.
92. Сценическая речь: Учебник / Под ред. И. П. Козляниновой и И. Ю. Промптовой. Изд. 2-е. М., 2000.
93. Сценическая речь: Учебник \ Под. Ред. И. П. Козляниновой и И. Ю. Промптовой. 6-е изд., испр. и доп. М.: Российский университет театрального искусства – ГИТИС, 2011. – 558 с.
94. 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.
95. Сценическая речь в театральном вузе: Сб. статей / Сост. и отв. ред. И. Ю. Промптова. Вып. 1. М.: Изд-во «ГИТИС», 2006.
96. Сценическая речь в театральном вузе: Сб. статей / Сост. и отв. ред. И. Ю. Промптова. Вып. 2. М.: Российская академия театрального искусства — ГИТИС, 2007.
97. 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.
98. Сценическая речь в системе Вахтанговской школы: сборник статей и материалов / Сост. и науч. ред. А.М. Бруссер. – М., 2012.
99. Станиславский К.С. Работа актера над собой. Собрание сочинений, том 3. М., Искусство, 1954.
100. Станиславский, К. С. Работа актёра над собой, ч.1: Работа над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика. – М.: Искусство, 1985. – 479 с., 1 л. портр.
101. Станиславский, К. С. Учебник актёрского мастерства. Работа над собой в творческом процессе воплощения / К. С. Станиславский. – М.: АСТ; Владимир: ВКТ, 2011. – 374, [10] с.
102. Теория и практика сценической речи. Коллективная монография / Отв. ред. В. Н. Галендеев – СПб.: СПбГАТИ, 2005. – 135 с.
103. Теория и практика сценической речи: Коллективная монография / Отв. ред. В. Н. Галендеев. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2007.
104. Ушакова В. А. Орфоэпия. М., 1976.
105. Хватцев М.Е. Логопедия. М., Учпедгиз, 1951.

106. Чарели Э.М. Как работать над дикцией и голосом актеру. Иркутск, 1969.
107. Чарели Э.М. Учись говорить. Урал, 1991.
108. Чарели, Э. М. Как развить дыхание, дикцию, голос. 2-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург: Издательство Дома учителя, 2000. – 300с., ил.
109. Чёрная, Е. И. Воспитание фонационного дыхания с использованием принципов дыхательной гимнастики «йоги». – М.: Граница. 2009. – 146 с.
110. 31. Чёрная, Е. И. Сценическая речь классического восточного театра и её уроки. – СПб.: Изд-во РГИСИ, 2016. – 308 с. : 16 л. Ил.
111. Чуковский К.И. Живой как жизнь. М., Молодая гвардия, 1962.
112. 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.

8.2. Интернет-ресурсы

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

9. Описание материально-технической базы

Институт располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и

междисциплинарной подготовки, практической работы и НИР обучающихся, предусмотренных учебным планом.

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

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

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

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

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической
работе

_____/Морозова И.С./

31 августа 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И БЫТА»**

по специальности
52.05.01 Актерское искусство

**«Артист драматического театра и кино»
«Артист мюзикла»**

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины	3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	5
5. Содержание учебной дисциплины.....	6
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	6
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....	6
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	16
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	16
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	18
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	19
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	26
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	26
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....	26
8.2. Интернет-ресурсы.....	28
9. Описание материально-технической базы.....	28

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «История материальной культуры и быта» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.12.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 20.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Программа дисциплины охватывает период от начала формирования культуры быта в рамках первобытного общества до периода гуманитарного осмысления предметов повседневности как культурных явлений эпохи просвещения. Подобное рассмотрение даёт нам представление об истории материальной культуры и быта как части комплексного процесса в истории мировой культуры с его внутренними закономерностями и каузальными связями.

В процессе изучения дисциплины рассматриваются ведущие тенденции появления в мире условий и предметов, относящихся к повседневной жизни и реальному быту, на фоне политического, социально-экономического, религиозно-конфессионального и культурного развития человечества на различных этапах его эволюции.

Общая трудоемкость дисциплины «История материальной культуры и быта» составляет 2 зачётные единицы (72) часа.

Форма промежуточной аттестации – зачет в шестом семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

1. сформировать объективное историческое представление о происхождении и развитии важнейших составляющих материальной культуры человечества как результата и овеществления его материально-практической деятельности и выработать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях появления отдельных предметов быта;
2. выработать у студентов навыки оценки предметов повседневности и быта при изучении конкретной культуры, анализа и обобщения историко-культурной информации о повседневности и ввести в круг исторических культурных проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности;
3. создать у студентов обобщенное представление о формировании и

культурно-историческом своеобразии отдельных предметов и условий жизни в процессе исторического развития;

Задачи:

- показать место науки о культуре повседневности и быта в обществе, её значение для раскрытия истории культуры, науки и техники, для осознания поступательного развития мировой цивилизации, ее единства и противоречивости;
- понять многообразие отдельных культурных единиц повседневности и цивилизаций в их взаимодействии, среди многовариантности исторического культурного процесса;
- сформировать у обучающихся основные навыки исторической аналитики культуры повседневности: способность на основе художественного анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание о культуре через предметы повседневности и быта;
- сформировать творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и приумножению;
- раскрыть эстетику материальной культуры и её основных элементов, а именно, отечественной и иностранной государственной и прочей символики, геральдики, наград; средств потребления (жилище, домашней утвари, атрибутах быта, оружии и т. д.); средств производства (орудий труда), культуры среды обитания;
- изучить происхождение, развитие и особенности материальной культуры, быта и нравов разных народов в исторической перспективе как сферы внепроизводственной социальной жизни (одежды и костюма разных народов с древнейших времен до наших дней, об особенностях театрального костюма, об исторической обусловленности эволюции материальной культуры и изобразительных искусств, о взаимосвязи художественного стиля, моды, праздника и материальной культуры).

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «История материальной культуры и быта» относится к дисциплинам по выбору части Блока Б.1 Дисциплины (модули), формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы высшего профессионального образования (ОПОП ВО) по специальности 52.05.01 Актерское искусство.

Компетенции, приобретаемые в процессе изучения данной дисциплины, позволят студентам выявить общие художественные тенденции в повседневности, определить общее и особенное предметов быта в развитии отдельных цивилизаций, стран и регионов.

Кроме того, в условиях перехода мирового сообщества к информационной оценке окружающего мира роль и значение усвоения мирового исторического культурного опыта быта и повседневности опыта

каждого народа в отдельности заметно возрастают.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «История материальной культуры и быта» направлено на формирование у студентов универсальной компетенции (табл.1).

Таблица 1. Планируемые результаты обучения

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
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 и их особенности; - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; Умеет: - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; Владеет: - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, (72 часа).

Виды учебной работы		Всего часов
		очная форма
1. Контактная работа, в том числе:		24
Лекции		10
Практические занятия		14
Форма промежуточной аттестации - зачет		-
2. Самостоятельная работа		48
Трудоемкость	час.	72
	ЗЕТ	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№		Контактная работа, час.		Всего часов

№	Наименование темы дисциплины	Л	ПЗ	СРС	
1.	Тема 1. История материальной культуры и быта в системе социально- гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки. Предметы повседневности и быта как исторический источники	1	1	4	6
2	Тема 2. Современное понимание истории культуры повседневности и быта в теоретическом аспекте	1	1	4	6
3.	Тема 3. Возникновение отдельных явлений материальной культуры повседневности и быта в первобытно-общинную эпоху		1	4	5
4.	Тема 4. Государство, социальное разделение общества, предметы материальной культуры быта и повседневности: Египетская империя и Междуречье	1	1	4	6
5.	Тема 5. Социальное деление и проблемы взаимоотношений. Хозяин- раб. Расцвет культуры повседневной жизни. Древняя Греция и Античный Рим.	1	1	4	6
6.	Тема 6. Средневековый город: повседневность и быт	1	1	4	6
7.	Тема 7. Материальная культура Европы Эпохи Возрождения	1	1	4	6
8.	Тема 8. Материальная культура Европы в Новое время XVII — XIX вв.	1	1	4	6
9.	Тема 9. Материальная культура допетровской России	1	1	4	6
10.	Тема 10. Материальная культура России в XVIII в.- XIX в.	1	1	4	6
11	Тема 11. Материальная культура XX-XXI в.	1	4	8	13
					Зачет
	Итого	10	14	48	72

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Тема 1. История материальной культуры и быта в системе социально- гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки.

Предметы повседневности и быта как исторические источники

Место истории культуры повседневности и быта в системе современной науки о культуре. Объект и предмет культуры повседневности и быта в системе исторической науки. Роль теории в познании культуры прошлого. Теория и методология культуры повседневности и быта в исторической науке. Сущность, формы, функции подобного исторического знания. История культуры повседневности и быта в России – неотъемлемая часть всемирной истории культуры: общее и особенное в историческом развитии культуры быта в системе европейских и азиатских стран. Основные направления современной исторической науки о культуре. Основные основополагающие термины при изучении предмета. Философский и эстетический смысл в религиозно-сакральном и исторически периодическом изучение по векам и направлениям.

Концепции в подходе к изучению предмета. Основные аспекты:

Онтологический – мир сам по себе, гносеологический – способы познания и изучения и ценностный – в нём сходятся извечные проблемы при оценке прошлой и нашей социальной жизни. Культурологическая составляющая изучения повседневности и быта. Конечно, оценка и постижение современных веяний в искусстве и культуре окружающего нас мира вбирают в себя многочисленные явления и повседневные факты предмета быта. Теория их постижения, как правило, складывается у деятелей культуры и искусства, не смотря на общественное мнение, индивидуально. Следует усвоить понятие термина «повседневность» в современном мире. Вспомним, что термином повседневность и быт долгое время обозначали характеристику обыденной и рутинной части (более 90%) существования современного человека.

Ныне культура повседневности и быта чаще всего предстаёт объектом определённого художественного отношения художника к действительности, задающего этим предметам особое эстетическое и культурное значение. В результате такого подхода и художественного переосмысления возникают произведения, не имеющие точек соприкосновения с побудившими их фрагментами повседневности. Происходит процесс растворения предметов и фрагментов Повседневности и быта в акте творчества и в пространстве культуры. Пример включение в музыкальные фрагменты музыки модерна звуков улицы, трансляции радио и ТВ и других шумов окружающего мира.

Начиная с «Дадаизма», французского журнала «Анналы» с 1929 г. и выхода в 20 - 30 гг. XX века в Москве журнала «Вещь», наметилось принципиально новое и иное отношение к Повседневности, которое в течении XX века и поныне развито в Поп-Арте, фотореализме, концептуализме, минимализме и других арт. практиках и художественных направлениях. Повседневность сегодня рассматривается как бесконечное поле художественных возможностей для отражения в искусстве. Это дневники, письма, личные фото и другие фрагменты, и детали быта часто легко в нетронutom виде переносятся в пространство культуры. Пониманию этих процессов и будет посвящены первые лекции цикла. Значение ушедшего XX века в постижение окружающего нас творческого мира с точки зрения культурных явлений повседневности, особенно важна при воспитании современного участника художественного процесса.

Становление и развитие историографии Повседневности как научной дисциплины. Источники и предметы по отечественной истории культуры (письменные, вещественные, аудиовизуальные, научно-технические, изобразительные). Тщательное обсуждение на лекциях современных арт. практик с обучающимися.

Способы и формы получения знаний, анализ и сохранение исторической информации о предметах и явлениях культуры повседневности и быта.

Тема 2. Современное понимание истории культуры повседневности и быта в теоретическом аспекте

Теория материальной культуры повседневности и быта. Её задачи и необходимость изучения её основных положений для получения творческих

специальностей. Проникновение культуры повседневности и быта в художественную ткань современности и постижения науки культуры окружающей повседневности и быта. Способы современного постижения культурных явлений Повседневности.

Антропный принцип и гуманистические ценности, как основные сущностные принципы художественного постижения мира быта и его реакции на все изменения, как переход к некому глобальному косм - компьютерному и часто тотальному уровню художественного осознания повседневности. Её отражение в современном культурном процессе.

Быт как сфера внепроизводственной социальной жизни, включающая удовлетворение материальных потребностей человека в пище, одежде, жилище, а также освоение человеком духовных благ, культуры, человеческое общение, отдых, развлечение; уклад повседневной жизни. Одежда, костюм. Одежда как совокупность предметов, которыми покрывают, облачают тело человека. Костюм как один из важнейших компонентов оформления театрализованных представлений, праздников и обрядов. Элементы костюма: одежда, обувь, головные уборы, украшения. Грим и прическа как необходимые дополнения к костюму.

Тема 3. Возникновение отдельных явлений материальной культуры повседневности и быта в первобытно-общественную эпоху

Для понимания культуры повседневности и быта первобытнообщинного периода важно знать основные характеристики его существования. Главные черты: полный всеобъемлющий синкретизм, смешение и даже сплетение материального духовного и сакрального в жизни, способность получать энергию из мирового пространства, зарождение социальной иерархии. Например: Жилище, одежда, семья, орудия производства, охоты, неолитическая революция, переход к земледельческому хозяйству, скотоводство как альтернатива к земледелию, погребальные обряды, разность культуры повседневности и быта и т.д.

Краткий анализ процесса культурогенеза за многие тысячелетия позволяет выявить, конечно, кратко, истоки различных видов культурной и бытовой деятельности человека, отражённого в явленных артефактах изучаемого времени.

Большинство из явлений культуры Повседневности появилось в ходе практического овладения человеком мира природы, в процессе целесообразного создания различных предметов жизнедеятельности. Выход за пределы удовлетворения практических потребностей; переход к созданию предметов красивых утилитарно-бескорыстных, гармоничных, эмоционально-воздействующих на человека.

Понимание движения первобытного человека к художественной деятельности, как способности продуктивного воображения. То есть к возможности создания образной модели бытия, необходимой для регулирования своего поведения и дальнейшей деятельности. Отказ от поведения, управляемого генетически транслируемыми инстинктами и переход

к рациональному познанию, зародившемуся в ходе трудовой деятельности и бытового опыта в практическом постижении потребностей и осмыслению места человека в мире. Огромное значение в процессе постижении мира повседневности для человека в первобытном обществе имела магия. В основе процесса механизма «эвокации», т.е. способности посредством определённых приёмов и средств заражать других нужными переживаниями (любовь, симпатия, дружба, работа, хоровод, пение, демонстрация, ненависть, и др.) Понимание социального различия общества и разделение первобытной общины по виду материальных орудий и предметов быта. Особое внимание стоит уделить становлению общества позднего палеолита периоду неолита. Неолитическая революция. Земледелие, скотоводство, прядение, ткачество, гончарное дело, украшение и косметика, использование одежды в магических целях как часть изменения в сознание человека. Запрет инцеста, становление семьи защита рода, замена биологической эволюции на социальную. Основные стимулы развития ремёсел. Сами представления о пластическом и цветовом этого периода целостны. Понимание нерасчленённости предметов повседневности в их использовании: Орудия труда и охоты, эмпирические знания магии, нравственные нормы, верования, традиции. С этой точки зрения художественный мир первобытного общества первичен и реален, а реальность вторична. Человек становится частью мира и природы.

Культура повседневности и быта в первобытнообщинном периоде истории общества. Возникновение и синкретизм художественно-религиозного познания окружающей действительности.

Тема 4. Государство, социальное разделение общества, предметы материальной культуры быта и повседневности:

Египетская Империя и Междуречье

Понимание значения культуры Древнего Египта, как первой мировой державы, и культуры Междуречья. Переход от иероглифического письма к демотическому, жанровое разнообразие литературных произведений, организация городов, монументальные сооружения, сакральные верования, приведение к единой социальной классовой системе общества. Возникновение и понимание Империи. Окончательный, но частичный переход от скотоводства к земледелию. Высокий уровень крестьянских хозяйств. Ирригация. Мельницы. Посуда в быту, как предмет искусства. Гончарный круг, глазурь, стекло, ювелирное искусство, живопись, скульптура. Судостроительство, перевозки. Деревообработка. Мебель, носилки, лари, кровати, шкафы.

Оружие, панцирь для воинов, военный флот. Металлургия: плуг, колодезный журавль, колесо. Литьё стекла и металла. Камнеобработка. Использование рычага. Овцеводство и коневодство, как часть крестьянского хозяйства.

Магия повседневности: Переход от Бога стихий к божеству в виде человека. Подобие. Их соотношение. Мировопорядок поддерживают Боги. Они же отвечают за поступки людей. Понятие судьбы. Государственные и социальные институты в Древнем Египте. Сильное вертикальное управление.

Понятие дани, жертвы Богам, необходимость труда. Феномен смерти как один из основных сюжетов жизни человека. Понятие вечности и синкретизм реального и потустороннего мира.

Тема 5. Социальное деление и проблемы взаимоотношений.

Хозяин - раб. Расцвет культуры повседневной жизни.

Древняя Греция и Античный Рим

Социальное деление Хозяин-Раб, сословно классовая структура общества, имперское сознание и республиканские мотивы в обществе, христианское доминирование в обществе, разность в понимании взаимоотношения личности и общества в империи Востока и Запада, возникновение и утверждение классического искусства материальной культуры в быту и повседневности в период Древней Греции и Древнего Рима.

Главные достижения: Открытие человека и соразмерность во всем, что его окружает. «Ничего сверх меры! Ничего сверх человека!» Понимание вселенной, космоса. Мир разумный и целесообразный противостоит хаосу (вне человека, мир неразумен и не целен.) Реальная основа гармоничного единства человека природы и космоса – движение светил, смена времён года - вечная соразмерность и последовательность изменений. Культура Античности стала надёжной точкой отсчёта и опорой человека в мире. Главные понятия энергии природы для человека в Древней Греции открытие эстетических категорий окружающего мира. Красота как мера гармонии. Крупнейшие достижения не только в области культуры и искусства, но и повседневности и быта.

Философия, наука, литература, живопись и скульптура, основы права и политики. Основные интересы свободного человека и общества: Свободолюбие, политическое равенство, сознание и понятие социальной справедливости. В культуре повседневности: дух соперничества, смысл которого формирование личности, сочетающей военные качества (мужество и доблесть) и гражданские достоинства (справедливость и разумность). Основа культуры понятие «катарсиса», очищение и возвеличивание человеческой души. В быту культура повседневности Древней Греции дала нам кузнечную сварку, амальгацию, литьё, ковку, штамповку, волочение и многое другое. Культура Древней Греции изменило сознание человека реальным осмыслением аллегорического предметно-вещественного содержания мифа.

Культура повседневности Древнего Рима. Основная особенность, невероятная способность отбирать, перерабатывать и усваивать всё лучшее в соответствии с римской системой ценностей. Общая культура Древнего Рима сформировалась в рамках единой античной классической культуры. Базой для общественных отношений послужила античная община. Во всем окружающем Рим видел только социальное (государственное). Главные достижения культуры повседневности прежде всего Архитектуры, на основе античного учения об ордерах и этрусских понятиях Арки, необычайное развитие строительных технологий, Мосты, Театр, акведуки, и др. Использование бетона, заполнявшего пространство между кирпичными стенами. Подлинная римская литература началась с памятников красноречия. Музыка, перенятая у греков,

наполняла быт Античного Рима. Особое внимание одежде. Развлечение и дороги. Постепенное влияние Востока. Возникновение Республики и её отличие от Империи. Новые ступени образования, как система в истоке государства.

Тема 6. Средневековый город повседневность и быт

Понятие города. Религиозные войны. Крестовые походы. Эпидемии. Движение народов. Возникновение банковской системы и денег. Интерьеры дома как отражение материальной культуры окружающей действительности и художественного познания мира в быту.

Основным достижением Средневековья в истории культуры повседневности и быта является проникновение христианства во все сферы существования человека. Раскол на римско-католическую и греко-православную церкви, дальнейший раскол христианского мировоззрения в Европе. Лютеранство, протестантство как мировоззрение человека в обществе и организация повседневности. Главный принцип государственной власти: нет власти иначе как от Бога. Примат власти духовной над светской. Разработка единой системы законов. Принципы Римского и Византийского права. Возникновение городов вокруг главного храма. Храм – вечен, окружающее временно. Ощущение времени, как основного источника для продолжения рода и постижения необходимости ежедневного труда. Попытки цеховых организаций выйти за рамки классовой принадлежности. Средневековый замок как центр общественного постижения мира вслед за храмом. Представление о красоте. Культ физической силы. Вера в авторитеты. Выдающиеся учителя церкви. Универсализм во всем, включая повседневность и быт. Школы при соборах, возникновение университетов. Единый язык образования – латынь.

Одежда: утверждаются брюки и шаровары, появление рубашки как части гардероба. Разделение женской одежды на две части. Новых изобретений в быту мало. Верхнебойное водяное колесо в горном деле, производстве сукна, металлообработке.

Гончарное дело. Токарный и механический ткацкий станок. Посуда расписывается на библейские сюжеты. Фаянс, оловянная посуда. Посуда социальный элемент по материалу изготовления от дерева до золота. Кораблестроение.

Тема 7. Материальная культура Европы Эпохи Возрождения

Особенности развития материальной культуры в европейских странах в эпоху Возрождения. Основные черты стиля, художественного облика эпохи Возрождения в предметах материальной культуры. Материалы для одежды. Европейский костюм эпохи Возрождения. Архитектура. Жилище. Интерьер. Мебель. Посуда. Ювелирные украшения.

Региональные особенности материальной культуры в странах Западной Европы в эпоху Возрождения.

Тема 8. Материальная культура Европы в Новое время XVII — XIX вв.

Особенности развития европейской материальной культуры в XVII —

XIX вв. Основные черты стиля, художественного облика Нового времени в предметах материальной культуры. Материалы для одежды. Европейский костюм эпохи Нового времени. Архитектура. Жилище. Интерьер. Мебель. Посуда. Ювелирные украшения.

Региональные особенности материальной культуры в странах Западной Европы в Новое время. Средства передвижения европейцев в XVII — XIX вв.

Тема 9. Материальная культура допетровской России

Материальная культура Киевской Руси: земледелие, ремесло, художественный стиль. Возникновение городов. Быт. Пища и утварь. Одежда. Материалы для изготовления одежды. Характерные черты мужского и женского костюма. Предметы одежды.

Материальная культура Руси в начальный период политической раздробленности (середина XII – начало XIII вв.), ее общие основы и местные особенности. Художественные ремесла. Города и сельские поселения. Жилище. Быт. Пища и утварь. Домашний и общественный быт. Монастырский быт.

Сохранение и дальнейшее развитие традиций русского средневековых ремесел. Увеличение специализации ремесел, усиление связей с рынком. Виды ремесел и ремесленные специальности. Добывающие промыслы. Обработывающие промыслы и ремесло. Мануфактуры. Транспортные средства.

Ювелирное дело. Оружейная палата и ее службы. Оружие и меднолитейное дело. Посадские мастерские серебряного дела. Лицевое и орнаментальное шитье. Изразцовое дело. Архитектурные и печные изразцы. Особенности развития художественного ремесла.

Поселения и жилища. Сельские поселения. Системы расселения. Поселения городского типа. Города – укрепленные центры торговли и ремесла. Старинные города в эпоху Московского царства. Изменение облика городов, рост посада и слобод. Организованное строительство городов в Московском государстве. Появление новых городов в связи с расширением государственных границ, их особенности. Историческая устойчивость структуры русского города.

Жилые усадьбы горожан. Водоснабжение. Изменения в жилищах крестьян. Усовершенствование комплекса крестьянских построек. Формирование замкнутого дворового комплекса. Боярские села. Элементы богатого жилого комплекса.

Тема 10. Материальная культура России в XVIII в.- XIX в.

Основные черты и тенденции развития русской культуры XVIII – первой половины XIX вв., движение к социокультурной синхронизации с Западной Европой. Изменения в культуре сельскохозяйственного и промышленного производства. Мануфактуры. Новшества в промышленном производстве. Города и поселения. Жилище: конструкция жилых строений, изменения в типах организации внутреннего пространства жилища. Нововведения в быту в петровскую эпоху. Появление новых видов одежды. Быт представителей различных сословий Российской империи.

Основные черты и тенденции развития русской культуры второй половины XIX вв. Прогресс в технике и технологии различных отраслей промышленности, тенденция к созданию массового, непрерывного и автоматизированного производства. Основные черты и тенденции развития русской культуры XVIII – первой половины XIX вв., движение к социокультурной синхронизации с Западной Европой. Изменения в культуре сельскохозяйственного и промышленного производства. Начало формирования капиталистического уклада, его влияние на отрасли материального производства. Мелкая, промышленность. Отхожие промыслы, их виды и центры. Рост промыслов; появление новых видов ремесел. Мануфактуры. Новшества в промышленном производстве. Использование механизмов.

Тенденции и направления в развитии архитектуры. Жилище. Светский костюм. Изменения в мужском и женском костюме. Городской костюм.

Дворянство. Роль дворянского сословия в российском государстве. Положение дворянского сословия как привилегированного и служивого одновременно. Состав и обычаи Дворов иностранных монархов, царского и императорского российского Двора. Церемониалы царского и императорского выходов, дипломатических и частных приемов при Дворе. Королевские и царские традиции роскоши и комфорта. Ритуализированность повседневной жизни светского общества. Российские и иностранные титулы и титулование. Титулы родовые, пожалованные, приобретенные на службе.

Основные занятия и времяпровождение крупного, среднего и мелкого дворянства. Государственная и военная служба, отдых, развлечения. Балы и маскарады. Светские рауты. Салоны. Литературные кружки. Игры (салонные, благородные, под открытым небом и т. д.). Частная переписка. Дуэли и поединки. Военная служба как основной вид службы дворянина. Быт, обычаи и нравы офицерства. Служба офицера в различных родах войск: пехоте, кавалерии, артиллерии, военно-морском флоте. Этикет. Единство этических и этикетных норм в стиле жизни, манере поведения дворянина. Строгое соблюдение этикетных норм как отличительная черта праздников, санкционированных царским или императорским двором.

Дворянский тип поведения. Ориентация дворянина на сложившийся идеал. Дендизм как стиль поведения, одежды. Нормативное воспитание в дворянской среде. Российское дворянство в различные эпохи. Царские, аристократические усадьбы и замки, усадьбы крупного, среднего и мелкого дворянства, их быт и нравы. Дворянский костюм, военный, чиновный мундир, их атрибутика. Иностранные дворянские титулы. Рыцарство. Самураи.

Духовенство. Положение и роль духовенства в российском государстве. Православное духовенство. Черное (монахи, давшие обет безбрачия) и белое (приходское) духовенство. Община как преобладающий тип древнерусского и русского православного монастыря. Быт и нравы православного монастыря. Отшельничество, аскетизм как черты православного монашества, пример русской святости. Иерархия духовенства. Духовные саны и их титулование. Материальное положение высшего и низшего белого духовенства в России. Привилегии духовенства. Облачение духовенства (повседневное и священное,

используемое во время богослужения). Знаки священства (кресты, панагии, посохи и т. п.). Церковные праздники. Таинства. Церковные здания (монастыри, соборы, храмы, часовни, звонницы). Церковная утварь. Иконы. Духовенство различных религиозных конфессий. Облачение. Атрибутика.

Казачество. Возникновение казачества как военного сословия в России. Положение и роль казачества в российском государстве. Деление вольных служилых казаков на городских (полковых) и станичных (сторожевых). Возникновение казачьих общин (донских, волжских, днепровских, яицких и др.). Отнесение казачества к податному сословию (XVIII в.). Образование казачьих войск (Уральского, Сибирского, Оренбургского и др.). Социальная дифференциация казачества. Отнесение старшин к дворянскому сословию (XIX в.). Иерархия казачьих воинских званий. Казачьи привилегии, права и обязанности. Основные занятия, быт, обычаи и нравы, жилье казаков. Особенности обмундирования. Оружие казака. Лошадь в жизни казака. Своеобразие военной тактики казаков. Современное российское казачество.

Купечество. Возникновение купечества в Европе и на Руси. Положение и роль купеческого сословия в российском государстве. Корпоративность и иерархия купечества. Купеческие гильдии, цехи. Общерусские привилегированные корпорации купцов – купцы-гости, торгующие с другими городами и странами; торговые люди гостиной сотни; торговые люди суконной сотни (XVI-XVII вв.). Оформление купечества как особого сословия и организация гильдейского купечества в России (XVIII в.). 1-я гильдия – купцы с капиталом от 500 до 1000 руб.; 2-я гильдия – купцы с капиталом от 1000 до 10 тыс. руб.; 3-я гильдия – купцы с капиталом от 10 тыс. руб. и более. «Именитые граждане» (капитал более 50 тыс. руб.). Выделение мещанства как сословия. Основные занятия купечества. Знаменитые купеческие фамилии. Купеческий быт, нравы, одежда. Ликвидация купечества как сословия в начале XX века.

Крестьянство. Возникновение крестьянства как самого древнего и многочисленного класса. Положение и роль крестьянского сословия в российском государстве. Общинность крестьян: включенность в естественно-неразрывный коллектив кровнородственной общности (семью), а также соседскую (община) и духовную (храм, приход, конфессия) общности. Взаимоотношение семьи и общины. Религиозность крестьянства. Нравы крестьянства. Честь и достоинство, трудолюбие, взаимопомощь, милосердие, совестливость, уважение к старшим, хлебосольство в крестьянской среде. Основные занятия, быт крестьянства. Обычай как основной регулятор крестьянской жизни и морали. Обрядовость крестьянской культуры. Виды обрядов: семейные (сватовство, свадьба, погребение, поминки и т. п.), календарные, религиозные (крещение, отпевание, венчание и т. п.). Крестьянские праздники, гуляния и их вещественные символы, атрибуты (маски, костюмы (ряженые), специальная пища, качели, сани, костры, чучела и т. п.). Святочные, масленичные, пасхальные гуляния, а также гуляния на Троицу, Иванов день, день Петра и Павла. Русские праздничные и европейские карнавальные традиции в русских гуляньях. Балаганы, карусели, состязания как центры гулянья. Крестьянские игры. Ярмарки как центры торговли и

народного гулянья. Крестьянское жилье. Изба, ее обустройство. Крестьянская одежда. Современное российское крестьянство

Тема 11. Материальная культура XX в. - начала XXI в.

Историческая характеристика этого периода. Эволюция стилей начало - конец XX в., как выражение социальных, экономических, философских и эстетических особенностей эпохи: начало XX века модерн в архитектуре, интерьере, костюмах; 1920-е г. Распространение принципов конструктивизма: ясность конструкции, лаконичность форм, функциональность. Коко Шанель: костюмы, прямые юбки, трикотаж; черное платье; 1930-е годы. Многообразие направлений. Баленсиага, Риччи, Скьяпарелли.

Вторая мировая война (1939 – 1945). Военизация костюма. Конец 1940-х – 50-е г. Культ Мерилин Монро. Новый стиль. 1960-е г. Культ Бриджит Бардо. «Космический стиль» (астронаутистик). Образцы для подражания – актеры, певцы. Молодежная мода. Хиппи. Джинсы как средство самоутверждения. Новые материалы – кожа, замша. Майки с текстами и рисунками. 1970-е г. обогащение стиля: мотивы фольклора (пончо, шали, вышитые безрукавки, вязанные комплекты и т.д.). 1980-е г. Развитие тенденции унификации облика: колорит «африканский» (белый, черный, хаки). Стиль «сафари». Объемная одежда.

Особенности советской материальной культуры и быта.

Формирование современной культуры повседневности человека, быт и вещи.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно зафиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые слова, термины. Проверить определение терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников, выписать толкования - составить глоссарий дисциплины.

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям дисциплины.

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям и промежуточной аттестации.

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.

В современных условиях практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, включает в себя следующие элементы:

- обсуждение теоретических вопросов;
- проверку домашнего задания;
- изучение нового материала;
- рефлексию;
- решение задач;
- моделирование различных ситуаций и др.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на вопросы обучающихся; презентация домашних заданий, обсуждение, решение задач; заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий определяется из собственно практической части и это могут быть обсуждения докладов, рефератов, дискуссии, решение разнообразных задач и др. Обучающимся предлагаются вопросы для подготовки и обсуждения, отражающие содержание аудиторных занятий; типовые задания, выполнение которых будет учитываться при промежуточной аттестации.

Основная и дополнительная литература представлена в соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, обобщающих опыт отечественных и зарубежных исследователей.

Методические указания нужны обучающимся для того, чтобы увидеть перспективу изучения дисциплины, спланировать самостоятельную работу, лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к промежуточной аттестации.

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.

Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и

свое время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным вопросам;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти и/или подготовить наглядный материал;
- продумать и составить текст презентации на 5-15 минут.

6.2. Задания на самостоятельную работу

1. Утилитарные и символические свойства вещей.
2. Проблема происхождения украшений. Функции украшений.
3. Быт, хозяйство, предметы материальной среды первобытного общества.
4. Одежда первобытного человека и материалы для ее изготовления.
5. Материальная культура Древнего Египта. Основные виды и формы костюма.
6. Взаимосвязь материальной культуры и образного решения костюма Ассирии и Вавилоне.
7. Древняя Персия: ассимиляция культур покоренных народов и их отражение в предметном мире и костюме.
8. Хозяйство, быт, одежда в Древней Греции. Классический греческий стиль.
9. Материальная культура Древнего Рима. Основные формы и виды одежды.
10. Костюм Византии. Влияние христианской религии на образное решение костюма.
11. Хозяйство, быт, одежда в странах Европы в раннем средневековье.
12. Быт и одежда в странах Европы в позднем средневековье.
13. Сословные и профессиональные различия в костюме Средневековья.
14. Характерные особенности одежды Индии: форма, покрой, ткани, цвет.
15. Материальная культура и традиционный костюм Кореи.
16. Материальная культура Китая. Терминология костюма, ткани, орнаментальные формы.
17. Материальная культура Японии. Традиционный костюм, его орнамент и символика цвета.
18. Витраж в европейском искусстве и культуре Возрождения. Быт и одежда в странах Европы в период Возрождения.
19. Роль и место Реформации в развитии материальной культуры Европы.
20. Городская культура и градостроение эпохи Возрождения: эволюция

города.

21. Развитие техники и транспорта в странах Европы в XVIII – XIX вв.
22. Материальная культура коренных народов Севера.
23. Материальная культура и развитие науки.
24. Материальная культура и глобальные проблемы современности.
25. Формирование культуры потребления в эпоху Новейшего времени.
26. Дизайн и материальная культура.
27. Материальная культура в эпоху глобальной информатизации.
28. Развитие техники и транспорта в странах Европы в XVIII – XIX вв.
29. Материальная культура и глобальные проблемы современности.
30. Материальная культура в эпоху глобальной информатизации.
31. Понятие материальная культура, его эволюция, узкая и широкая трактовки. Понятия «одежда», «костюм», «стиль», «мода». Основные принципы классификации одежды. Функции костюма.
32. Повседневность вещи современного человека эпохи урбанизма и информатизации.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

1. Практическое занятие по теме «История материальной культуры и быта в системе социально- гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки. Предметы повседневности и быта как исторический источники».

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие материальная культура, его эволюция, узкая и широкая трактовки.
2. История культуры повседневности и быта в системе современной науки о культуре. Место истории повседневности в системе исторических дисциплин.
3. Культурологическая составляющая изучения повседневности и быта. Дайте различные определения повседневности. Как соотносятся термины «быт» и повседневность»?
4. Сущность, формы, функции подобного исторического знания.
5. Понятие повседневности и быта. Дайте характеристику этапов становления и развития истории повседневности в России.
6. Взаимосвязь материальной культуры, быта и нравов с формами и классификацией костюма. Одежда, как средство выражения эстетического идеала эпохи.

Примерные практические задания:

1. Представить презентацию: «Анализ научных подходов и исторических школ о выделении периодизации и подходов в изучении материальной культуры».
2. Раскройте в рамках эссе тему о основных методологических концепциях в изучении культурного наследия мира.
3. Презентационный доклад: «Роль музеев в сохранении материального

культурного наследия России и стран мира.».

4. Эссе о месте устной истории в бытописании повседневности.

2. Практическое занятие по теме «Современное понимание истории культуры повседневности и быта в теоретическом аспекте»

Вопросы для обсуждения:

1. Задачи теории материальной культуры повседневности и быта.
2. Связь теории материальной культуры повседневности и быта и творческих специальностей.
3. Способы современного постижения культурных явлений повседневности.
4. Антропный принцип и гуманистические ценности, как основные сущностные принципы художественного постижения мира быта.
5. Быт и повседневная жизнь различных слоев общества.
6. Пространство повседневности как социальное пространство.
7. Время повседневное и неповседневное: проблема границ.
8. Вещный мир.

Примерные практические задания:

1. Творческое задание. Предложите собственные аргументы в защиту или в опровержение концепции А. Шюца о времени повседневности.
2. Презентация «Хронотоп повседневности».
3. Сделайте цикл фотографий, характеризующих повседневное пространство современного города как особый тип физического пространства. Структурируйте полученный визуальный материал и сопроводите его комментариями, раскрывающими перцептуальные и концептуальные аспекты данного пространства.
4. Прочитайте трилогию Л. Н. Толстого «Детство. Отрочество. Юность» и опишите границы и особенности официально-публичного, приватно-публичного и приватного пространства, в котором проходила жизнь российского дворянина.
5. Опираясь на литературные, мемуарные, кинематографические источники, а также литературу рекомендательного характера (книги о воспитании, руководства по ведению домашнего хозяйства и т. п.), охарактеризуйте структуру времени повседневности представителя определенной исторической эпохи.

3. Практическое занятие по теме «Возникновение отдельных явлений материальной культуры повседневности и быта в первобытно-общественную эпоху»

Вопросы для обсуждения:

1. Основные черты материальной культуры повседневности и быта в первобытно-общественную эпоху.
2. Особенности жилища, одежды, семейных отношений, обрядов.
3. Влияние неолитической революции на материальную культуру и быт.
4. Орудия труда и охоты, эмпирические знания магии, нравственные нормы, верования, традиции.

5. Особенности материальной культуры и хозяйства в первобытном обществе
6. Утилитарные и символические свойства вещей мира первобытного человека.
7. Проблема происхождения украшений. Функции украшений.
8. Одежда первобытного человека и материалы для ее изготовления по музейным экспозициям.

Примерные практические задания:

1. Составьте краткую характеристику материальной культуры повседневности и быта в первобытно-общественную эпоху, представив серию фотографий по материалам посещения музеев страны.
2. Аргументируйте в рамках эссе основные стимулы развития ремёсел.
3. Опишите, как Вы понимаете фразу: «Художественный мир первобытного общества первичен и реален, а реальность вторична».

4. Практическое занятие по теме «Государство, социальное разделение общества, предметы материальной культуры быта и повседневности: Египетская Империя и Междуречье»

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности египетской материальной культуры. Основные виды и формы костюма и быта.
2. Стилиевые формы архитектуры, мебели и одежды как отражение картины мира.
3. Одежда и социальный статус.
4. Особенности культуры и быта в Междуречье.
5. Взаимосвязь материальной культуры и образного решения костюма Ассирии и Вавилоне.
6. Древняя Персия: ассимиляция культур покоренных народов и их отражение в предметном мире и костюме.

Примерные практические задания:

1. Мужская и женская одежда Древности в равнении (в т.ч. головные уборы и обувь). Украшения.
2. Раскройте взаимосвязь архитектуры и предметов обстановки в Древнем Египте. Постройки египтян: жилища (внутреннее убранство, галереи и т.д.); дворы, храмы-дворцы; устройство гробниц
3. Проведите сравнительный анализ материальной культуры и быта Древнего Египта и Междуречья по следующим параметрам: архитектура, мебель, одежда.
4. Магия повседневности по страницам археологических музеев.

5. Практическое занятие по теме «Социальное деление и проблемы взаимоотношений. Хозяин-раб. Расцвет культуры повседневной жизни. Древняя Греция и Античный Рим».

Вопросы для обсуждения:

1. Раскройте общие черты культуры повседневности Античности.

2. Проанализируйте особенности архитектуры и интерьеров: храм и дом.
3. Покажите женский и мужской костюмы (презентационное сопровождение).
4. Охарактеризуйте особенности взаимоотношений социальных групп в обществе.
5. Структура римского города. Основные типы римских построек: базилики, термы, амфитеатры; форум: назначение, связь с городской средой и бытом; инженерные сооружения. Архитектура и быт древних римлян.

Примерные практические задания:

1. Раскройте влияние архитектуры на формы мебели и костюмы.
2. Костюм как выражение идеала
3. Проявление свободолюбия, духа соперничества, жажды социальной справедливости в повседневности античности.

6. Практическое занятие по теме «Средневековый город: повседневность и быт».

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности средневековой культуры повседневности.
2. Город как центр культуры.
3. Храм как воплощение вечности.
4. Представление о красоте.
5. Особенности костюма.

Примерные практические задания:

1. Проведите сравнительный анализ культуры повседневности античности и средневековья.
2. Воссоздайте образ горожанина.
3. Опишите влияние религии на повседневная жизнь.

7. Практическое занятие по теме «Материальная культура Европы Эпохи Возрождения».

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности развития материальной культуры в европейских странах в эпоху Возрождения.
2. Основные черты стиля, художественного облика эпохи Возрождения в предметах материальной культуры.
3. Европейский костюм эпохи Возрождения.
4. Архитектура и интерьер эпохи Возрождения.
5. Особенности костюма эпохи Возрождения.

Примерные практические задания:

1. Проведите сравнительный анализ культуры повседневности античности и эпохи Возрождения: общее и различное в культурах.
2. Воссоздайте облик свободного человека эпохи Возрождения.
3. Опишите влияние религии и светского на повседневную жизнь.
4. Роль Возрождения в истории европейской цивилизации. Условия развития материальной культуры эпохи Возрождения. Периодизация.
5. Античное влияние на материальную культуру эпохи Возрождения.

Техническое развитие городской культуры и новые формы материальной культуры.

6. Архитектура Италии XV — XVI веков. Город и быт Италии эпохи Возрождения.

7. Особенности материальной культуры на севере Европы. «Северное Возрождение». Поздняя готика в материальной культуре и эпоха Реформации.

8. Практическое занятие по теме «Материальная культура Европы в Новое время XVII — XIX вв.».

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности развития европейской материальной культуры в XVII — XIX вв.
2. Основные черты стиля, художественного облика Нового времени в предметах материальной культуры.
3. Европейский костюм Нового времени.
4. Архитектура и интерьер Нового времени.
5. Промышленная революция. Влияние естественнонаучного знания на развитие техники, роль техники в жизни общества Нового времени.
6. Культура аристократическая и народная. Особенности материальной культуры в различных регионах западной Европы. Материальные и духовные факторы формообразования.
7. Стиль барокко в архитектуре и предметной среде.
8. Стиль рококо в архитектуре и предметной среде.
9. Стиль классицизм в архитектуре и предметной среде.

Примерные практические задания:

1. Проведите сравнительный анализ культуры повседневности эпохи Возрождения и Нового времени: общее и различное в культурах.
2. Воссоздайте образ мужчины/женщины Нового времени в зависимости от социального статуса.
3. Представьте в презентации по материалам работы с музейными архивами и фондами экспозиций костюм мужской и женский в эпоху Возрождения в странах Центральной и Западной Европы (Италии, Испании, Германии, Англии, Франции, Нидерландах и др.) (XV-XVII вв.).
4. Опишите региональные особенности материальной культуры Нового времени (на примере одной из европейских стран).
5. Презентация: Национальные различия в одежде и костюме, обуви, головных уборах и украшениях в европейских странах.
6. Презентация: Французские короли как законодатели моды в европейских странах.

9. Практическое занятие по теме «Материальная культура допетровской России».

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности материальной культуры Киевской Руси.
2. Материальная культура Руси в начальный период политической

раздробленности (середина XII – начало XIII вв.)

3. Материальная культура Русского государства в XVI-XVII вв.

4. Культура Москвы – квинтэссенция культуры всего государства.

Примерные практические задания:

1. Проведите сравнительный анализ культуры повседневности Киевской Руси и Русского государства в XVI-XVII вв.

2. Представьте в презентации по материалам работы с музейными архивами и фондами экспозиций костюм праздничный и повседневный мужчины/женщины Киевской Руси в зависимости от социального статуса.

3. Представьте в презентации по материалам работы с музейными архивами и фондами экспозиций костюм праздничный и повседневный мужчины/женщины Русского государства в зависимости от социального статуса.

4. Покажите влияние язычества и христианства на культуру повседневности допетровской России.

5. Одежда и костюм в Московском государстве (XV–XVII вв.).

6.. Европейские мужские и женские одежда и костюм XVII–XIX вв.

7. Русские одежда и костюм в допетровский период.

10. Практическое занятие по теме «Материальная культура России в XVIII в.- XIX в.».

Вопросы для обсуждения:

1. Основные черты и тенденции развития русской культуры XVIII – первой половины XIX вв.

2. Основные черты и тенденции развития русской культуры второй половины XIX вв.

3. Выделите основные тенденции развития русского общества. Нововведения в быту в петровскую эпоху.

4. Тенденции и направления в развитии архитектуры.

5. Особенности костюма.

6. Зарождение и развитие дворянской культуры повседневности в России.

Примерные практические задания:

1. Проведите сравнительный анализ культуры повседневности Русского государства в XVI-XVII вв. и Русского государства XVIII – первой половины XIX вв.

2. Воссоздайте образ мужчины/женщины XVIII – первой половины XIX вв. в зависимости от социального статуса.

3. Опишите влияние Европейской культуры повседневности на культуру России.

4. Дайте характеристику влияния светского и религиозного на культуру повседневности России.

5. Покажите эволюцию стилей в культуре повседневности с XVIII в. –по первую половину XIX в.

6. Раскройте как повлияли реформы Петра I на трансформацию повседневной жизни в XVIII веке.

7. Проанализируйте основные этапы и причины трансформации дворянского повседневного поведения.
8. Русские одежда и костюм в допетровский и петровский период.
9. Реформы Петра I и их влияние на русский мужской и женский костюм.
10. Костюм в России в послепетровскую эпоху, во второй половине XVIII–XIX вв.

11. Практическое занятие по теме «Материальная культура XX в.- начала XXI в.»

Вопросы для обсуждения:

1. Основные черты и тенденции развития материальной культуры XX в.
2. Эволюция стилей начало - конец XX в., как выражение социальных, экономических, философских и эстетических особенностей эпохи
3. Особенности советской материальной культуры и быта.
4. Повседневная жизнь в СССР.
5. Массовая (экранная) культура современного человека начала XXI в.
6. Образы, мода человека современного урбанизма нового века.
7. Современная вещь и ее место в культуре нового тысячелетия.
8. Роль промышленности в предметной среде первой половины XX века. Архитектура и дизайн новейшего времени: особенности формообразования.
9. Особенности формообразования в архитектуре и дизайне второй половины XX века и начале XXI в. Постиндустриальное общество: роль технологий и их воздействие на материальную культуру.

Примерные практические задания:

1. Воссоздайте образ мужчины/женщины второй половины XX в. в проекции.
2. Проанализируйте коллажи Леша Фрея, представляющие русских поэтов и писателей XIX – начала XX вв. в современной модной одежде. Сопоставьте один из созданных им образов с прижизненными портретами писателя. Определите, с помощью каких кодов одежды передаются одни и те же культурные значения в различные эпохи.
3. Охарактеризуйте одну из техник тела на материале конкретной культуры, используя этнографические данные, визуальные образы, примеры из художественной и мемуарной литературы.
4. Покажите влияние западной культуры на советскую материальную культуру и быт, взаимосвязи нормы и аномалии в советской повседневности.
5. Используя концепцию Г. С. Кнабе, проанализируйте образ какой-либо вещи в современной эпохе.
6. Составьте культурную биографию вещи, принадлежащей вашей семье. Когда и при каких обстоятельствах эта вещь появилась в вашем доме? Уникальна она или серийна, сделана вручную или промышленным способом? Какие периоды в ее «жизни» можно выделить? Как менялось ее назначение в разные периоды? С чем были связаны эти перемены? Какие изменения семантики она претерпела?
7. Опираясь на собственные наблюдения, данные опросов, информацию,

содержащуюся в поваренных книгах, публицистических и специализированных статьях, напишите эссе на тему «Национальная кухня современной России как культурный код». Какие продукты и блюда, на ваш взгляд, образуют «словарь» современной национальной кухни? Существуют ли национально специфичные застольные традиции и обычаи? Какие ценности, смыслы, идеи кодирует современная российская национальная кухня?

8. Проанализируйте кулинарную книгу (историческую или современную) как источник сведений о гастрономической культуре. Охарактеризуйте структуру книги (из каких разделов она состоит), ее предполагаемого адресата, набор продуктов и технологий приготовления, представленных в рецептах, стиль изложения, особенности названий рецептов, специфику иллюстративного материала, а также метки культуры, обнаруживаемые в тексте и оформлении. В чем, по мнению автора книги, заключается назначение пищи? Каковы особенности кулинарной культуры, транслируемые данной книгой? Можно ли, используя материалы книги, охарактеризовать культуру принятия пищи?

9. Проанализируйте молодежную или профессиональную субкультуру (на ваш выбор) как эмоциональное сообщество. Какие эмоции признаются в данной субкультуре наиболее ценными? Какие осуждаются? Считается ли нормой открытое выражение чувств или их утаивание? Каковы способы проявления тех или иных эмоций

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

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

- 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.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам включающим вопрос и практическое задание, либо зачет выставляется по итогам работы обучающегося.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень учебной и дополнительной учебной литературы

а) учебная

1. Рындина О. Н. История русской материальной культуры (крестьянская культура). Учебное пособие. Томск.: «Национальный исследовательский томский государственный университет», 2014 - 48 с. Режим доступа -

www.e.lanbook.com - ЭБС «Лань».

2. Киричук Е. В. История зарубежной литературы XX века. Учебное пособие. М.: «ФЛИНТА», 2012 - 72 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС «Лань».

3. Капкан, М. В. Культура повседневности: учебное пособие для академического бакалавриата / М.В. Капкан. - Москва: Издательство Юрайт, 2019; Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. - 108 с.

4. Российская повседневность: вторая половина XIX – начало XXI века: учебное пособие / под ред. Л. И. Семенниковой. – М.: КДУ, 2009. – 243 с.

5. Мир российской повседневности (X – начало XX в.): учебное пособие / под ред. Г. И. Аверьяновой. – М.: МГПУ, 2013

б) дополнительная

1. Баринаева Е. П. История повседневности: учебно-методическое пособие / Е. П. Баринаева. – Самара: СФ ГАОУ ВО МГПУ, 2020. – 72 с.

2. Березовая Л. Г. История русской культуры: учебник для академического бакалавриата / Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2020.

3. Георгиева Т. Русская повседневная культура. Обычаи и нравы с древности до начала Нового времени. – М., 2014.

4. Георгиева Т. С. Культура повседневности: в 3 кн. – М.: Высш. шк., 2006.

5. Георгиева Т.С. Культура повседневности. кн.2: Частная жизнь и нравы от Средневековья до наших дней. Высш. Шк. М.:2006.

6. Забелин И. Е. История русской жизни с древнейших времен в 2 ч. Ч. 1. – М.: Юрайт, 2020.

7. Забелин И. Е. История русской жизни с древнейших времен в 2 ч. Ч. 2. – М.: Юрайт, 2019.

8. Марков Б. В. Культура повседневности. СПб., 2008.

9. Хейзинга Й. Осень средневековья. М., 1995. Гл. книга1. Яркость и острота жизни. С. 19 - 41.

10. Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий.

11. Очерк дворянского быта онегинской поры // Лотман Ю.М. Пушкин. Спб., 1995. С. 490 - 541.

12. Мишель Пастуро. Дьявольская материя. История полосок и полосатых тканей. Пер. с французского. М.: Новое литературное обозрение, 2008

13. Кирсанова Р.М. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок. Костюм - вещь и образ в русской литературе 19 века. М., 1989.

14. Кнабе Г.С. Вещь как феномен культуры // Музеи мира. М., 1991. С. 111 - 144. Художественный журнал. 1997. № 17.

15. Пушкирева Н. Л. Женщины Древней Руси. – М.: Мысль, 1989.

16. Пушкирева Н. Л. Русская женщина: история и современность. История изучения «женской темы» русской и зарубежной наукой. 1800–2000: материалы к библиографии. – М.: Ладомир, 2002.

17. Пушкирева Н. Л. Частная жизнь русской женщины в Древней Руси и Московии: невеста, жена, любовница. – М.: Ломоносов, 2011.

18. Репина Л. П. Женщины и мужчины в истории: новая картина

европейского прошлого. Очерки. Хрестоматия. – М., 2002.

19. Российская повседневность в зеркале гендерных отношений: сб. ст. / отв. ред. и сост. Н. Л. Пушкарева. – М., 2013.

20. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия / собр. М. Забылиным. – Репр. воспроизведение изд. 1880 г. – М.: Автор, 1992.

21. Человек в российской повседневности. – М., 2001.

8.2. Интернет-ресурсы

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/>

9. Описание материально-технической базы

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

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

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

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

№	Наименование объектов

	материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

**Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)**

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической работе

_____/Морозова И.С./

31 августа 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»**

по специальности

52.05.01 Актерское искусство

«Артист драматического театра и кино»

«Артист мюзикла»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины	4
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	5
5. Содержание учебной дисциплины.....	6
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	6
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....	6
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	15
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	15
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	17
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	20
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	24
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	24
8.1. Перечень учебной и дополнительной литературы.....	24
8.2. Интернет-ресурсы.....	26
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....	26
9. Описание материально-технической базы.....	27

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

В повседневной жизни человек подвергается воздействию различного рода опасностей как природного и техногенного, так и социального характера на производстве, в быту, на отдыхе, в пути и в других жизненных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного, экономического и социального характера – одна из важнейших функций государства.

Важным элементом обеспечения личной безопасности человека являются его знания, опыт, готовность к адекватным действиям в любых непредвиденных экстремальных ситуациях.

Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» позволит студентам получить систематизированное представление об опасностях среды обитания и о прогнозировании степени воздействия опасных ситуаций на человека, оценить их влияние на его жизнь и здоровье, выработать алгоритм безопасного поведения с учетом реальных возможностей человека.

Содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» составляют общие закономерности опасных явлений и соответствующие методы и средства защиты человека в любых условиях обитания, при этом решается триединая задача, которая состоит в идентификации опасностей, реализации профилактических мероприятий и защите от остаточного риска.

Дисциплина является комплексной, так как включает социальные, медико-биологические, экологические, технологические, правовые и международные аспекты обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа). Структурно курс состоит из тем.

Форма промежуточной аттестации – зачет в седьмом семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цели:

- формирование у студентов знаний, умений и навыков по обеспечению безопасности в повседневной жизни, в экстремальных, угрожающих и чрезвычайных ситуациях;
- воспитание сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих;
- получение студентами основополагающих знаний и умений, которые позволят им распознавать и оценивать опасные ситуации, факторы риска среды обитания, определять способы защиты от них, а также ликвидировать негативные последствия и оказывать само- и взаимопомощь в случае появления опасностей.

Задачи:

- ознакомить с необходимыми индивидуальными мерами безопасности в повседневной жизни и трудовой деятельности, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера;
- освоить правила и навыки защиты, позволяющие минимизировать возможный ущерб личности, обществу и окружающей среде в опасных и чрезвычайных ситуациях;
- понять причины возникновения и масштабы новых опасностей для человечества от собственной жизнедеятельности;
- сформировать и развить навыки оценки обстановки и принятия целесообразных решений.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего образования и обязательность её изучения регламентируется требованиями ФГОС ВО по специальности 52.05.01 Актерское искусство.

«Безопасность жизнедеятельности» связана с такими дисциплинами как «Физическая культура», которую студенты осваивают на первом курсе, с элективными дисциплинами по физической культуре, а также с рядом профессиональных дисциплин, таких как Сценическое движение, Танец, Сценическое фехтование.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов	УК-8.1. Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека в повседневной жизни и в профессиональной деятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) и военных конфликтов УК-8.2. Понимает, как создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) и военных конфликтов УК-8.3. Демонстрирует приемы оказания доврачебной помощи пострадавшему, в том числе на рабочем месте	Знает: - теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»; - анатомофизиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; - современный комплекс проблем безопасности человека; - средства и методы повышения безопасности; - концепцию и стратегию национальной безопасности; Умеет: - эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; - при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ; Владеет: - навыками оказания первой помощи пострадавшим.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет в седьмом семестре для студентов очной формы обучения.

Виды учебной работы	Всего часов	
	Очная форма	
1. Контактная работа, в том числе:	24	
Лекции	8	
Практические занятия	16	
Форма промежуточной аттестации	зачет	
2. Самостоятельная работа	48	
Трудоемкость	час.	72
	ЗЕТ	2

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Всего часов
		Л	ПЗ		
1.	Введение в дисциплину «Безопасность жизнедеятельности»	1	-	3	4
2	Тема 1. Гражданская оборона и Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на современном этапе	1	1	3	5
3.	Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их последствий	1	1	5	7
4.	Тема 3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от их последствий	1	1	5	7
5.	Тема 4. Чрезвычайные ситуации социального характера	1	1	5	7
6.	Тема 5. Общественная опасность экстремизма и терроризма. Виды террористических действий и способы их существования. Действия при угрозе и возникновении военных конфликтов, совершении террористических актов.	1	2	5	8
7.	Тема 6. Средства индивидуальной защиты	1	2	5	8
8.	Тема 7. Способы предупреждения негативных и опасных факторов бытового характера и порядок действий в случае их возникновения	1	2	5	8
9.	Тема 8. Оказание первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях	-	6	12	18
Зачет					
	Итого	8	16	48	72

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Введение в дисциплину

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности». Значение, место и роль в современном обществе. Основные принципы изучения и практической отработки учебных вопросов.

Тема 1. Гражданская оборона и Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на современном этапе

Основные требования Конституции РФ, Федеральных законов, нормативно-правовых актов в области Гражданской обороны. Общая структура Гражданской обороны. Основные требования законодательства Российской Федерации и г. Москвы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Общая структура и назначение Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Раскрыть вопросы из истории создания, показать какие задачи решает РСЧС на государственном уровне. Также будут изучены режимы функционирования, используемые силы и средства РСЧС.

Студенты должны знать и уметь ответить на вопросы: Какой документ определяет права и обязанности граждан РФ в области ГО? В каком законе РФ определены задачи в области ГО и правовые основы их осуществления? Определение понятия «Гражданская оборона»? Кто осуществляет руководство ГО в Российской Федерации? Кто осуществляет руководство ГО на объекте? Какой документ определяет организацию и порядок обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при возникновении военных конфликтов? В каком документе отражены основные принципы защиты населения и территорий от ЧС? Какой документ определяет порядок функционирования РСЧС? Что понимается под защитой населения от ЧС? Какая часть населения подлежит защите от ЧС? В какой период проводятся мероприятия по подготовке к защите населения? Как называется система, созданная в Москве для предупреждения и ликвидации ЧС? В каких режимах может функционировать МГСЧС? Какая из комиссий ответственна за предупреждение и ликвидацию ЧС на объекте? С какой периодичностью проводятся объектовые тренировки? Каким образом осуществляется финансирование мероприятий ГО и ЧС на объектах г. Москвы? Кто непосредственно несет ответственность за подготовку персонала объекта к действиям в ЧС?

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их последствий

Классификация ЧС мирного времени. Общая характеристика природных явлений. Понятия: чрезвычайная ситуация, авария, катастрофа. Причины, особенности и характер развития аварий и катастроф на объектах экономики. Пять стадий развития ЧС. Прогнозирование аварий и катастроф. Классификация ЧС по следующим признакам: степень внезапности, скорость распространения, масштаб распространения, продолжительность действия, характер ЧС. Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях.

Классификация ЧС естественного (природного) происхождения: метеорологические опасные явления, тектонические и теллурические, топологические и космические опасные явления; защита населения от их

последствий. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. Действия сотрудника и обучающегося при авариях, катастрофах и стихийных бедствиях.

Студенты должны знать, уметь и ответить на вопросы:

1. Что такое чрезвычайная ситуация (ЧС)?
2. Какова классификация ЧС?
3. Что относится к ЧС природного характера?
4. К каким явлениям относятся ураганы, бури, штормы?
5. Какие мероприятия проводятся после стихийных бедствий?
6. Какой орган управления создается на объекте для решения задач предупреждения и ликвидации ЧС?
7. Как называется система, созданная в РФ для предупреждения и ликвидации ЧС?
8. Какой документ определяет права и обязанности граждан РФ в области защиты населения от ЧС?
9. Какой документ регламентирует ответственность граждан за нарушения в области пожарной безопасности?
10. Назовите основные поражающие факторы пожара?
11. Можно ли использовать фильтрующий противогаз при пожаре?
12. Чего нельзя делать во время грозы?
13. В результате лесных пожаров в воздухе образовался смог. Что Вы предпримите?

Тема 3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от их последствий

Классификация ЧС техногенного происхождения: аварии на радиационно-опасных объектах, аварии на химически опасных объектах, транспортные аварии, аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах, аварии на бактериологические опасных объектах, аварии на энергетически опасных объектах, аварии на опасных объектах и защита населения от их последствий. Вредные химические вещества, пути поступления в организм, выделение ядов из организма. Основные принципы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Мероприятия по подготовке населения. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Сигналы оповещения. Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН). Московская городская территориальная подсистема РСЧС.

1. Студенты должны знать, уметь и ответить на вопросы:
2. Какая часть населения подлежит защите от ЧС?
2. В какой период проводятся мероприятия по подготовке к защите населения?
3. Как называется система, созданная в Москве для предупреждения и ликвидации ЧС?
4. Какие мероприятия проводятся после аварий, катастроф и стихийных бедствий?

5. Какие виды оружия относятся к оружию массового поражения?
 6. Назовите поражающие факторы ядерного взрыва?
 7. К какому виду средств поражения относится высокоточное оружие?
 8. Какие вещества относятся к АХОВ?
 9. Что включает в себя оповещение населения о чрезвычайных ситуациях?
 10. Единый телефон службы спасения в Российской Федерации?
 11. ОКСИОН - это?
 12. Какой предупредительный сигнал предусматривает действующая система оповещения и информирования населения?
 13. Находясь дома, Вы слышите сирену, прерывистые гудки машин.
 14. Что они означают и каковы Ваши действия?
 15. При угрозе радиоактивного заражения подается сигнал?
 16. При угрозе химического (биологического) заражения подается сигнал?
 17. Кто на объекте при возникновении ЧС осуществляет оповещение персонала?
- Радиационно-опасные объекты, особенности аварий и катастроф.
18. Основные поражающие факторы радиационных аварий.
 19. Химически-опасные объекты, причины и особенности аварий и катастроф.
 20. Степень опасности химических объектов.
 21. Особенности аварий и катастроф на пожаро-взрывоопасных объектах
 22. Способы прекращения горения.

Тема 4. Чрезвычайные ситуации социального характера

Социальная опасность. Носители социальной опасности.

Понятие опасной и чрезвычайной ситуации социального происхождения. Виды социальных опасностей. Социальная катастрофа. ЧС социального характера. Демографический кризис. Социально-экономический кризис. Криминализация общества. Городские явления, способствующие криминализации. Шантаж. Мошенничество. Коррупция. Семейно-бытовые конфликты их причины и последствия. Региональные и локальные конфликты, терроризм и террористические акты; терроризм, массовые беспорядки, экстремизм, разбой, бандитизм, заложничество, изнасилование, наркотизация. Социальные заболевания. Защита от соц. опасностей. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в условиях опасностей и ЧС социального происхождения. Феномен «Толпа». Безопасное поведение в толпе. Правила безопасного поведения при объявлении военного положения в городе. Правила безопасного поведения при ведении боевых действий в городе.

Виктимология - наука о жертвах. Криминогенная опасность. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Причины преступлений,

жертвы преступлений. Правила поведения при встрече с преступником. Зоны повышенной опасности.

Социальные ЧС. Толпа, ее виды. Паника. Массовые погромы. Массовые зрелища и праздники. Правила безопасного поведения. Транспорт и его опасности. Правила безопасного поведения на транспорте.

Городской транспорт. Воздушный, железнодорожный и водный виды транспорта. Основные причины происшествий на транспорте.

Основы пожарной безопасности. Пожаро- и взрывоопасные объекты. Виды пожаров. Опасные факторы пожара, поражающие факторы взрыва, средства тушения пожаров и их применение. Способы прекращения горения: охлаждение, разбавление, изоляция, химическое торможение реакции горения. Действия при пожаре. Профилактика возникновения взрывов и пожаров.

Студенты должны знать, уметь и ответить на вопросы:

1. Что относится к обстоятельствам военного, экономического, криминального, политического и семейно-бытового характера?
2. ЧС социального характера, это?
3. Деяние, которое не относится к психическому воздействию на человека?
4. Вы находитесь дома. В квартиру позвонили и на ваш вопрос: «Кто?» - ответили: «Сантехник, необходимо перекрыть горячую воду, иначе зальет весь дом, а кран в вашей квартире». Ваши действия?
5. Вы пришли домой и заметили, что в квартире кто-то побывал (распахнута входная дверь, выбито окно и т.п.). Как вы поступите?
6. Внезапно в вашей квартире погас свет. Что вы должны сделать в первую очередь?
7. Что нужно сделать в первую очередь при нахождении в местах массового скопления людей, чтобы при возникновении чрезвычайной ситуации не попасть в толпу?
8. Что нужно сделать, обнаружив предмет, похожий на взрывное устройство?
9. Какое деяние не относится к физическому воздействию на человека?
10. Как следует себя вести, если есть с собой крупная сумма денег?
11. Как необходимо вести себя, если возникла необходимость выйти из дома в темное время суток?
12. Как следует отнестись к предложению незнакомого водителя подвести на машине?
13. Как следует вести себя, если показалось, что кто-то преследует?
14. Как следует поступить, если предлагают принять участие в азартных играх?
15. Как необходимо поступить человеку, если в подъезд вместе с ним доходит незнакомец?
16. Что необходимо принять человеку, если он всё-таки вошёл в лифт с незнакомцем, вызывающим подозрение?
17. Для предупреждения квартирной кражи следует?
18. Для защиты вещей, на случай их похищения?

19. Если при возвращении дверь вашей квартиры оказалась открытой, что следует предпринять?
20. К социально обусловленным заболеваниям относят?
21. Вы сидите на занятии, слышите стрельбу в коридоре. Ваши действия?
22. Вы выходите из метро поздно вечером, по дороге к дому нужно пройти неосвещенный пустырь. Ваши действия?

Тема 5. Общественная опасность экстремизма и терроризма.

Виды террористических действий и способы их существования. Действия при угрозе и возникновении военных конфликтов, совершении террористических актов.

Общегосударственная система противодействия терроризму в Российской Федерации. Конституция РФ, Указы Президента РФ об экстремизме и терроризме. Терроризм и его сущность. Виды террористических актов и способы их осуществления. Понятие экстремизма и терроризма. Терроризм и террористическая деятельность. Экстремистская деятельность. Цели и последствия экстремизма и терроризма. Исторические примеры террористических актов. Способы борьбы и предупреждения экстремизма и терроризма в молодежной среде. Организация антитеррористических и иных мероприятий по обеспечению безопасности в образовательном учреждении. Действия педагогического персонала и студентов по снижению риска и смягчению последствий террористических актов.

Экономическая, продовольственная, информационная безопасность. Чрезвычайные ситуации военного характера, которые могут возникнуть на территории России в случае локальных вооруженных конфликтов или ведения широкомасштабных военных действий. Основные источники чрезвычайных ситуаций военного характера – современные средства поражения.

Студенты должны знать, уметь и ответить на вопросы:

1. Назовите законодательные и нормативно-правовые акты по организации борьбы с терроризмом и предупреждению террористических актов?
2. Что такое терроризм?
3. Что такое террористический акт?
4. Вы оказались в качестве заложника. Что бы Вы предприняли?
5. Что Вы будите делать при освобождении вас из заложников?
6. Находясь на ж.д. вокзале Вы услышали, что заложено взрывное устройство. Ваши действия?
7. В вагоне электропоезда Вы обнаружили сверток. Чтобы вы предприняли?
8. В результате теракта Вы оказались под завалом. Ваши действия?
9. Укажите основной орган управления, руководящий борьбой с терроризмом в РФ?
10. С какого возраста начинается уголовная ответственность за терроризм, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, убийство?

11. Ситуации криминогенного характера и особенности поведения в таких ситуациях.

12. Наука Виктимология, причины преступления, жертвы преступления, язык жестов.

13. Зоны повышенной опасности, правила поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью: на рынке, стадионе, на вокзале, дискотеке.

14. Транспорт и его опасности, правила безопасного поведения на транспорте.

15. Терроризм, история развития, террористическая деятельность в современных условиях.

16. Международный терроризм, виды террористических актов и способы их осуществления.

Тема 6. Средства индивидуальной защиты

Классификация, назначение и краткая характеристика средств индивидуальной защиты. Порядок обеспечения населения (персонала, объекта) средствами индивидуальной защиты. Виды, назначение и правила пользования имеющимися в организации средствами индивидуальной и коллективной защиты. Порядок получения средств индивидуальной защиты. Практическое изготовление и применение подручных средств защиты органов дыхания. Действия при укрытии в защитных сооружениях. Меры безопасности при нахождении в защитных сооружениях. Технические и первичные средства пожаротушения и их расположение. Действия при их применении.

Студенты должны знать, уметь и ответить на вопросы:

1. Законодательные и правовые основы обеспечения СИЗ?
2. Место СИЗ в системе профилактических мероприятий?
3. Классификация СИЗ?
4. Гигиенические, эргономические требования и классификация СИЗ органов дыхания?
5. Дерматологические защитные средства: гигиенические требования, виды, применение?
6. Порядок выдачи СИЗ?
7. От чего защищают коллективные средства защиты?
8. Что относится к индивидуальным средствам защиты органов дыхания?
9. Общие требования к обеспечению работников медико-санитарными помещениями и помещениями общественного питания?
10. Что относится к средствам коллективной защиты?
11. Что является подручным средством защиты органов дыхания?
12. Что относится к индивидуальным медицинским средствам защиты?
13. Для чего предназначен изолирующий противогаз?
14. Что запрещается приносить в убежище?
15. По применению средства защиты делятся?

16. Для чего предназначен активированный уголь фильтрующего противогаза?

Тема 7. Способы предупреждения негативных и опасных факторов бытового характера и порядок действий в случае их возникновения

Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и меры по их предупреждению. Правила обращения с бытовыми приборами и электроинструментом. Затопления. Бытовая химия. Утечка бытового газа. Отравления угарным газом. Действия при укусе животными, насекомыми и змеями. Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового скопления людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и на природе. Преодоление стрессового состояния, вызванного аварийной ситуацией.

Студенты должны знать, уметь и ответить на вопросы:

1. Какие службы входят в систему обеспечения безопасности города?
2. Основные причины возникновения опасных ситуаций в квартире (доме)?
3. Электротравма или электрический удар происходит в результате?
4. На какое расстояние нельзя подходить к упавшему в сырую погоду оголенному проводу?
5. Ваш родственник взялся рукой за провод включенного магнитофона, и его «ударило» током. Ваши действия?
6. Причины взрывов в жилых зданиях?
7. Возможные негативные и опасные факторы бытового характера?
8. Как можно обезвредить в домашних условиях воду для питья?
9. Возможные негативные и опасные факторы бытового характера.
10. Правила обращения с бытовыми приборами и электроинструментом.
11. Действия при бытовых отравлениях, укусе животными и насекомыми.
12. Правила содержания домашних животных и поведения с ними на улице.
13. Человек и среда обитания, воздействие негативных факторов.
14. Вредные и опасные факторы, методы обеспечения безопасного взаимодействия со средой обитания.
15. Классификация негативных факторов в системе «человек - среда обитания».
16. Вибрация и шум, электромагнитные поля, электрический ток, их воздействие на безопасность человека.
17. Мобильная связь: сотовые телефоны и радиотелефоны, их воздействие на организм человека.
18. Транспорт и его опасности, правила безопасного поведения на транспорте.

Тема 8. Оказание первой медицинской помощи

в чрезвычайных ситуациях

Организация оказания первой помощи в Российской Федерации. Нормативно-правовая база, определяющая права, обязанности и ответственность при оказании первой помощи. Понятие «первая помощь». Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, перечень мероприятий по ее оказанию. Современные наборы средств и устройств, используемые для оказания первой помощи (аптечка первой помощи (автомобильная), аптечка для оказания первой помощи работникам и др.). Основные компоненты, их назначение. Общая последовательность действий на месте происшествия с наличием пострадавших. Соблюдение правил личной безопасности и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи (возможные факторы риска, их устранение). Способы извлечения и перемещения пострадавшего. Простейшие меры профилактики инфекционных заболеваний, передающихся при непосредственном контакте с человеком, его кровью и другими биологическими жидкостями. Основные правила вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь.

Средства медицинской защиты по профилактике степени воздействия поражающих факторов ЧС. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в различных ЧС (радиозащитные средства, антидоты, противобактериальные средства, санитарная обработка).

Оказание первой медицинской помощи при травмах (ранах, ожогах, переломах, вывихах, растяжениях, ушибах и кровотечениях). Первая медицинская помощь при обмороках, коллапсе и болевом шоке. Первая медицинская помощь при электротравмах.

Студенты должны знать, уметь ответить на вопросы:

1. Основные признаки жизни у пострадавшего?
2. Причины нарушения дыхания и кровообращения?
3. Способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего?
4. Признаки различных видов наружного кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, смешанного).
5. Способы временной остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки?
6. Оказание первой помощи при носовом кровотечении?
7. Понятие о травматическом шоке, причины и признаки?
8. Мероприятия, предупреждающие развитие травматического шока?
9. Цель и последовательность подробного осмотра пострадавшего?
10. Основные состояния, с которыми может столкнуться участник оказания первой помощи?
11. Травмы головы. Оказание первой помощи.
12. Особенности ранений волосистой части головы.
13. Особенности оказания первой помощи при травмах глаза и носа.

14. Травмы шеи, оказание первой помощи. Остановка наружного кровотечения при травмах шеи.
15. Фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с использованием медицинских изделий).
16. Травмы груди, оказание первой помощи.
17. Основные проявления травмы груди, особенности наложения повязок при травме груди, наложение окклюзионной (герметизирующей) повязки.
18. Особенности наложения повязки на рану груди с инородным телом.
19. Травмы живота и таза, основные проявления. Оказание первой помощи.
20. Закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения. Оказание первой помощи.
21. Виды ожогов, их признаки. Понятие о поверхностных и глубоких ожогах.
22. Ожог верхних дыхательных путей, основные проявления. Оказание первой помощи.
23. Перегревание, факторы, способствующие его развитию. Основные проявления, оказание первой помощи.
24. Холодовая травма, ее виды.
25. Основные проявления переохлаждения (гипотермии), отморожения, оказание первой помощи.
26. Отравления, пути попадания ядов в организм.
27. Признаки острого отравления.
29. Оказание первой помощи при попадании отравляющих веществ в организм через дыхательные пути, пищеварительный тракт, через кожу.
30. Цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела.
31. Оптимальные положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, конечностей, с потерей сознания, с признаками кровопотери.
32. Способы контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания.
33. Психологическая поддержка. Цели оказания психологической поддержки. Общие принципы общения с пострадавшими, простые приемы их психологической поддержки.
34. Способы самопомощи в экстремальных ситуациях.
35. Принципы передачи пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим службам, сотрудники которых обязаны оказывать.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно зафиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые слова, термины. Проверить определение терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников, выписать толкования - составить глоссарий дисциплины.

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям дисциплины.

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям и промежуточной аттестации.

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.

В современных условиях практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, включает в себя следующие элементы:

- обсуждение теоретических вопросов;
- проверку домашнего задания;
- изучение нового материала;
- рефлекссию;
- решение задач;
- моделирование различных ситуаций и др.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на вопросы обучающихся; презентация домашних заданий, обсуждение, решение задач; заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий определяется из собственно практической части и это могут быть обсуждения докладов, рефератов, дискуссии, решение разнообразных задач и др. Обучающимся предлагаются вопросы для подготовки и обсуждения, отражающие содержание аудиторных занятий; типовые задания, выполнение которых будет учитываться при промежуточной аттестации.

Основная и дополнительная литература представлена в соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, обобщающих опыт отечественных и зарубежных исследователей.

Методические указания нужны обучающимся для того, чтобы увидеть перспективу изучения дисциплины, спланировать самостоятельную работу, лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к промежуточной аттестации.

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.

Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным вопросам;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти и/или подготовить наглядный материал;
- продумать и составить текст презентации на 5-15 минут.

6.2. Задания для самостоятельной работы

1. Тема «Гражданская оборона и Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на современном этапе»

Рефераты, доклады, презентации	Тема
	Опишите основные последствия воздействия на человека и окружающую природную среду радиации, возникшей после ядерного взрыва.
	Чрезвычайные ситуации военного времени.
	Способы защиты населения в военное время.
	Оповещение и информирование населения об опасности.
	Определение понятия «Гражданская оборона»

2.Тема «Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их последствий»

Рефераты, доклады, презентации	Тема
	Что такое ЧС природного характера?
	Опишите последовательность действий при угрозе урагана или смерча.
	Последствия природных ЧС для природы, здоровья человека и народного хозяйства
	Природные ЧС на территории Российской Федерации
	Защита населения и объектов народного хозяйства от природных ЧС
	Механизмы возникновения различных природных ЧС
	Обеспечение мер безопасности во время снежных бурь
	Опишите последовательность действий при пожаре в доме.

3.Тема «Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от их последствий»

Рефераты, доклады, презентации	Тема
	Составьте план мероприятий по защите населения на ранних этапах химической аварии продолжительностью от нескольких часов до нескольких суток.
	Какие действия и в какой последовательности необходимо совершить после выхода из очага ядерного поражения.
	Порядок частичной санитарной обработки при заражении радиоактивными веществами.
	Опишите действия населения при аварии на химически опасном объекте.
	Опишите действия населения в зоне радиационного поражения. Объясните их.

4. Тема «Чрезвычайные ситуации социального характера»

Рефераты, доклады, презентации	Тема, вопросы для обсуждения:
	Что такое ЧС социального характера?
	Виды социальных опасностей, закономерности их развития
	Механизмы возникновения различных социальных ЧС?
	Криминальные опасности в системе социальных опасностей
	Основные причины происшествий на транспорте.

5. Тема «Общественная опасность экстремизма и терроризма. Виды террористических действий и способы их существования. Действия при угрозе и возникновении военных конфликтов, совершении террористических актов»

Рефераты, доклады, презентации	Тема, вопросы для обсуждения:
	Терроризм как глобальная проблема современности. Закон РФ «О борьбе с терроризмом»
	Виды террористических актов и способы их осуществления.
	Основные способы противодействия терроризму
	Мероприятия по обеспечению безопасности в институте
	Антитеррористическая безопасность в театре
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в институте
	Составьте план антитеррористических мероприятий в институте
	Опишите минимальные требования по обеспечению безопасности в институте.
	Меры воздействия террористическим организациям.

6. Тема «Средства индивидуальной защиты»

Рефераты, доклады, презентации	Тема, вопросы для обсуждения:
	Средства защиты кожи. Устройство противогаза и принцип действия.
	Определение индивидуального роста и размера средств индивидуальной защиты, правила пользования ими.
	Группы СИЗ организма человека по характеру их воздействия

7. Тема «Способы предупреждения негативных и опасных факторов бытового характера и порядок действий в случае их возникновения»

Рефераты, доклады, презентации	Тема, вопросы для обсуждения:
	Компьютерная зависимость – миф или реальность
	Курение и как с ним бороться
	Если Вы разбили градусник и разлили ртуть.
	Действия при укусе животными, насекомыми и змеями.
	Правила действий по обеспечению личной безопасности в местах массового скопления людей, при пожаре, на водных объектах, в походе и на природе.
	Обеспечение личной безопасности при пожаре.
	Что представляет собой современная безопасность жизнедеятельности человека?

8.Тема «Оказание первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях»

Рефераты, доклады, презентации	Тема, вопросы для обсуждения:
	Организационные и законодательно-правовые аспекты оказания первой помощи пострадавшим в ЧС и ОС.
	Понятие «первая медицинская помощь». Различные виды оказания первой помощи пострадавшим, ее роль и объем.
	Правила транспортировки пострадавших при ЧС и ОС. Особенности транспортировки при различных видах травм.
	Принципы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательного аппарата: ушибах, вывихах, растяжениях и разрывах связок, переломах.
	Принципы оказания первой помощи при черепно-мозговых травмах.
	Принципы оказания первой помощи при травмах груди, живота.
	Принципы оказания первой помощи при травмах различных отделов позвоночника.
	Принципы оказания первой помощи при ранениях.
	Принципы оказания первой помощи при различных видах отравлений.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

1. Практическое занятие по теме «Гражданская оборона и Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на современном этапе»

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1. Гражданская оборона и ее задачи. Организация защиты населения в мирное и военное время
2. Характеристика опасностей военного времени, характерные особенности современных войн.
3. Какой документ определяет права и обязанности граждан РФ в области ГО?
4. В каком законе РФ определены задачи в области ГО и правовые основы их осуществления?
5. Кто осуществляет руководство ГО в Российской Федерации?
6. Кто осуществляет руководство ГО на объекте?
7. Что должен иметь каждый уровень Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)?

2. Практическое занятие по теме «Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их последствий»

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1. Внезапно началась гроза, сопровождающаяся сильными ударами молнии. Что Вы предпримете в данном случае, объясните свои действия.
2. После прогулки по лесу Вы обнаружили, что к телу вашего друга присосался клещ. Ваши действия?

3. При поездке на автомобиле вы попали в снежную бурю. Ваши действия?
4. Находясь на первом этаже здания, вы почувствовали первые толчки землетрясения. Опишите последовательность действий, объясните свою позицию.
5. Первые толчки землетрясения застали вас на втором или более высоком этаже здания. Опишите последовательность действий, объясните свою позицию.
6. Наводнение застало вас в лесистой местности. Что Вы сделаете для своего спасения?
7. Классификация ЧС природного характера?

3. Практическое занятие по теме «Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от их последствий»

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1. Что называется ЧС техногенного характера и как они классифицируются?
2. Назовите поражающие факторы техногенных ЧС, раскройте понятие: «опасные и вредные факторы».
3. Раскройте механизмы возникновения техногенных ЧС, роль человека и техники в развитии ЧС.
4. Каковы экологические последствия техногенных ЧС, связанных с выбросом в окружающую среду опасных биологических, химических и радиоактивных веществ?
5. Назовите средства и способы защиты населения от последствий техногенных ЧС.

4. Практическое занятие по теме «Чрезвычайные ситуации социального характера»

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1. Вы идете на празднование дня города при большом скоплении людей. Неожиданно в толпе начинается паника. Опишите Ваши действия.
2. Человек, проходя мимо площади, на которой был организован митинг, заинтересовался происходящим и подошел к трибуне. Вдруг произошел взрыв, в толпе началась паника. Человек не удержался на ногах и упал.
3. Перечислите правила безопасного поведения в толпе. Укажите, какими должны быть действия человека при падении.
4. Выходя с футбольного матча, Вы стали свидетелем массовых погромов болельщиков. Опишите Ваши действия.

5. Практическое занятие по теме «Общественная опасность экстремизма и терроризма. Виды террористических действий и способы их существования. Действия при угрозе и возникновении военных конфликтов, совершении террористических актов»

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1. В автобусе обнаружена сумка, оставленная без присмотра. Существует вероятность, что в ней находится взрывное устройство. Ваши действия?
2. Вы находитесь на занятии. Внезапно входят трое мужчин в масках и с оружием. Они объявляют, что вы являетесь заложниками. Ваши действия в данной ситуации?
3. На противоположной стороне улицы прозвучал взрыв. Какие Ваши действия?
4. Вы находитесь на занятии. Вы услышали сигнал пожарной сигнализации. Ваши действия.
5. Чем характеризуются опасности военного времени?

6. Практическое занятие по теме «Средства индивидуальной защиты»

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1. Средства и характеристика средств индивидуальной и коллективной защиты?
2. Устройство средств индивидуальной защиты?
3. Основные правила пользования средствами индивидуальной защиты?
4. Изготовление простейших СИЗ из подручных средств.
5. Что относится к индивидуальным средствам защиты органов дыхания?
6. Что является подручным средством защиты органов дыхания?
7. Что относится к индивидуальным медицинским средствам защиты?
8. Что запрещается приносить в убежище?

7. Практическое занятие по теме «Способы предупреждения негативных и опасных факторов бытового характера и порядок действий в случае их возникновения»

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1. Опасные ситуации при использовании бытовых электроприборов?
2. Основные опасности при праздновании Нового года?
3. Чрезвычайные ситуации в быту?
4. Возможные негативные и опасные факторы бытового характера и меры по их предупреждению. Правила обращения с бытовыми приборами и электроинструментом?
5. Правила поведения и действия при пожаре?
6. Обеспечение личной безопасности на водных объектах?
7. Что понимают под термином «бытовая среда»?
8. Воздействие электромагнитных полей способствуют появлению и обострению следующих заболеваний

8. Практическое занятие по теме «Оказание первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях»

Вопросы для обсуждения:

1. Перечислите признаки клинической смерти? Укажите продолжительность клинической смерти?
2. Назовите виды наружного кровотечения?
3. Перечислите виды ожогов?
4. В чем заключается первая помощь при термическом ожоге?
5. В чем заключается первая помощь при химическом ожоге, вызванном попаданием концентрированной кислоты?
6. Назовите первую помощь при поражении электрическим током?
7. Для чего предназначен пакет перевязочный индивидуальный стерильный (ППИ-1)?
8. Последовательность оказания первой помощи пострадавшим с комбинированными и/или сочетанными травмами.
9. Что используется в индивидуальной аптечке в качестве радиозащитного препарата?
10. Какая проводится первая помощь, пораженных АХОВ?
11. Принципы оказания первой помощи при неотложных состояниях, вызванных острыми инфекционными заболеваниями.
12. Особенности оказания первой помощи детям.

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1. Вследствие попадания кипящей жидкости возник ожог второй степени правой кисти. Какова последовательность оказания первой помощи?
2. У пострадавшего после длительного пребывания на улице при низкой температуре воздуха на стопе отмечаются пузыри с геморрагическим содержимым и выраженный отек мягких тканей. Какова последовательность оказания первой помощи?
3. Пострадавший с тупой травмой живота жалуется на боли по всему животу, слабость, головокружение, пелену перед глазами, жажду. При осмотре: бледен, холодный пот, синюшность губ. Пульс 125 ударов в минуту, живот болезненный. Ситуация возникла при ДТП. Окажите помощь.
4. В очаге химического поражения (утечка хлора) находится пострадавший с жалобами на боли в груди, удушье, резь в глазах, слезотечение. Объективно: одышка до 22 дыханий в минуту, Пульс – 92 удара в минуту, на расстоянии слышны влажные хрипы, синюшность губ. Окажите помощь.
5. При спуске с горы на лыжах человек упал, возникли резкие боли в области голени, усиливающиеся при изменении положения. Встать на ногу не может, стопа неестественно вывернута наружу. Кожные покровы не нарушены. Окажите помощь.
7. Охарактеризуйте принципы обезболивания при неотложной помощи.
8. Опишите укомплектованность и назначение медицинской аптечки.
8. При мытье окна девушка разбила стекло, осколком стекла ей порезало запястье, началось кровотечение. Окажите помощь.
9. На прогулке по лесу ребенок съел мухомор. Окажите помощь.

9. При прогулке в лесу мужчину укусила гадюка. Рука опухла, мужчина в течение нескольких минут после укуса потерял сознание. Окажите помощь.
10. Опишите последовательность проведения реанимационных мероприятий при оказании помощи утонувшим.
11. Опишите методы восстановления проходимости дыхательных путей.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине включает:

- 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.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, включающим вопрос и практическое задание.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень учебной и дополнительной литературы

Учебная литература:

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / ред.: Е.И. Холостова, ред.: О.Г. Прохорова.— М. : ИТК "Дашков и К", 2014 .— 453 с. [Электронный учебник. URL: <http://rucont.ru/efd/186885>]
2. Шайденко, Н.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / И.В. Лазарев, Н.А. Шайденко .— Тула : Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2012 .— 334 с. [Электронный учебник. URL: <http://rucont.ru/efd/286905>]

Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины:

1. Абрамов В.В. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для вузов, 2-е изд. СПб.: СПбГУ, 2010
2. Айзман Р.И., Петров С.В. Безопасность жизнедеятельности: Словарь-справочник. Новосибирск, 2010
3. Баринов, А. В. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них: учебное пособие для студентов вузов. М.: ВЛАДОС - ПРЕСС, 2003

4. Безопасность жизнедеятельности. Учебник. 13- изд./под ред. О.Н. Русака. СПб: Изд-во «Лань», 2010 (Учебник для вузов).
5. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов, 8-е изд. / под редакцией С.В. Белова. М.: Высшая школа, 2009
6. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / Э.А. Арустамов, Г.В. Гуськов, А.Е. Волощенко. М.: Издательско-торговая компания: «Дашков и К», 2009
7. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для вузов / под ред. Л. А. Михайлова. СПб.: Питер, 2009
8. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для вузов /под ред. Л. А. Муравья. М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2002
9. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие. 2-е изд. / под ред. проф. П.Э. Шлендера. М.: Вузовский учебник, 2009
- 10.Владимиров В.А., Измалков В.И., Измалков А.В.. Оценка риска и управление техногенной безопасностью. - М.: Деловой Экспресс, 2002
- 11.Гафнер В. В. Информационная безопасность: учебное пособие. Ростов на Дону: Феникс , 2010
- 12.Гафнер В.В., Петров С.В., Забара Л.И. Опасности социального характера и защита от них: учебное пособие. ГОУ ВПО «Урал. гос. пед. ун-т», Екатеринбург, 2010
- 13.Денисов В.В., И. А.Денисова И.А. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий при ЧС : учебное пособие для студентов вузов. М.: Высш. шк., 2007
- 14.Емельянов. В.М., Коханов В.Н, Некрасов П.А. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие для высшей школы. М.: Трикста, 2004; М.: Академический Проект, 2004
- 15.Крючек Н.А., Латчук В.Н. Безопасность и защита населения в чрезвычайных ситуациях: учеб-метод. пособие для занятий с населением / под общ ред. Г.Н. Кириллова. М.: Изд-во ЭНАС, 2007
- 16.Крючек Н.А., Латчук В.Н., Миронов С.К. Безопасность и защита населения в чрезвычайных ситуациях: учебник для населения / Под общ. ред. Г.Н. Кириллова. М.: ЭНАС, 2010
- 17.Лобачев А.И. Безопасность жизнедеятельности: конспект лекций. М.: Юрайт-издат, 2008
- 18.Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник. Ростов на Дону: Феникс, 2006
- 19.Михайлов Л.А., Соломин В.П. Чрезвычайные ситуации природного техногенного и социального характера и защита от них: учебник для вузов. СПб: Питер, 2008
- 20.Михайлов Л.А., Соломин В.П. Чрезвычайные ситуации природного техногенного и социального характера и защита от них: учебник для вузов / под. ред. Л.А. Михайлова. СПб: Питер, 2008
- 21.Назарова, Е.Н., Жиллов Ю.Д. Здоровый образ жизни и его составляющие: учеб. пособие для студентов. М.: Академия, 2007

22. Некляев С. Э. Поведение учащихся в экстремальных условиях природы: учебное пособие. М.: Владос, 2004
23. Огнев И. Психологическая безопасность: учебное пособие. Ростов на Дону: Феникс, 2007
24. Петров С.В. Обеспечение безопасности организаций и производственных объектов: практ. пособие для руководителей и работников предприятий и организаций. М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2007
25. Репин Ю. В. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие для педвузов / Ю. В. Репин. - М.: Дрофа, 2005
26. Русак, О. Н. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для студентов всех специальностей. Лань Омега, 2005
27. Сергеев В.С. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. / под ред. И.Г. Безуглова. М.: ОАО «Издательский дом «Городец»» 2004
28. Хван Т. А, Хван П. А. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для вузов. Ростов н / Д.: Феникс, 2005
29. Хван Т.А. Безопасность жизнедеятельности: практикум, 3-е изд. Ростов на Дону: Феникс, 2010
30. Хван Т.А., Хван П.А. Безопасность жизнедеятельности: краткий курс- Ростов на Дону: Феникс, 2010

8.2. Интернет-ресурсы

1. <http://www.kremlin.ru/> - Президент России
2. <http://www.mil.ru/> - Минобороны России
3. <http://www.mid.ru/> - Министерство иностранных дел России
4. <http://www.fsb.ru/> - Федеральная служба безопасности
5. <http://www.mchs.gov.ru/> - МЧС России
6. <http://warning.dp.ua/lib.htm> - Электронная библиотека по безопасности
7. <http://обж.пф> Безопасность. Образование. Человек (Информационный портал ОБЖ и БЖД)
8. <http://www.urlw.ru/w.allbzhd.ru> - Безопасность жизнедеятельности
9. <http://video.ariom.ru/t/Катастрофы.html> - видео катастроф
10. <https://posredi.ru/antiterror-obshhie-pravila-bezopasnosti.html> - Россия антитеррор
11. <https://ecosafetycode.ru/> - Каталог по безопасности жизнедеятельности
12. <http://novtex.ru/bjd/> - Журнал «Безопасность жизнедеятельности»
13. Электронные базы «Консультант», «Гарант»

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Руконт» <http://rucont.ru/>.

9. Описание материально-технической базы

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

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

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

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

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

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра мастерства актера

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической работе

_____/Морозова И.С./

31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Грим»

по специальности

52.05.01 Актерское искусство

«Артист мюзикла»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

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

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Грим» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

В основу программы положено теоретическое ознакомление с историей гримировального искусства русского театра, а также практическое освоение дисциплины на примерах лучших достижений гримировального искусства русской театральной школы (гримы Ф.И.Шаляпина, А.П. Ленского, К.С. Станиславского и др.).

Программа охватывает период с доисторических времен (религиозно-мистические культы Древнего Египта, Греции, Рима и т.д.) до наших дней. В ней идет речь об основных изобразительных приемах (рисунок, живопись, пластика), которые способствуют созданию сценического и кино-грима, наряду с современными техническими приемами и новейшими материалами.

В программе дисциплины «Грим» особое внимание уделяется соответствию образа актера общей сценографии (свет, декорации, костюм, музыкальное оформление и т.д.) спектакля и кинокартины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа), форма промежуточной аттестации – зачёт без оценки в 4-ом семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цель: обучить будущих актеров основам художественных приемов гримирования для полного раскрытия психологических особенностей персонажа.

Задачи:

ознакомить с

- историей возникновения грима, эстетических идеалов красоты разных эпох и народов,
- законами цветоведения,
- основными приемами и навыками гримирования,
- основами косметологии, гигиены грима;

сформировать

умение

- осваивать приёмы и средства современного макияжа, декоративной косметики;
- правильно использовать постижерские изделия;
- осуществлять рисунок грима;
- правильно подбирать цвета, владеть живописными приемами грима.

навыки

- *владения различными средствами и приёмами грима: а)- живописными (рисунок, цвет, цветовая гамма и др.); б)- пластическими (гуммоз, различные накладки); в) -фактурными (ожоги, шрамы и т.д.);
- *выполнение грима по схемам;
- *освоить быстрые приёмы грима;

*владения технологии грима и его приёмов, схем грима, уметь переходить на конкретные образы, ориентируясь на уже созданные образцы грима русской и европейской классики (школы) по фотографиям из книг; альбомам, репродукциям портретного искусства (живописи, графики).

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Грим» относится к обязательной части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) 52.05.01 Актерское искусство.

Изучение особенностей грима и техники гримирования позволяет выявить общие тенденции исторического развития театрального и гримировального искусств, определить общее и аутентичное в развитии отдельных цивилизационных школ и жанров сценического искусства, поэтому данная дисциплина связана с такими учебными дисциплинами как «Актерское мастерство», «История костюма и исторический этикет», а также другими дисциплинами искусствоведческого характера.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Грим» направлено на формирование следующей профессиональной компетенции (табл.1).

Таблица 1. Планируемые результаты обучения

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
ПК-7 <i>Способен самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для исполняемой роли</i>	ПК-7.1. Создание грима для исполняемой роли. Использует основные приёмы гримирования для исполняемой роли	Знает: - основные приёмы гримирования и их последовательность; - методы самостоятельной работы по созданию грима; - правила гигиены грима; Умеет: - использовать искусство грима при поиске внешней характеристики образа; - умеет организовывать своё рабочее место в гримерной комнате; - разрабатывать и накладывать несложный грим Владеет: - основными приёмами гримирования; - навыками самостоятельной работы по созданию грима для исполнения роли.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), форма промежуточной аттестации – зачёт в 4-ом семестре для студентов очной формы обучения.

Виды учебной работы		Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		24
Практические занятия		24
2. Форма промежуточной аттестации		зачет
3. Самостоятельная работа		48
Трудоемкость	час.	72
	ЗЕТ	2

5. Содержание учебной дисциплины.

5.1. Тематический план для очной формы обучения

Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.	СРС	Всего, час.
	ПЗ		
Тема 1. Гротесковый грим. Сказочный, фантастический грим.	6	10	16
Тема 2. Национальный грим.	6	10	16
Тема 3. Портретный грим.	12	28	40
<i>Зачет</i>			
<i>Всего, час.</i>	24	48	72

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Гротесковый грим. Сказочный, фантастический грим.

Поиски наиболее выразительных форм грима для решения острохарактерной характеристики образа. Работа с шаржами и карикатурами.

Грим Кощея, Баба-Яги, Снежной королевы. Использование гуммоза, париков, крепе, блёсток, лака для зубов. Преобладание одной основной черты характера: коварство Кощея, хитрость Баба-Яги, высокомерность Снежной королевы. Граничное обострение этих характерных черт сказочного образа в гриме. Сказочный грим животных и птиц.

Тема 2. Национальный грим.

Расы. Особенности строения головы, формы глаз, носа, рта, цвета кожи, волос. Сходство и особенности национальностей. Использование национального грима в пьесах отечественных и зарубежных авторов. Характеристика европеоидной расы. Особенности негроидной расы - различные антропологические типы. Монголоидный тип лица. Выполнение грима на основе репродукций и фотографий.

Тема 3. Портретный грим.

Портретный грим и его значение в пьесах исторического, биографического и мемуарного жанра. Использование фото и видеодокументов, иллюстративных материалов для достижения портретного сходства в гриме.

Особенности и трудности портретного грима. Работа с репродукциями мастеров портретной живописи.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся.

Самостоятельная работа обучающихся необходима и очень важна для формирования профессиональных компетенций - для получения знаний, умений и опыта, которые позволят выпускнику стать квалифицированным профессионалом. Самостоятельная работа студентов может включать разнообразные виды деятельности, в том числе:

- работу учебной литературой;
- работу с аудиовизуальными учебными материалами, в том числе обучающими программами;
- изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям;
- практическое использование новых технологических возможностей и новых материалов;
- отработку техник нанесения и трансформации грима и др.

При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать соответствующую тему дисциплины.

Работа над каждой темой предполагает следующие действия:

а) составить краткий план-конспект, ориентируясь, в первую очередь, на основную литературу. При этом необходимо фиксировать самую суть вопросов, сжато отражая логическую последовательность материала. Желательно при написании плана-конспекта самостоятельно составлять схемы, таблицы, рисунки, то есть фиксировать информацию, используя различные знаковые системы, что необходимо для глубокого понимания изучаемого материала. Подготовленные материалы можно использовать на практическом занятии и зачете;

б) выполнить практические задания, используя подготовленные материалы и источники информации из раздела 8.

6.2. Задания на самостоятельную работу

Задание по теме 1. Гротесковый грим. Сказочный и фантастический грим.

Цель задания: ознакомление с гротесковыми, сказочными и фантастическими гримами.

Содержание:

1. Найти информацию по теме занятия в перечне учебной литературы и Интернет-ресурсов.
2. Подготовить краткий план-конспект по гримам данной темы, используя найденную информацию (1-3 стр.).

Задание по теме 2. Национальный грим.

Цель задания: ознакомление с европеоидной, негроидной и монголоидной расы.

Содержание:

1. Подготовить краткий конспект, отражающий правила выбора грима в зависимости от особенностей персонажа, формы и деталей лица актера и других условий.
2. Используя подготовленный конспект, составить схему (таблицу) правил и условий выбора грима.

Задание по теме 3. *Портретный грим.*

Цель задания: приобретение навыков портретного грима.

Содержание:

1. Ознакомиться с методами доработки и коррекции грима при помощи компьютерных программ для фото и видео.
2. Подготовиться к практическому воплощению конкретного художественного образа, заданному преподавателем.

6.3. *Задания для подготовки к практическим занятиям*

1. Задание к практическому занятию по теме 1. *Гротескового, сказочного и фантастического грима.*

Содержание: приобретение знаний

- жанрового грима.

2. Задание к практическому занятию по теме 2. *Национальный грим.*

Содержание: приобретение умений

- изменения деталей лица.

- выбора постижерных изделий и специальных эффектов.

3. Задание к практическому занятию по теме 3. *Портретный грим.*

Содержание: формирование навыков

- определения типологии, характерных черт и схожести лица актера с воплощаемым персонажем или образом;

- использования основных приемов характерного грима, различных накладок и постижерных изделий;

- *самостоятельного создания несложного грима с использованием средств художественного, пластического и постижерного грима.*

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.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Учебная литература:

1. Ли Бейган. «Грим для театра, кино и телевидения» - Издательство: Искусство, 2017. - Режим для доступа: <http://lib.showconsulting.ru/?p=746>
2. Сыромятникова И. История прически. - М.: Издательский дом "РИПОЛ классик", 2008 г.
3. Рудольф Раугул. «Грим» - Издательство «Художественная литература» Москва, 1935 г.

Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины:

1. Сыромятникова И. Искусство грима и макияжа- М.: Издательский дом "РИПОЛ классик", 2004 г.
2. Анджан А., Волчанецкий Ю. Грим в кино. – М.,1957.
3. Бейган Ли. Грим для театра, кино и телевидения. - М, Искусство, 1997.
4. Варлохов Ф.В. Грим. – М., 1964.
5. Детский аквагрим. Криолан, Берлин, 2002.
6. Кардон Крис, Чайлдс Каро. Раскрашиваем лицо. Театральный грим, - М, Росмэн, 1998.
7. Киреев П.Ф. Декоративная косметика и грим. – М., 1980.
8. Шумихина Т.М. Грим. – М.,1956.
9. Кирхбергер Х. Преобразования с помощью макияжа. – М., 1998.
10. Раугул Р.А. Грим.- М.Л., 1946.
11. Лившиц П., Темкин А. Сценический грим и парик. – М., 1953.
12. Сыромятникова И. Секреты макияжа. – М., 1999.
13. Сыромятникова И. Развитие парикмахерского искусства. – М.,1993.

8.2. Интернет-ресурсы

1. Театральная библиотека <https://sur.ly/i/lib.vkarp.com/>
2. Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>
3. Научная электронная библиотека "Киберленинка" <https://cyberleninka.ru/>
4. Электронная библиотека диссертаций <https://www.dissercat.com/>
5. Библиотека Гумер-гуманитарные науки <https://www.gumer.info/>
6. Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Практические занятия проводятся с использованием компьютерных презентаций, наглядных практических пособий и непосредственно практических отработок с использованием всего арсенала средств художественного, пластического и постижерного грима.

На лекциях и практических занятиях объяснительная и художественно-практическая части реализуются с использованием моделей либо в режиме авто-грима.

9. Описание материально-технической базы

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

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

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

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая

художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

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

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА»
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической работе

_____/Морозова И.С./

31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Иностранный язык»

52.05.01 Актерское искусство

«Артист мюзикла»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.01.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины	4
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	5
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	7
5. Содержание учебной дисциплины.....	7
5.1. Тематический план для очной формы обучения (англ.).....	7
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины (англ.).....	8
5.3. Тематический план для очной формы обучения (франц.).....	9
5.4. Содержание разделов и тем дисциплины (франц.).....	10
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	15
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	15
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	15
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям (франц.).....	17
6.4. Задания для подготовки к практическим занятиям (англ.).....	20
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	28
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	28
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....	28
8.2. Интернет-ресурсы.....	29
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....	29
9. Описание материально-технической базы.....	30

Введение

Рабочая программа данной учебной дисциплины «Иностранный язык (английский, французский)» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Изучение данного курса является неотъемлемой составляющей профессиональной подготовки студентов, которые в соответствии с требованиями ФГОС ВО, должны достичь уровня владения иностранным языком, позволяющего им продолжить обучение и вести профессиональную деятельность в иноязычной сфере.

Дисциплина «Иностранный язык (английский, французский)» ориентирована на межкультурную коммуникацию, обучение аспектам коммуникативной деятельности, опору на когнитивные процессы усвоения языка (аналитические знания, задания на связанность и сопоставления и т.д.), аутентичность материала, взаимосвязанное обучение со всеми видами речевой деятельности, развитие общекультурной и профессиональной компетенции будущих актеров.

Успешное межкультурное профессиональное взаимодействие членов деловых социумов означает адекватное коммуникативное поведение в процессе взаимопознания, взаимопонимания, установления взаимоотношений профессионального сотрудничества и, следовательно, предполагает наряду с достаточно высоким уровнем владения иностранным языком, умение адекватно интерпретировать и принимать социокультурное многообразие партнеров по коммуникации при решении практических задач.

Предметом познавательной деятельности студентов, изучающих иностранный язык, являются типичные ситуации, возникающие в деловом общении в иноязычном социуме (англоязычном, франкоязычном), их структуризация и языковая манифестация. Формирование способности к активной профессиональной деятельности, познание мира профессионального общения и его правил, развитие навыков идентификации и порождения речевых моделей многообразных ситуаций делового сотрудничества – есть обучение стратегиям профессионального коммуникативного воздействия на парт-

нера. Достигается это путем моделирования в учебном процессе ситуаций профессионального сотрудничества, в которых иностранный язык выступает как инструмент социального взаимодействия личности и профессионального инофонного коллектива, в нем отражаются все изменения социокультурных факторов, влияющие на иерархию смыслов и ценностей в картине мира личности, ее менталитет, прагматические установки.

Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык (английский, французский)» составляет 7 зачетных единиц (252 академических часа). Дисциплина изучается в 3-х семестрах.

Формы промежуточной аттестации – зачеты с оценкой в 3-м семестре, зачет – в 4-м семестре, экзамен – в 5-м семестре обучения.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цели:

- научить студентов коммуникативно-ориентированному владению иностранным языком в профессионально-значимых ситуациях межкультурного делового общения.

- обучить специальным речевым моделям, коррекции профессионального дискурса, реализации стратегии коммуникативного взаимодействия в каждой ситуации, направленной на достижение соглашения в решении практических задач;

- развить у студентов необходимые автоматизированные речевые умения, характеризующие уровень практического овладения иностранным языком как средством общения, в том числе в интеркультурных ситуациях (то есть умение использовать лексические единицы, фразеологические обороты, устойчивые словосочетания в различных сферах и ситуациях);

- создать благоприятные условия для автономного обучения, формирования навыков самостоятельной работы, для самосовершенствования (в частности, накопления и расширения словарного запаса), а также для развития умения применять разные виды чтения для извлечения информации из разных типов текстов, то есть для обеспечения зрелости чтения.

Задачи:

- развитие навыков восприятия и узнавания лексического материала в тексте или разговоре (когнитивно-концептных, информационных), определение лингвистических реалий в социальных сферах жизни (восприятие, узнавание, воспроизведение их в диалогах, в ситуациях, приближённых или связанных с действительностью);

- развитие навыков (семантических, лингвистических), позволяющих студенту вычленить необходимый языковой материал, оформить его и оперировать им как в устной, так и в письменной речи;

- овладение устной и письменной речью в пределах пройденной профессионально-ориентированной лексики;
- формирование устойчивого навыка работы с текстом, развитие умения выражать мысли на письме;
- обучение студентов практическому владению языком.

В настоящее время значительно изменилась суть понятия «практическое владение». В него входит не только язык конкретной специальности или направления, но и умение дифференцированно применять язык в варьирующихся ситуациях делового общения, знание культурологического аспекта, то есть формирование языковой личности будущего актера.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский, французский)» относится к обязательной части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) и необходимость её изучения регламентирована требованиями ФГОС ВО по специальности 52.05.01 Актерское искусство.

Программа обеспечивает возможность подготовки специалистов по двум иностранным языкам: английскому и французскому. В связи с этим, тематическое содержание дисциплины отражает специфику двух языков, тематические планы изучения дисциплины по очной форме обучения составлены с учетом данных языков. Под коммуникативными умениями и навыками понимается, наряду с языковыми, способность к принятию социокультурной специфики иноязычного социума и передаче информации профессионально-делового характера на иностранном языке. По этой причине обучение студентов деловому сотрудничеству на иностранном языке основано на целостной концепции, включающей интегральную совокупность языкового и когнитивного знания.

Для успешного изучения дисциплины студенту необходимо иметь исходные знания, умения и компетенции, сформированные в ходе изучения иностранного языка в объеме средней школы. Освоение данной дисциплины осуществляется во взаимосвязи с такими дисциплинами как «Русский язык и культура речи», «История» «История русской литературы», «История зарубежной литературы и рядом других.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Иностранный язык (английский, французский)» направлено на формирование следующих универсальных компетенций (табл.1).

**Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Иностранный язык (английский, французский)»**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1 Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. УК-4.2 Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках. УК-4.3 Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык.	Знает: - современные средства информационно-коммуникационных технологий; - языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; Умеет: - воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую информацию; - вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, с представителями различных культур и наций, выстраивать монолог; - поддерживать контакты при помощи электронной почты. Владеет: - практическими навыками использования современных коммуникативных технологий; - грамматическими и лексическими категориями изучаемого государственного и иностранных языков.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык (английский, французский)» составляет 7 зачетных единиц (252 академических часа). Дисциплина изучается в 3-х семестрах.

Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой в 3-м семестре, зачет – в 4-м семестре, экзамен – в 5-м семестре обучения.

Виды учебной работы		Всего часов			Итого
		3 семестр	4 семестр	5 семестр	
1. Контактная работа, в том числе:		28	28	28	84
Лекции		2	2	-	4
Практические занятия		26	26	28	80
Формы промежуточной аттестации		зачет с оценкой	зачет	Экзамен (36)	36
2. Самостоятельная работа		44	44	44	132
Трудоемкость	час.	72	72	108	252
	ЗЕТ	2	2	3	7

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения (английский язык)

№ п/п	Наименования тем дисциплины	Виды занятий			Всего час.
		Л	ПЗ	СРС	
1.	Тема 1. Вводная лекция по страноведению — Британия в современном мире	2	-	2	4
2.	Тема 2. History of England	-	3	6	9
3.	Тема 3. Traditions and Customs	-	3	6	9
4.	Тема 4. Reading and Discussing Books	-	4	6	10
5.	Тема 5. Behaviour and Character	-	4	6	10
6.	Тема 6. Being ill and consulting a doctor	-	4	6	10
7.	Тема 7. Weather and Climate	-	4	6	10
8.	Тема 8. The People (Physical Fitness)	-	4	6	10
	<i>Зачет с оценкой</i>				
	<i>Итого в третьем семестре</i>	2	26	44	72
9.	Тема 9. Вводная лекция	2	-	2	4
10.	Тема 10. Environment (Pollution, Lost Cities)	-	4	6	10
11.	Тема 11. Traveling	-	4	6	10
12.	Тема 12. Advertising	-	4	6	10
13.	Тема 13. Animals and nature	-	4	6	10
14.	Тема 14. Great Directors	-	4	6	10
15.	Тема 15. At the theatre	-	3	6	9

16.	Тема 16. The cinema and the theatre	-	3	6	9
	<i>Зачет</i>				
	<i>Итого в четвертом семестре</i>	2	26	44	72
17.	Тема 17. Обзорное занятие	-	3	2	9
18.	Тема 18. Radio and Television	-	4	6	9
19.	Тема 19. An Economic Outline of a Country	-	4	6	9
20.	Тема 20. Talking Politics	-	4	6	9
21.	Тема 21. Talking Politics	-	4	6	9
22.	Тема 22. English Painters	-	3	6	9
23.	Тема 23. English Writers	-	3	6	9
24.	Тема 24. William Shakespeare	-	3	6	9
	<i>Экзамен</i>	-	-	-	36
	<i>Итого в пятом семестре</i>	-	28	44	108
	Итого	4	80	132	252

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины (английский язык)

№	Наименования тем дисциплины	Содержание тем	
1.	Тема 1. Вводная лекция Британии в современном мире	Лексика: Great Britain, the USA	Грамматика: Имя существительное
2.	Тема 2. History of England	Лексика: History of England	Грамматика: Артикли
3.	Тема 3. Traditions and customs	Лексика: Traditions and customs	Грамматика: Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных
4.	Тема 4. Reading and Discussing Books	Лексика: Reading and Discussing Books	Грамматика: Числительное
5.	Тема 5. Behaviour and Character	Лексика: Behaviour and Character	Грамматика: Местоимения
6.	Тема 6. Being ill and consulting a doctor	Лексика: Being ill and consulting a doctor	Грамматика: Местоимения
7.	Тема 7. Weather and climate	Лексика: Weather and climate	Грамматика: Наречия
8.	Тема 8. The People (Physical Fitness)	Лексика: The People (Physical Fitness)	Грамматика: Глагол
9.	Тема 9. Вводная лекция	Лексика: Повторение пройденного лексического материала	Грамматика: Повторение пройденного грамматического материала
10.	Тема 10. Environment (Pollution, Lost Cities)	Лексика: Pollution, Lost Cities	Грамматика: Глагол
11.	Тема 11. Traveling	Лексика: Traveling	Грамматика: Времена (прошедшие)

№	Наименования тем дисциплины	Содержание тем	
		Лексика:	Грамматика:
12.	Тема 12. Advertising	Advertising	Времена (будущие)
13.	Тема 13. Animals and nature	Animals and nature	Времена (настоящие)
14.	Тема 14. Great Directors	Theatre, cinema	Согласование времен
15.	Тема 15. At the theatre	At the theatre	Прямая и косвенная речь
16.	Тема 16. The cinema and the theatre	The cinema and the theatre	Неличные формы глагола (Герундий)
17.	Тема 17. Обзорное занятие	Обзорное занятие по темам 9-16	
18.	Тема 18. Radio and Television	Radio and Television	Неличные формы глагола (Инфинитив)
19.	Тема 19. An Economic Outline of a Country	An Economic Outline of a Country	Неличные формы глагола (Причастие)
20.	Тема 20. Talking Politics	Talking Politics	Сослагательное наклонение
21.	Тема 21. Talking Politics	Talking Politics	Условные предложения
22.	Тема 22. English Painters	English Painters	Страдательный залог
23.	Тема 23. English Writers	English Writers	Синтаксис
24.	Тема 24. William Shakespeare	Theatre	Повторение пройденного грамматического материала

5.3. Тематический план для очной формы обучения (французский язык)

№ п/п	Наименования тем дисциплины	Виды занятий			Всего час.
		Л	ПЗ	СРС	
1.	Тема 1. Вводная лекция по страноведению: Франция в современном мире. Особенности современного французского языка.	2	-	2	4
2.	Тема 2. La présentation. La famille.	-	3	3	6
3.	Тема 3. Paris	-	3	3	6
4.	Тема 4. Les études.	-	2	4	6

5.	Тема 5. L'emploi du temps. La bibliothèque.	-	2	4	6
6.	Тема 6. Les études supérieures. L'Université	-	2	4	6
7.	Тема 7. Les repas. Au café	-	2	4	6
8.	Тема 8. Le portrait physique et moral.	-	2	4	6
9.	Тема 9. Le logement	-	2	4	6
10.	Тема 10. Les saisons.	-	2	4	6
11.	Тема 11. Le voyage en France.	-	3	4	7
12.	Тема 12. A travers Paris	-	3	4	7
	<i>Зачет с оценкой</i>				
	<i>Итого в третьем семестре</i>	2	26	44	72
13.	Тема 13. Лекция по страноведению. Страны Франкофонии в современном мире.	2	-	4	6
14.	Тема 14. Les fêtes en France	-	5	8	13
15.	Тема 15. Les voyages et les vacances	-	5	8	13
16.	Тема 16. Le théâtre en France	-	5	8	13
17.	Тема 17. Les écrivains français	-	5	8	13
18.	Тема 18. La poésie française	-	6	8	14
	<i>Зачет</i>				
	<i>Итого в четвертом семестре</i>	2	26	44	72
19.	Тема 19. Les écrivains français	-	7	11	18
20.	Тема 20. La poésie française	-	7	11	18
21.	Тема 21. La chanson française	-	7	11	18
22.	Тема 22. La France gastronomique	-	7	11	18
	<i>Экзамен</i>				36
	<i>Итого в пятом семестре</i>	-	28	44	108
	Итого	4	80	132	252

5.4. Содержание разделов и тем дисциплины (французский язык)

№	Наименования тем	Содержание тем	
1.	Тема 1. Вводная лекция по страноведению – Франция в современном мире. Особенности французского языка.		
2.	Тема 2. La Famille.	Лексика: La famille La présentation.	Грамматика: Простые повествовательные предложения. Понятие об артикле. оборот C'est. Притяжательные прилагательные.
3.	Тема 3. Paris	Лексика: Paris et ses monuments.	Грамматика: Глаголы 1 группы. Личные местоимения. Отрицательная форма глагола. Притяжательные и указательные прилагательные. Предлоги. Вопросительные предложения.
4.	Тема 4. Les études.	Лексика: Les études.	Грамматика: Неопределённый артикль. Множественное число существительных и прилагательных. оборот Il y a . Настоящее время глаголов. Глаголы III группы. Вопросительное предложение

№	Наименования тем	Содержание тем	
			с Que / Qu'est-ce que.
5.	Тема 5. L'Emploi du temps. La bibliothèque.	Лексика: L'heure. L'Emploi du temps. La bibliothèque.	Грамматика: Придаточные предложения. Приглазные местоимения. Образование II лица множественного числа настоящего времени. Глаголы: aller, sortir, connaître. Множественное число существительных. Слитный артикль. Прилагательное tout. Вопросительные наречия où, d'où.
6.	Тема 6. Les études supérieures. L'Université.	Лексика: Les études supérieures. L'Université	Грамматика:оборот C'est во множественном числе. Спряжение глаголов I и II групп в настоящем времени. Глаголы: avoir, être, faire, prendre. Предлоги dans, en, avant. Префиксация глаголов. Причастительные прилагательные. Вопросительные наречия quand, comment.
7.	Тема 7. Les repas. Au café.	Лексика: Les repas. Au café.	Грамматика: Понятие частичного артикля. Случаи замены артикля предлогом de. Глаголы voir, savoir, rouvoir. Случаи неупотребления артикля.
8.	Тема 8. Le portrait physique et moral.	Лексика: Le portrait physique et moral.	Грамматика: Личные местоимения. Место личных местоимений. Вопросительные прилагательные quel, quelle, de quelle couleur. Образование женского рода имен прилагательных.
9.	Тема 9. Le logement.	Лексика: Le logement.	Грамматика: Повелительное наклонение. Количественные и порядковые числительные. Прилагательные типа beau, bel, belle. Глаголы vouloir, venir.
10	Тема 10. Les saisons	Лексика: Les saisons	Грамматика: Безличные глаголы. Неопределённо-личное местоимение on. Местоименные глаголы. Спряжение aller, couvrir, dire. Степени сравнения прилагательных. Количественные наречия. Вопросительные наречия pourquoi, combien de.
11	Тема 11. Le voyage en France.	Лексика: Le voyage en France.	Грамматика: Futur simple, Futur immédiat. Таблица французских предлогов. Личные самостоятельные местоимения. Спряжение глаголов III группы devoir, croire, partir
12	Тема 12. A travers Paris	Лексика: A travers Paris	Грамматика: Прошедшее время: Passé composé, Спряжение глаголов: suivre, tenir, vivre.
13	Тема 13. Лекция по страноведению. Страны Франкофонии в современном мире.		
14	Тема 14. Les fêtes en France	Лексика: Les fêtes en France	Грамматика: Прошедшее время: Imparfait. Особенности образования
15	Тема15. Les voyages et les vacances	Лексика: Les voyages et les vacances.	Грамматика: Plus-que-parfait Особенности образования
16	Тема 16. Le théâtre en France	Лексика: Le théâtre en France	Грамматика: Futur dans le passé Особенности образования

№	Наименования тем	Содержание тем	
17	Тема 17. Les écrivains français	Лексика: Les écrivains français	Грамматика: Пассивная форма глаголов. Образование наречий при помощи суффикса « ment »
18	Тема 18. La poésie française	Лексика: La poésie française	Грамматика: Случаи опущения артикля и его замена предлогом de . Возвратные глаголы.
19	Тема 19. Les écrivains français.	Лексика: Les écrivains français.	Грамматика: Безличный оборот il y a. Наречие en, у. Вопросительные наречия quand, comment. Будущее простое время. Придаточное предложение условия. Спряжение глаголов в вопросительно-отрицательной форме. Неопределённое местоимение tout. Глаголы типа dire. Местоимённая форма глагола. Место отрицания в русском и французском языках.
20	Тема 20. La poésie française	Лексика: La poésie française	Грамматика: Личное приглагольное местоимение en. Выражения с глаголом passer. Наречия aussi – non plus. Сложное прошедшее время plus-que-parfait. Образование существительных женского рода. Женский род качественных прилагательных. Спряжение глаголов на –uire. Существительное la plupart. Словосочетания с глаголом chercher.. Согласование времён изъявительного наклонения. Время будущее в прошлом futur dans le passé.
21	Тема 21. La chanson française	Лексика: La chanson française	Грамматика: Согласование времен изъявительного наклонения
22	Тема 22. La France gastronomique	Лексика: La France gastronomique	Грамматика: Согласование времен изъявительного наклонения

Содержание разделов и тем дисциплины (французский язык)

Thème 1. Лекция по страноведению. Франция в современном мире. Особенности французского языка.

Thème 2. La famille .La présentation.

Phonétique. Знаки фонетической транскрипции. Фонетический строй французского языка. Правила фонетического слогоделения. Ударение в слове. Ударение в речевом потоке. Связывание звуков в речевом потоке: сцепление; голосовое связывание; связывание. Интонация. Согласные. Длительность французских гласных. Особенность произношения звука [r].
Звуки [a] [E] [oe] [ə]

Grammaire. Простые повествовательные предложения. Понятие об артикле.оборот C'est. Притяжательные прилагательные.

Thème 3. Paris.

Phonétique. Установка и корректировка звуков, неправильное произнесение которых ведет к искажению смысла. Гласные: [i, e]. Правила чтения отдельных букв и буквосочетаний.

Grammaire. Глаголы 1 группы. Личные местоимения. Отрицательная форма глагола. Притяжательные и указательные прилагательные. Предлоги. Вопросительные предложения.

Thème 4. Les études.

Phonétique. Установка и корректировка звуков, неправильное произнесение которых ведет к искажению смысла. Звуки: [y, j]. Правила чтения отдельных букв и буквосочетаний.

Grammaire. Неопределённый артикль. Множественное число существительных и прилагательных.оборот Il y a. Настоящее время глаголов. Глаголы III группы. Вопросительное предложение с Que / Qu'est-ce que.

Thème 5. L'Heure. A la bibliothèque.

Phonétique. Установка и корректировка звуков, неправильное произнесение которых ведет к искажению смысла. Гласные: [u, o, ə]. Правила чтения отдельных букв и буквосочетаний.

Grammaire. Придаточные предложения. Приглагольные местоимения. Образование II лица множественного числа настоящего времени. Глаголы: aller, sortir, connaître. Множественное число существительных. Слитный артикль. Прилагательное tout. Вопросительные наречия où, d'où.

Thème 6. Les études supérieures. A l'Université.

Phonétique. Установка и корректировка звуков, неправильное произнесение которых ведет к искажению смысла. Особенности произношения носовых гласных. Носовые гласные: [â, ô]. Правила чтения отдельных букв и буквосочетаний.

Grammaire.оборот C'est во множественном числе. Спряжение глаголов I и II групп в настоящем времени. Глаголы: avoir, être, faire, prendre. Предлоги dans, en, avant. Префиксация глаголов. Притяжательные прилагательные. Вопросительные наречия quand, comment.

Thème 7. Les repas. Au café.

Phonétique. Установка и корректировка звуков, неправильное произнесение которых ведет к искажению смысла. Мягкий согласный: [ɲ]. Правила чтения отдельных букв и буквосочетаний.

Grammaire. Понятие частичного артикля. Случаи замены артикля предлогом de. Глаголы voir, savoir, pouvoir. Случаи неупотребления артикля.

Thème 8. Le portrait physique et moral.

Phonétique. Установка и корректировка звуков, неправильное произнесение которых ведет к искажению смысла. Гласный: [ø]. Полугласные [w, ɥ]. Правила чтения отдельных букв и буквосочетаний.

Grammaire. Личные местоимения. Место личных местоимений.

Вопросительные прилагательные quel, quelle, de quelle couleur. Образование женского рода имен прилагательных

Thème 9. Le logement.

Phonétique. Установка и корректировка звуков, неправильное произнесение которых ведет к искажению смысла. Носовые гласные: [œ, ɛ̃]. Правила чтения отдельных букв и буквосочетаний.

Grammaire. Повелительное наклонение. Количественные и порядковые числительные. Прилагательные типа beau, bel, belle. Глаголы vouloir, venir.

Thème 10. Les saisons.

Phonétique. Установка и корректировка звуков, неправильное произнесение которых ведет к искажению смысла. Сочетание полугласных и носовых звуков. Правила чтения отдельных букв и буквосочетаний.

Grammaire. Безличные глаголы. Неопределённо-личное местоимение on. Местоименные глаголы. Спряжение aller, couvrir, dire. Степени сравнения прилагательных. Количественные наречия. Вопросительные наречия pourquoi, combien de.

Thème 11. Le voyage en France. Les fêtes en France.

Phonétique. Установка и корректировка звуков, неправильное произнесение которых ведет к искажению смысла. Правила чтения отдельных букв и буквосочетаний.

Grammaire Futur simple, Futur immédiat. Таблица французских предлогов. Личные самостоятельные местоимения. Спряжение глаголов III группы devoir, croire, partir.

Thème 12. A travers Paris.

Phonétique. Установка и корректировка интонации в предложениях различных типов.

Grammaire. Прошедшие времена: Passé composé, Особенности образования. Спряжение глаголов: suivre, tenir, vivre.

Thème 13. Лекция по страноведению. Страны франкофонии в современном мире

Thème 14. Les fêtes en France.

Phonétique. Установка и корректировка интонации в предложениях различных типов.

Grammaire. Прошедшее время: Imparfait.

Особенности образования

Thème 15. Les voyages et les vacances.

Phonétique. Установка и корректировка интонации в предложениях различных типов.

Grammaire. Прошедшее время: Plus-que-parfait Особенности образования

Thème 16. Le théâtre en France.

Phonétique. Установка и корректировка интонации в предложениях различных типов.

Grammaire. Futur dans le passé

Особенности образования

Thème 17. Les écrivains français

Phonétique. Установка и корректировка интонации в предложениях различных типов.

Grammaire. Пассивная форма глаголов. Образование наречий при помощи суффикса «ment»

Thème 18. La poésie française.

Phonétique. Установка и корректировка интонации в предложениях различных типов.

Grammaire. Случаи опущения артикля и его замена предлогом de. Возвратные глаголы.

Thème 19. Les écrivains français.

Phonétique. Установка и корректировка интонации в предложениях различных типов.

Grammaire. Будущее простое время. Придаточное предложение условия. Спряжение глаголов в вопросительно-отрицательной форме. Местоимённая форма глагола. Место отрицания в русском и французском языках.

Thème 20. La poésie française

Phonétique. Установка и корректировка интонации в предложениях различных типов.

Grammaire. Сложное прошедшее время plus-que-parfait. Образование существительных женского рода. Женский род качественных прилагательных. Согласование времён изъявительного наклонения. Время будущее в прошлом futur dans le passé.

Thème 21. La chanson française.

Phonétique. Установка и корректировка интонации в предложениях различных типов.

Grammaire. Согласование времен изъявительного наклонения

Thème 22. La France gastronomique.

Phonétique. Установка и корректировка интонации в предложениях различных типов.

Grammaire. Согласование времен изъявительного наклонения.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Работать с устными и письменными текстами на иностранном языке необходимо каждый день. Важно следить за своим произношением, за произношением окружающих. Постоянный анализ и самоанализ являются залогом успешности речевой деятельности.

В ходе обучения студенты выполняют контрольные задания, предлагаемые преподавателем. Если контрольная работа выполнена неясно, небрежно, не полностью или не в соответствии с указаниями, она возвращается студенту без проверки. Проверенная преподавателем контрольная работа возвращается обучающемуся, который должен ознакомиться с исправлениями, замечаниями, указаниями на полях работы, проанализировать их.

Руководствуясь указаниями преподавателя, обучаемому следует повторить соответствующий грамматический и лексический материал, проверить значения неверно переведенных слов по словарю и т.д. Необходимо уяснить сущность каждой допущенной ошибки. Все предложения, в которых были ошибки, следует переписать в конце контрольной работы в исправленном виде. Контрольные работы являются учебными документами, которые необходимо сохранять.

Студенту необходимо сообщать своему преподавателю обо всех возникающих в процессе изучения иностранного языка затруднениях и обращаться к нему за консультацией по вопросам, которые обучаемый не может решить самостоятельно.

На занятиях по иностранному языку студент должен иметь:

- англо/франко - русский словарь;
- русско-английский /французский/словарь;
- переведенные учебные тексты, тексты по дополнительному чтению и тетрадь-словарь с выписанными и переведенными словами к ним;
- используемые учебники и учебные пособия.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа осуществляется студентами во внеаудиторное время. Основная цель самостоятельной работы студентов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по

вопросам и заданиям, представленным в п. 6.3. *Задания для подготовки к практическим занятиям.*

Основными этапами и приемами самостоятельной работы студентов являются:

1. знакомство с содержанием темы (п. 5.2 или 5.4 Программы), с вопросами и заданиями на практическое занятие по данной теме;
2. самостоятельное изучение и повторение соответствующего грамматического и лексического материала;
3. отбор необходимых источников информации по теме и составление текстов на иностранном языке по данной теме;
4. выполнение лексико-грамматических упражнений по изучаемому материалу, заданных для самостоятельного выполнения;
5. подготовка устных сообщений на заданную тему.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям (французский язык)

Тема 1. Франция в современном мире. Особенности французского языка

Практические задания:

1. Подготовить краткий сравнительный анализ русского и французского языков, основываясь на особенностях французского языка.
2. Составить простые предложения с лексикой 1 урока.

Тема 2. La famille. La présentation

Практические задания:

1. Выполнить упражнения с учетом грамматики и лексики по заданной теме.
2. Подготовить рассказ о себе и своей семье.

Тема 3. Paris

Практические задания:

1. Выполнить лексико-грамматические упражнения по теме.
2. Подготовить рассказ о достопримечательностях Парижа.

Тема 4. Les études.

Практические задания:

1. Выполнить лексико-грамматические упражнения по теме.
2. Составить рассказ с лексикой по изучаемой теме.

Тема 5. L'Heure. A la bibliothèque.

Практические задания:

1. Выполнить лексико-грамматические упражнения по теме.
2. Составить рассказ на тему «Я занимаюсь в библиотеке».
3. Составить диалог на тему «Часы».

Тема 6. Les études supérieures. A l'Université.

Практические задания:

1. Выполнить лексико-грамматические упражнения по теме.
2. Составить рассказ на тему «Я учусь в Театральном институте им. Б.Щукина».

Тема 7. Les repas. Au café.

Практические задания:

1. Выполнить лексико-грамматические упражнения по теме.
2. Составить рассказ на тему «Сегодня вечером я жду гостей».
3. Составить диалог «Я приглашаю друга в кафе».

Тема 8. Le portrait physique et moral.

Практические задания:

1. Выполнить лексико-грамматические упражнения по теме.
2. Найти описание героя из французской /русской литературы и его официальный перевод на русский/французский язык.
3. Описать своего друга / подругу.

Тема 9. Le logement.

Практические задания:

1. Выполнить лексико-грамматические упражнения по теме.
2. Описать свою квартиру/дом
3. Составить рассказ на тему «Дом/квартира моей мечты».

Тема 10. Les saisons.

Практические задания:

1. Выполнить лексико-грамматические упражнения по теме.
2. Подготовить описание каждого времени года.
3. Составить рассказ «Моё любимое время года».

Тема 11. Le voyage en France.

Практические задания:

1. Выполнить лексико-грамматические упражнения по теме.
2. Подготовить сообщение по географии Франции.
3. Рассказать об основных государственных и религиозных праздниках во Франции.

Тема 12. A travers Paris.

Практические задания:

1. Выполнить лексико-грамматические упражнения по теме.
2. Рассказать об одной из главных достопримечательностей Парижа.
3. Составить диалог между гидом по Парижу и туристом.

Тема 13. Страны франкофонии в современном мире

Практические задания:

1. Рассказать об использовании французского языка как международного в современном мире.

Тема 14. Les fêtes en France.**Практические задания:**

1. Рассказать об основных государственных и религиозных праздниках во Франции.
2. Выполнить лексико-грамматические упражнения по теме.

Тема 15. Les voyages et les vacances.**Практические задания:**

1. Выполнить лексико-грамматические упражнения по теме.
2. Рассказать о способах и преимуществах путешествий.
3. Подготовить рассказ о своих планах на ближайшие каникулы.

Тема 16. Le théâtre en France.**Практические задания:**

1. Выполнить лексико-грамматические упражнения по теме.
2. Подготовить сообщение о театрах Парижа.
3. Подготовить сообщение на тему: «В какой театр Парижа я хотел бы попасть и почему».
4. Подготовить сообщение на тему: «Мой любимый французский актер/режиссер».

Тема 17. Les écrivains français**Практические задания:**

1. Выполнить лексико-грамматические упражнения по теме.
2. Подготовить рассказ о своем любимом французском писателе.

Тема 18. La poésie française.**Практические задания:**

1. Выполнить лексико-грамматические упражнения по теме.
2. Подготовить рассказ о своем любимом французском поэте. Выучить одно из его стихотворений.

Тема 19. La chanson française.**Практические задания:**

1. Выполнить лексико-грамматические упражнения по теме.
2. Выучить песню любимого автора или певца.

Тема 20. La France gastronomique.**Практические задания:**

1. Выполнить лексико-грамматические упражнения по теме.

2. Подготовить сообщение об особенностях французской кухни, какими продуктами питания известна Франция.

6.4. Задания для подготовки к практическим занятиям (английский язык)

Тема 1 Great Britain, the USA. The Noun.

Практические задания:

Task 1.

Think of four things that you think are typically British.

Task 2.

Think of four things that you think are typically American.

Compare them.

Task 3.

Make sentences with the following nouns. Use them as countable and as uncountable – think of different contexts.

chicken/a chicken, light/a light, stone/a stone, hope/a hope, education/an education, hair/a hair.

Тема 2. History of England. The Article.

Практические задания:

Task 1.

Make up a short report: “The rise and fall of the British Empire”.

Task 2.

Answer the question: “Why Britain is a Protestant country”.

Task 3.

Fill in the gaps using a, an, or the where necessary.

- 1. Look outside.....sky is getting very dark. I hope there isn't going to be storm.*
- 2. Is this film that you videoed yesterday? That's right. It's.....Western.*
- 3. Queen Elisabeth is monarch of Great Britain.*
- 4. Declaration of Independence was drawn up in.....1776.*
- 5. On our trip to.....Spain we crossed.....Atlantic Ocean.*

Тема 3. Traditions and customs. The Adjective.

Практические заданияTask 1.

Task 1.

Compare Christmas in Britain with Christmas in our country.

Task 2.

What do you do to celebrate the end of winter in our country? Compare this with Britain.

Task 3.

Translate from Russian into English:

- 1. Лучшие новости всегда печатаются в утренних газетах.*
- 2. Самый сладкий продукт –это мед, и он самый полезный.*

3. Он не самый лучший, но и не самый худший человек из всех, кого я когда-либо встречал.
4. Чем больше я знаю Джейн, тем больше она мне нравится.
5. Мой брат на два года младше, чем я.

Тема 4. Reading and Discussing books. Numerals.

Task 1.

Make a list of four Russian and English most famous writers. Do they write about the country or the city or both? imaginary towns or real towns? rich people or poor people?

Task 2.

Make up a short report about your favourite book.

Task 3.

Write down the following numbers and dates and answer the questions:

13, 30, тринадцатый, двадцать второй, 50, 155, сорок первый, 258, 1996, девяносто третий.

1. When is your birthday?
2. When is Christmas Eve?
3. What is the date today?
4. When were you born?
5. When is your mother's birthday?

Тема 5. Behaviour and Character. The Pronouns.

Task 1.

Think of four things that you think are typically British and four things that are typically Russian.

Task 2.

Make dialogues using the following expressions:

It's very nice of you.....

Thank you for helping me

Would you be so kind to.....

Not at all.

You are welcome.

Task 3.

Open the brackets. Choose appropriate form of personal pronoun:

1. You must help (they).
2. Could (I) see (she)?
3. There were several other people no less amused to see (I) than (I) was to see (they).
4. (I) invited (she) to the party.
5. Why did (you) try to avoid (she) meeting.

Тема 6. Being ill and consulting a doctor. The Pronouns.

Task 1.

Translate into English:

Медицинский полис, лечение, стационарное лечение, больница, лекарство, соблюдать постельный режим, головная боль, выписать рецепт, притнимать лекарство три раза в день после еды, у меня поднялась температура.

Task 2.

Make a list of different diseases and explain how to treat them.

Task 3.

Fill in the gaps with appropriate reciprocal pronouns.

1. We met.....at the station.
2. Anna and her mother resemble.....very much.
3. They liked from their first meeting.
4. We were looking at.....
5. They fray.....nerves.

Тема 7. Weather and Climate. The Adverbs.

Task 1.

Translate into Russian and retell the text:

Mostly dry, some sunshine. General situation to midnight tonight: A complex centre of low pressure N of Scotland will track E towards Scandinavia with the associated fronts affecting N areas. England and Wales, dry with sunny spells. There may be showers in W and N countries. It will be quite mild, with light to moderate SW or W winds. Scotland and N Ireland, cloudy with fresh W winds. Rain to drizzle mostly confined to W. Highlands, snow. Shetland Isles, possible snow.

Task 2.

Read and discuss the following text.

There is the most important topic in the land. On the Continent, wanting to describe someone as exceptionally dull, people say; "He is the type who would discuss the weather with you". In England it is an ever-interesting, even thrilling topic, and you must be good at discussing the weather.

Task 3.

Translate into English:

1. Недавно он перешел на новую работу.
2. Мы очень часто с ним встречаемся и обсуждаем различные вопросы.
3. Он хорошо говорит по английски и по испански.
4. Он едва мог дышать. Подъем в гору был очень трудный.
5. Я честно верю, что он нам поможет.

Тема 8. The People (Physical Fitness). The Verb

Task 1

Speak about your favourite kind of sport.

Task 2.

Make a list of as many sports and leisure activities as you can. Match them with either to play or to go in for.

Task 3.

Put the verbs in brackets in the appropriate form.

1. Where you (go) for your next holiday?
2. I (give) you a lift to work tomorrow if you like.

3. What you (do) since I last (see) you?
4. John (not play) much football since he (leave) school.
5. Years ago he (be) very poor, and (not know) how to live. He (become) very rich now.

Тема 9. Revision

Task 1

Revise lexical material of the term.

Task 2.

Translate sentences from Russian into English.

1. Давайте не пойдем в кино. Ничего интересного сейчас не идет.
2. Пусть он не приходит завтра.
3. У вас есть какие-нибудь книги?
4. Ему ничто не может помочь.
5. Это самый большой дом на этой улице.
6. Он играет в теннис лучше, чем его брат.
7. Это самая плохая пьеса, которую я когда-либо видел.
8. Пока я отдыхал, он усердно работал.
9. Человек, который живет в этом доме, мой друг.
10. Он не пришел встретиться нас, потому что был занят.

Тема 10. Environment. The Verb

Task 1

Make a short report about the importance of environment.

Task 2.

Find what people say about environmental issues in Britain.

Task 3.

Say how you understand the following sentences:

1. Honesty is the best policy.
2. Life is short, art is long.
3. No news is good news.
4. Charity begins at home.
5. Silence gives consent.

Тема 11. Travelling. The Past Tenses.

Task 1

Match the questions and statements from the group A with the answers from the group B.

A

Can I have your ticket, please?
Have you got any luggage, sir?
Would you like a window seat?
Here is ticket and boarding card.

B

Yes, please
Thank you
No, only hand luggage
Here you are

Task 2.

**Answer the question: “ Do you like to travel? How do you like to travel?
Where do you like to travel”**

Task 3.

Make 12 sentences using different past tenses.

Тема 12. Advertising. The Future Tenses.

Task 1

Imagine you work in an advertising agency. What would you like to advertise?

Task 2.

Speak about importance of advertising nowadays.

Task 3.

Enumerate the ways of expressing future in English and give the examples.

Тема 13. Animals and Nature. The Present Tenses.

Task 1

Prepare for the discussion: “Where you prefer to live, in the country or in a big city?” Explain your choice.

Task 2.

Compose a short story about your pet.

Task 3.

Make the following sentences negative and interrogative:

1. I have done a lot of work this week.
2. They are leaving next Thursday.
3. If he comes I'll talk to him.
4. When she is speaking with her friend he is reading a newspaper.
5. I have been here since last Saturday.

Тема 14. Great Directors. Sequence of tenses.

Task 1.

Compose a short report about Stanislavsky and his system.

Task 2.

Make a list of four Russian and four foreign modern directors and explain the difference between them.

Task 3.

Translate from Russian into English:

1. Он сказал, что если бы он был голоден, то пошел бы в ресторан.
2. Анна поинтересовалась много ли времени я провожу на репетициях.
3. Я сожалею, что нашу встречу пришлось отложить.
4. Он спросил, часто ли мы получаем заказы.
5. Она ответила, что ей не понравился спектакль.

Тема 15. At the theatre. Direct and Indirect Speech.

Task 1.

Explain the difference between the following:

Dance/ballet/modern dance, stage/scene, performance/production, a novel/a play, to stage/ to produce

Task 2.

Make and produce a dialogue “Going to the theatre”.

Task 3.

Rewrite the following sentences in indirect speech:

1. I want to see you this afternoon (she said).
 2. If I had had more money last year I would have bought this house (he said).
 3. Where are you going? (she asked)
 4. What's happened? (I wondered)
- Take these pills twice a day after eating. (the doctor advised him)

Тема 16. The cinema and the theatre. The Gerund.

Task 1.

Answer the questions:

What kind of entertainment do you prefer? Do you like the cinema or do you prefer the theatre? Probably you like both? Speaking of the theatre, which do you like better, drama, comedy, opera, ballet? Do you prefer evening performances?

Task 2.

Translate the sentences from Russian into English:

1. Где вы хотите сидеть в театре? В партере или на балконе?
2. Эту пьесу смотреть не стоит.
3. Я предлагаю включить этот номер в программу.
4. Он давно мог бы снять фильм по этому роману. Жаль, что он этого не сделал.
5. Эта комедия пользуется успехом.

Task 3.

Choose the correct variant:

1. Peter admitted stealing/to steal a book.
2. Would you mind closing/to close the window?
3. Mary enjoyed skating/to skate with Ann/
4. Mary insisted on sending/to send the letter immediately.
5. Peter suggested going/to go to the theatre.

Тема 17. Revision.

Task 1.

Make a dialogue on lexical material.

Task 2.

Do 10 grammar exercises.

Тема 18. Radio and television. The Infinitive.

Task 1.

Finish the sentences:

1. Like most people I watch television.....
2. There are programs which I like very much, for instance.....
3. My family seldom watch TV because.....

Task 2.

Answer the questions:

1. If you were invited to speak on TV on any topic you like, which subject would you choose? Why?
2. Suggest improvements on our TV programs. Which programs do you want to be taken off the screen?
3. Which educational programs you consider to be useful?

Task 3.

Comment upon the forms of infinitives and gerunds, their meaning in the following sentences:

1. I like reading books and newspapers.
2. Please, remember to close the door when you go out.
3. We were informed of his having been awarded a medal.
4. They would prefer to interview him first.
5. The evening is the time to praise the day.

Тема 19. An Economic Outline of a country. The Participle.

Task 1.

Make a report about natural resources of Great Britain..

Task 2.

Translate the sentences from English into Russian:

1. We saw the fire being put out.
2. I've never heard that name mentioned.
3. Both of them saw the plane being shot down.
4. None of us noticed the papers thrown away.
5. The passers-by watched the house being pulled down.

Task 3.

Translate the sentences from Russian into English:

1. Будучи иностранцем он не мог этого понять.
2. Я хочу, чтобы вы сделали эту работу сейчас же.
3. Мальчики наблюдали за тем, как Том Сойер красит забор.
4. Никто из нас не видел как он вошел.
5. Вам уже починили телефон?

Тема 20. Talking Politics. Subjunctive Mood.

Task 1.

Finish the sentences:

1. Reading today's newspaper I came across an article on....
2. The author of the article made a review of.....
3. According to.....
4. The editorial says that.....

Task 2.

Answer the questions:

1. How old do you have to be to vote in our country?

2. How many political parties are there in our country and what are they called?
3. How many chambers are there in the House of Parliament in Great Britain?

Task 3.

Write 10 sentences using the Subjunctive Mood.

Tema 21. Talking Politics. Conditionals.

Task 1.

Compare the political system in Great Britain and the USA.

Task 2.

Put the verbs in brackets into the appropriate form:

1. I think we are a bit late. If the performance already (to start), we (not to be allowed) to go in.
2. If she (to love) John, she (to stay) with him.
3. She (to visit) her aunt yesterday if she (to have) more time.
4. If he (to be) so lazy he (to help) her yesterday.
5. If I (to know) English I (to help) you with the translation.

Task 3.

Compose a short story using all types of conditionals.

Tema 22. English Painters. The Passive Voice.

Task 1.

Make a list of four English painters. Speak about your favourite English painter.

Task 2.

Compose a short report “The herald of British landscape painting”.

Task 3.

Put the sentences in Passive Voice:

1. He showed them a new picture.
2. He told his friends many interesting stories.
3. The director gave her the leading role.
4. He will give them some books.
5. We are always waiting for you.

Tema 23. English Writers. Syntax

Task 1.

Make a list of four English writers. Speak about your favourite English writer.

Task 2.

Compose a short report “What modern English writers do you know?” Describe a modern novel you have read. Include the following information: author, the name of the main character, the story, four adjectives to describe the novel.

Task 3.

Make all types of questions. Three questions for each type.

Tema 24. William Shakespeare. Revision.

Task 1.

Find, read and retell the text about William Shakespeare.

Task 2.

Revise all the grammar material. Be ready for the test.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 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.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Английский язык

8.1 Перечень основной и дополнительной литературы

Перечень учебной литературы

1. Богатырева, М. А. Учебник английского языка для неязыковых гуманитарных вузов. Начальный этап обучения / М. А. Богатырева. — М. : МПСИ : ФЛИНТА, 2011 — 637 с. (ЭБС Руконт). Режим доступа: <http://rucont.ru/efd/244078>
2. Бонк Н.А. – Учебник английского языка – «Деконт» - «Гис», Москва, 2006

Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины

1. Либерман Н.И. English for Art Students – Москва Высшая школа 1989.- 463 с.
2. Десяткова Т.М. – Step by Step to Fluent English – ИМПЭ им. А.С.Грибоедова Москва 2001. – 253 с.
3. С.И.Блинова – Практика английского языка – Сборник упражнений по грамматике англ. яз. – Союз Санкт-Петербург, 1998.
4. International Legal English. – Cambridge University Press, 2006.
5. A.J.Thomson – Practical English Grammar. Oxford University Press, 1999.
6. Murphy K. English Grammar. – Cambridge University Press, 2009.
7. Элли Перель – Англо-русский театральный словарь – Москва ФИЛОМАТИС, 2005 – 439 с.

Французский язык

Перечень учебной литературы

1. Давайте изучать французский: учебник / И.С. Самоходская — М.: Владос, 1994г.— 192 с.

Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины

1. Французский язык: учебник для 1 курса институтов и факультетов иностранных языков / И.Н.Попова, Ж.А.Казакова, Г.М.Ковальчук. – М., Высшая школа, 2011
2. Cours pratique de grammaire française. / И.Н.Попова, Ж.А.Казакова, – М., ООО Издательство «Нестор Академик», 2014
3. Полный курс французского языка / В.А Горина, А.С. Соколова Lingua, М., изд. АСТ 2016.
4. Фонетика французского языка / А.Н. Рапанович, М., Высшая школа, 1980.
5. Grammaire vivante du français. / Monique Callamand, Larousse. Français langue étrangère . 1989.
6. Ганшина К.А. Французско-русский словарь: 51000 слов – М.: АСТ, 2010
7. Щерба Л.В., Матусевич М.И. Русско-французский словарь: 50000 слов – 11-е изд., стереотип. – М.: Русский язык, 2006

8.2. Интернет-ресурсы

1. www.moscowtimes.ru
2. www.britannica.com
3. www.longmandictionariesusa.com/
4. <http://themecraft.net/>
5. www.tesol.com
6. <https://elt.oup.com/?cc=ru&selLanguage=ru>
7. www.insideout.net
8. www.toefl.com
9. www.edu.uk
10. www.mail.ru (on-line dictionaries)
11. www.globalenglish.com

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и практического типа используется ЭБС «Руко́нт» <http://rucont.ru/> и мультимедийные средства.

9. Описание материально-технической базы

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

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

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

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

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

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра искусствоведения

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической работе

_____/Морозова И.С./

31 августа 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ КОСТЮМА И ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭТИКЕТ»**

по специальности

52.05.01 Актерское искусство

«Артист драматического театра и кино»

«Артист мюзикла»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины	4
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	4
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	6
5. Содержание учебной дисциплины.....	6
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	6
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....	7
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	11
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	10
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	12
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	13
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	16
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	16
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....	16
8.2. Интернет-ресурсы.....	17
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....	17
9. Описание материально-технической базы.....	17

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «История костюма и исторический этикет» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Актуальность изучения данной дисциплины обусловлена тем, что при постановке пьес классического репертуара по текстам писателей и драматургов XVIII — XX вв. неизбежно появляются вопросы, связанные с манерой двигаться, садиться, держать пространственную дистанцию с партнером (партнершей); чем могут быть заняты руки актера; каким безмолвным действием могут быть наполнены мизансцены. От традиционного курса «манер», принятых в творческих вузах, «Исторический этикет» отличается тщательным рассмотрением культурного контекста, который и определяет пластический облик героев.

В современном театре нет стремления к музейному воспроизведению обстановки (декораций или костюмов). Более того, уже с середины XX века мы наблюдаем стремление осовременить действие, приблизить его к настоящему. Таким было «Доходное место» А.Н.Островского, написанное в 1857, а поставленное впервые в 1863 году в современных времени и месту декорациях и костюмах, произвело совсем другое впечатление в 1967 году, без малого сто лет спустя. Главную роль Жадова исполнял Андрей Миронов (постановка была осуществлена в Театре сатиры). Современные костюмы и декорации В. Левенталя — бесконечные двери и стулья, поставленные один на другой, и среди которых герой пытался найти свое место, вызвали ощущение социального протеста, более острое, чем в 1863 г. и спектакль был запрещен. Не умаляя актерской работы, можно сказать, что созвучное сегодняшнему пониманию добра и зла, чести и бесчестия передается прямыми указаниями на место и время действия.

Иногда, актерские сценические находки задерживаются во времени и сохраняются внешне, но утрачивают первоначальный смысл. Так было с первой постановкой «Ревизора» Н.В.Гоголя в Петербурге, осуществленной 19 апреля 1836 г. в которой роль Хлестакова исполнял Н.О.Дюр, прославившийся

в водевилях с переодеваниями. Н.В.Гоголь присутствовавший на первом спектакле так высказался об исполнителе этой роли: «обыкновенный враль», «водевильный шалун». 24 мая того же года спектакль был поставлен в Москве на сцене Малого театра. Роль Хлестакова исполнял Д.Ленский (Воробьев), актер работал в амплуа «несессер» (актер приятной наружности, хорошо поющий и танцующий). Ленский повторил некоторые жесты Дюра — он, садясь, откидывал фалды фрака, что указывало на сукно плохого качества и столь же дешевого портного. Манера садиться во фраке имела ряд обязательных движений. Именно с того времени в Москве актеры разных театров придерживаются такого жеста до сегодняшнего дня не только в роли Хлестакова.

Задача дисциплины - обучить студентов навыкам создания внешнего рисунка роли; приучить к выявлению особенностей социального и исторического контекста.

В одних случаях это поможет будущим актерам быть исторически достоверными, в других сопоставить, или противопоставить, новым решениям.

Трудоемкость дисциплины «История костюма и исторический этикет» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часов).

Форма промежуточной аттестации — зачет в шестом семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цели:

- ознакомление студентов с особенностями постановки пьес классического репертуара по текстам писателей и драматургов XVIII — XX вв. в рамках культурного контекста, который определяет пластический облик героев;
- ознакомление студентов с типами и формами костюмов;
- развитие представлений о форме, конструкции, функциях костюма в истории Европы и России;
- формирование чувства стиля и исторической эпохи

Задачи:

ознакомить с

манерой двигаться, садиться, держать пространственную дистанцию с партнером (партнершей);

тем, чем могут быть заняты руки актера, каким безмолвным действием могут быть наполнены мизансцены в рамках того или иного культурного контекста;

сформировать практические навыки создания внешнего рисунка роли; ***знать***

- костюмы, формы одежды, моды основных исторических периодов развития европейской культуры;

понимать

- связь эстетики костюма с эпохой, историческими и социальными характеристиками;

- роль костюма в создании сценического образа.

уметь

- ориентироваться в многообразии художественных и стилистических систем костюма;

- иметь представление об эстетике форм и конструкции костюма различных исторических эпох;

- понимать роль костюма в создании актером сценического образа;

- составлять сценический костюм, соответствующий характеру и эпохе;

владеть

- культурой мышления и пониманием природы стиля.

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП

Учебная дисциплина «История костюма и исторический этикет» относится к дисциплинам по выбору части Блока Б.1 Дисциплины (модули), формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по специальности 52.05.01 Актерское искусство.

Дисциплина «История костюма и исторический этикет» связан с такими дисциплинами как «История русского театра», «История зарубежного театра», «История материальной культуры и быта», «История мирового кино», «История изобразительного искусства» и рядом других.

Освоение дисциплины «История костюма и исторический этикет» поможет будущим актерам в одних случаях быть исторически достоверными, в других - противостоять некорректным решениям режиссера-постановщика.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «История костюма и исторический этикет» направлено на формирование следующей универсальной компетенции (табл.1).

Таблица 1. Планируемые результаты обучения

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
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.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академических часа (23.е.).

Форма промежуточной аттестации – зачет в шестом семестре для студентов очной формы обучения.

Виды учебной работы		Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		24
Лекции		10
Практические занятия		14
Форма промежуточной аттестации		Зачет
2. Самостоятельная работа (всего), в том числе:		48
Трудоемкость	час.	72
	ЗЕТ	2

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Всего часов
		Л	ПЗ		
	Тема 1. Введение. Основные понятия и термины дисциплины	1	-	3	4
	Тема 2. Костюм в Античности.	0.5	1	3	4.5
	Тема 3. Костюм европейского Средневековья	0.5	1	3	4.5
	Тема 4. Костюм эпохи Возрождения	0.5	1	3	4.5
	Тема 5. Западноевропейский костюм XVII в.	0.5	1	3	4.5
	Тема 6. Западноевропейский костюм XVIII в.	0.5	1	3	4.5
	Тема 7. Западноевропейский костюм XIX в.	0.5	1	3	4.5
	Тема 8. Западноевропейский костюм XX в.	1	1	3	5
1	Тема 9. Общие понятия об этикете и манерах	2	1	4	7
2	Тема 10. Общественно-этические нормы в определенных ситуациях: крестины, свадьбы, похороны.	1	2	4	7
3.	Тема 11. Праздники и публичные гулянья.	0.5	1	4	5.5
4.	Тема 12. Столовый этикет различных эпох и у разных сословий.	0.5	1	4	5.5
5.	Тема 13. Военный этикет. Человек в военной форме в общественных местах	0.5	1	4	5.5
6.	Тема 14. Поведение в театре, музее. Подарки.	0.5	1	4	5.5
	Зачет				
	Итого	10	14	48	72

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Тема 1. Введение. Основные понятия и термины дисциплины

Цели и задачи дисциплины, основные тематические разделы. Рекомендуемая литература.

Определение и содержание основных терминов. Понятие «одежда», «одевание», «костюм». Костюм в театральном представлении.

Классификация одежды. Функции костюма. Костюм – средство создания характера персонажа на сцене.

Тема 2. Костюм в Античности

Общая характеристика эпохи. Костюм, его функциональность, постоянство форм и деталей, целостность впечатления, контраст цвета, роль косметики, ювелирных украшений и др. в формировании идеала красоты. Его подчинение естественным линиям человеческого тела и выявление его пропорций, драпировка-основа костюма, ткани и их оформление.

Костюм Римской империи: греческие традиции в костюме, изменение роли драпировки, роль украшений и косметики в создании идеала красоты.

Византийский костюм: господствующая роль религии в искусстве, отличие античного костюма от византийского, роль ткани в создании формы костюма.

Понятие театрального костюма. Костюм в древнегреческой трагедии и древнегреческой комедии. Театральный костюм в Древнем Риме.

Тема 3. Костюм европейского Средневековья

Общая характеристика эпохи. Ведущая роль архитектуры в искусстве средних веков.

Костюм раннего средневековья (романский период): появление одежды облегающих форм, рыцарские костюмы, использование пластических свойств материалов, швов, линий, шнуровки в развитии новых форм одежды, символика цвета в костюме.

Костюм позднего средневековья (готический период): новые формы одежды, готический силуэт, роль головных уборов, обуви, украшений в костюме готического стиля.

Костюм в мистериальном театре и костюм фарса.

Тема 4. Костюм эпохи Возрождения

Общая характеристика эпохи. Исторические, экономические и социальные условия формирования культуры Возрождения.

Итальянский костюм: соблюдение пропорций в костюме, простота форм одежды.

Испанский костюм: создание каркасного костюма, влияние испанской моды на костюмы других европейских стран. Французский и английский костюм.

Ткани, украшения, обувь и их значение в формировании идеала красоты соответствующего национальным особенностям каждой страны. Костюм в театре итальянского, испанского, английского Возрождения.

Тема 5. Западноевропейский костюм XVII века

Общая характеристика эпохи. Ведущая роль Франции как столицы мировой моды. Стиль классицизм. Двор Людовика XIV. Парики, брыджи, шляпы, чулки и туфли. Влияние итальянского стиля в одежде. Театральный костюм в классицистском театре.

Стиль барокко, его художественные принципы.

Костюм Франции, Англии, Испании в стиле барокко.

Русские костюмы этого периода.

Тема 6. Западноевропейский костюм XVIII века

Общая характеристика эпохи. Стил «рококо», его художественные принципы. Архитектура и живопись в стиле «рококо». Ведущая роль интерьеров, их декор.

Французский костюм стиля "рококо" (первая половина XVIII века): изысканность форм, декоративность, оформления, утонченность цветового решения. Парик и косметика придворных. Костюм в театре.

Костюм "позднего рококо" (вторая половина XVIII века). Буржуазный характер английского костюма. Понятие английской моды. Сценический костюм в английском театре.

Костюм эпохи Великой французской революции (1789-1794) и Директории (1795-1799): демократизация костюма, простота и рациональность одежды.

Античность и влияние ее моды на облик модного силуэта конца XVIII-начала XIX вв.

Русский костюм в послепетровский период. Костюм в театре.

Тема 7. Западноевропейский костюм XIX века

Общая характеристика эпохи. Французский костюм периода Наполеоновской империи в стиле "ампир" (1804 – 1815 г.г.): античные традиции в костюме, упрощение форм мужской и женской одежды.

"Бидермайер" и "романтизм" в истории моды (1820-1840 г.г.): новые силуэты в женском костюме, роль корсета в женской одежде, английский стиль в костюме.

Костюм второй половины XIX века ("второе рококо" и "позитивизм"): буржуазная роскошь, обилие декора, ткани и их орнаментация.

Театральный костюм как средство создания сценического характера.

Тема 8. Западноевропейский костюм XX века

Общая характеристика века. Появление новых форм в женском костюме и мужском. Дальнейшая демократизация одежды. Костюм начала века (стиль "модерн").

Костюм в период между двумя мировыми войнами (1920-1940 г.г.).

Костюм 40-х годов. Мода 50—60 годов (стиль "ню-лук").

Современные мастера международной моды.

Режиссерский театр и сценический костюм. Костюм в балете.

Тема 9. Общие понятия об этикете и манерах.

Этикетные нормы и культурно-исторический контекст в разных странах (Италия, Англия, Испания, Франция).

Этикет в России до Петра Великого.

Франция 17 века и этикет при дворе Людовика XIV.

Французское влияние на этикетные нормы европейских стран.

Этикетные нормы различных сословий: купечество, крестьяне, горожане.

Тема 10. Общенациональные нормы в определенных ситуациях: крестины, свадьбы, похороны.

Поведение в храмах различных конфессий. Разница в проведении богослужений в католическом, протестантском, православном храмах, характерное поведение священника, прихожан монахов. Обряд крестин, баптистерии. Венчальный обряд в странах Западной Европы, США и России. Похороны, манера поведения, стиль в одежде, обычаи в 19 веке. Похороны у крестьян в России 19 века.

Тема 11. Праздники и публичные гулянья.

Понятие праздника церковного, светского. Формирование светского этикета. Франция 17 век, Англия 18 в., Россия 19 век.

Балы, рауты, вечера. Визиты, визитные карточки.

Поклоны, представления и приветствия; мужские и женские; в различных ситуациях и с различными головными уборами.

Веера, мушки, табакерки, перчатки, оптические приборы, карне (бальные книжки).

Тема 12. Столовый этикет различных эпох и у разных сословий.

Понятие столового этикета. Завтрак, Обед, Ужин. Рассадка гостей за столом, приветствия хозяев. Столовые приборы. Правила сервировки. Бокалы и напитки. Ложка и нож. Вилка. Италия эпохи Возрождения. Франция 17 век. Европейские обычаи 18 века. Пир в России 18 века. Народные обычаи средней полосы.

Тема 13. Военный этикет. Человек в военной форме в общественных местах.

Внешний облик солдата, офицера, моряка. Манера приветствия, субординация. Поведение офицеров на балу. Вызов на дуэль. Ход поединка. Поведение военных в 20 в.

Тема 14. Поведение в театре, музее. Подарки.

Приглашение в театр, в оперу и балет. Поведение в фойе, в зрительном зале. Поведение людей третьего сословия в театре. Ложи и их обитатели. Разночинная публика в театре середины 19 в. в России. Как получать подарки. Подарки к именинам. На Рождество и Пасху. Искусство дарить подарки.

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

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

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

1.2. При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать соответствующую тему дисциплины.

1.3. Работа над каждой темой предполагает следующий алгоритм действий:

а) составить краткий план-конспект, ориентируясь, в первую очередь, на презентацию лекции и схемы по теме, не забывая использовать и другие источники информации. При этом необходимо фиксировать самую суть вопросов, сжато отражая логическую последовательность материала. Желательно при написании плана-конспекта самостоятельно составлять схемы, таблицы, рисунки, то есть фиксировать информацию, используя различные знаковые системы, что необходимо для глубокого понимания изучаемого материала. Подготовленные материалы можно использовать на практическом занятии и зачете;

б) ответить на контрольные вопросы и выполнить практические задания, используя подготовленные материалы и источники информации из раздела 8. При ответе нужно обязательно привести конкретные примеры, если это требуются в задании, в противном случае ответы не будут засчитаны.

1.4. Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся может включать разнообразные виды деятельности, в том числе:

- работу в библиотеке Института;
- работу с рекомендованной основной и дополнительной литературой;
- работу с аудиовизуальными учебными материалами, в том числе презентациями, электронными учебниками, обучающими программами;
- изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям;

*

- подготовку компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины;
- поиск необходимых материалов в научно-исследовательских ресурсах Интернета;
- написание эссе;
- подготовку к выступлениям с сообщениями (презентациями) на практических занятиях.

6.2. Задания для самостоятельной работы.

Самостоятельная работа осуществляется студентами во внеаудиторное время. Основная цель самостоятельной работы студентов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. 6.3. *Задания для подготовки к практическим занятиям.*

Основными этапами и приемами самостоятельной работы студентов являются:

- знакомство с содержанием темы (п. 5.2 Программы), с вопросами и заданиями на практическое занятие по данной теме;
- отбор необходимых источников информации по теме/ вопросу/ заданию из основной и дополнительной литературы, представленных в разделе 8 настоящей рабочей программы;
- составление (при необходимости) кратких конспектов ответов на вопросы, подготовка конкретных примеров, схем, презентаций по практическим заданиям на основе текста лекций, учебно-методической и иной литературы.

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, студент может также подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом занятии, даже если такого вопроса нет в задании (п. 6.3.), то есть проявление инициативы студентами всячески приветствуется.

Задания для самостоятельной работы:

• **Проанализируйте как менялся костюм военного от второй половины 19 века к 1941 году** (задание выполняется письменно в программе Word, шрифт TimesNewRoman, размер 14)

• **Проанализировать как менялось платье от средних веков к XVII веку**(задание выполняется письменно в программе Word, шрифт TimesNewRoman, размер 14)

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

1. Практическое занятие по теме 2: *Костюм в Античности.*

Вопросы для обсуждения:

1. Что вы знаете о бытовом и сценическом костюме в Античности.
2. Как выглядела маска в Античности.

Практическое задание:

1. Проанализируйте развитие костюма в античности.

2. Практическое занятие по теме 3: *Костюм европейского Средневековья*

Вопросы для обсуждения:

1. Что вы знаете о внешнем облике актеров церковного театра.
2. Одежда фарсера, и бытовой костюм в Средние века.

Практическое задание:

1. Платье в Средние века. Элементы романского стиля и готики.

3. Практическое занятие по теме 4: *Костюм эпохи Возрождения*

Вопросы для обсуждения:

1. Как меняется платье в культуре Возрождения.
2. Национальные особенности костюма эпохи Возрождения.

Практическое задание:

1. Платье эпохи Возрождения, его национальная особенность в разных странах Европы.

4. Практическое занятие по теме 5: *Западноевропейский костюм XVIIв.*

Вопросы для обсуждения:

1. Что вы знаете о роли итальянского платья в культуре 17 века.
2. Франция – законодательница мод 17 века.

Практическое задание:

1. Парики в истории 17-18 вв.

5. Практическое занятие по теме 6: *Западноевропейский костюм XVIIIв.*

Вопросы для обсуждения:

1. Что вы знаете о различиях в одеждах первого, второго и третьего сословия.
2. Интерес к национальному костюму Востока в культуре 18 века.

Практическое задание:

1. мода на античность в культуре рубежа 18-19 вв.

6. Практическое занятие по теме 7: *Западноевропейский костюм XIXв.*

Вопросы для обсуждения:

1. Какова роль английского платья в мужском костюме 19 века.
2. Мода и одежда в культуре 19 века.

Практическое задание:

1. Буржуазный стиль в моде 19 века.

7. Практическое занятие по теме 8: *Западноевропейский костюм XXв.*

Вопросы для обсуждения:

1. Что вы знаете об изменениях в платье в разные годы 20 века.
2. Демократизация одежды в разных странах мира.

Практическое задание:

1. Характеристика моды первой половины 20 века.
2. Костюм 50-60 е. гг. Историко-культурный слом.

Семинар по теме 8. *Общие понятия об этикете и манерах.*

Вопросы для обсуждения:

1. Что такое этикет?
2. Как складываются правила этикета?
3. Сословность этикета.

Практические задания:

1. Сравните этикетные нормы в разных странах (Италия, Англия, Испания, Франция).
2. Этикет в России до правления Петра I и этикет при дворе Людовика XIV. Сравнительная характеристика.
3. Французское влияние на этикетные нормы европейских стран.
4. Этикетные нормы купечества, крестьянства, горожан.

Семинар по теме 9. *Общественные нормы в определенных ситуациях: крестины, свадьбы, похороны.*

Вопросы для обсуждения:

1. Поведение в храмах различных конфессий.
2. Обряд крестин.
3. Свадьба и похороны. Этикет.

Практические задания:

1. Разница в проведении богослужений в католическом, протестантском, православном храмах?
2. Сравните крестины в России в деревне и крестины в России в дворянской семье.
3. Сравните венчальный обряд в странах Западной Европы, США и России.
4. Похороны, манера поведения, стиль в одежде, обычаи в 19 веке.

Семинар по теме 10. Праздники и публичные гулянья.

Вопросы для обсуждения:

3. Что такое праздник?
4. Каковы нормы поведения в праздник?
5. Формирование светского этикета.

Практические задания:

1. Сравните языческую и христианскую модель поведения на праздниках.
2. Светский этикет Франции 17 века, Англии 18 века, России 19 века.

Семинар по теме 11. Столовый этикет различных эпох и у разных сословий.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие столового этикета.
2. Европейские обычаи 18 века.
3. Пир в России 18 века.
4. Народные обычаи средней полосы.

Практические задания:

1. Италия эпохи Возрождения. Столовый этикет. Завтрак, обед, ужин (рассадка гостей за столом, приветствия хозяев, правила сервировки, напитки).
2. Франция 17 век. Столовый этикет. Завтрак, обед, ужин (рассадка гостей за столом, приветствия хозяев, правила сервировки, напитки).
3. Европа 18 век. Столовый этикет. Завтрак, обед, ужин (рассадка гостей за столом, приветствия хозяев, правила сервировки, напитки).
4. Россия 18 век. Столовый этикет. Завтрак, обед, ужин (рассадка гостей за столом, приветствия хозяев, правила сервировки, напитки).

Семинар по теме 12. Военный этикет. Человек в военной форме в общественных местах.

Вопросы для обсуждения:

1. Поведение военных 19 века.
2. Внешний облик военных, манера приветствия, субординация.

Практические задания:

1. Сравните внешний облик солдата, офицера, моряка 19 - начала 20 века.
2. Поведение офицеров на балу. Вызов на дуэль.

Семинар по теме 13. Поведение в театре, музее. Подарки

Вопросы для обсуждения:

1. Разночинная публика в театре середины 19 в. в России.
2. Подарки к именинам, на Рождество и Пасху.

3. Искусство дарить подарки.

Практические задания:

1. Как проходило приглашение в театр, в оперу и балет?
2. Поведение в фойе и в зрительном зале.
3. Поведение людей третьего сословия в театре.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 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.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, включающим вопрос и практическое задание.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

1. Кирсанова Р.М. «Русский костюм и быт XVIII-XIX веков» М., 2002.
2. А.К.Байбурин, А.Л.Топорков. «У истоков этикета» Л., 1990.
3. Домострой — любое издание.
4. «Юности честное зерцало или показание к житейскому обхождению» С-Пб., 1717 (доступное издание 1976 г.)
5. Норберт Элиас. Придворное общество. М., 2002
6. Норберт Элиас. О процессе цивилизации. М., 2001
7. Анна Мартен-Фюжье «Элегантная жизнь или как возник «весь Париж». М., 1999.
8. Н.М. Тарабукин Очерки по истории костюма. – М., Гитис, 1994.
9. Р.М. Кирсанова. Розовая квандрейка и драдедамовый платок. – любое издание.
81. Ермилова Д.И. История домов моды – М, Академия, 2003
9. Комиссаржевский Ф.Ф. История костюма – М., АСТ. 2005
11. Захаржевская Р.В. История костюма от античности до

современности.- М., Рипол- классик, 2006

8.2. Интернет-ресурсы

1. Национальная электронная библиотека России <http://нэб.рф>
2. Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/Library/other.html>
3. Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используется ЭБС «Руко́нт» <http://rucont.ru/>.

9. Описание материально-технической базы

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

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

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

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

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

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ
ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»**
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической работе

_____/Морозова И.С./

31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«История культуры»

по специальности

52.05.01 Актерское искусство

«Артист драматического театра и кино»

«Артист мюзикла»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины	3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	5
5. Содержание учебной дисциплины.....	6
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	6
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....	6
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	12
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	12
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	13
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	14
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	16
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	16
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....	16
8.2. Интернет-ресурсы.....	17
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....	17
9. Описание материально-технической базы.....	18

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «История культуры» _____ разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Программа дисциплины включает четыре раздела: теоретический, исторический, посвященный русской культуре и актуальным проблемам современной культуры. Первый раздел представляет собой введение в культурологию, характеризует общие проблемы культурологического знания. В историческом разделе отражены основные этапы развития мировой культуры. В третьем разделе рассмотрены особенности русской культуры, основные тенденции её развития в ту или иную социокультурную эпоху. В последнем разделе значительное внимание уделяется своеобразию культуры в условиях научно-технического прогресса и широкого использования информационных технологий.

Общая трудоемкость дисциплины «История культуры» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет в первом семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цель и задачи дисциплины

Целью преподавания дисциплины «История культуры» является реализация требований ФГОС ВО к освоению соответствующих компонентов универсальной компетенции при подготовке артистов драматического театра и кино.

История культуры, как и другие гуманитарные дисциплины, необходима для самостоятельной выработки мировоззренческих ориентиров, ценностных установок, культурной самоидентификации. Основы культурологического знания помогают развить интеллектуальные способности, влияют на духовно-нравственные начала личности, способствуют совершенствованию в профессиональной деятельности.

Задачи - сформировать и совершенствовать ряд общекультурных и универсальных компетенций (п.3), в том числе:

знать

- объект и предмет культурологии, основные научные школы;
- сущность культуры как социального феномена, её роли в развитии личности и общества;
- функции и закономерности развития мировой и русской культуры;

уметь

- использовать ценности мировой и русской культуры в личностном саморазвитии;
- планировать стратегии и траектории личностного и профессионального роста;
- выстраивать межличностные и межкультурные отношения;
- сохранять и приумножать культурное наследие;

владеть

- культурологической терминологией,
- навыками ведения дискуссии по культурологической тематике;
- опытом практического использования отечественного и мирового культурного наследия.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

«История культуры» относится к дисциплинам по выбору части Блока Б.1 Дисциплины (модули), формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по специальности 52.05.01 Актерское искусство.

Изучение дисциплины «История культуры» позволяет выявить общие тенденции развития отдельных культур и общечеловеческой культуры и использовать этот опыт в профессиональной деятельности. В условиях информационного общества, интенсификации межкультурных отношений, взаимодействия представителей различных культур, существенно возрастают значение национальных культур, роль сохранения и обогащения культурного наследия, что обуславливает актуальность и важность освоения дисциплины «История культуры» обучающимися.

Для формирования компетенций в рамках дисциплины «История культуры» необходимо знание основных научных понятий и категорий, закономерностей развития общества и мышления, умение ориентироваться в ценностях бытия, поэтому её освоению предшествует изучение дисциплины «История культуры» и иных гуманитарных дисциплин.

В свою очередь дисциплина «История культуры» является основой формирования компетенций при освоении дисциплин цикла истории и теории мировой художественной культуры, а именно, «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История русского театра», «История зарубежного театра», «История кино» и др.

В целом «История культуры», во взаимодействии с другими гуманитарными дисциплинами, обеспечивает формирование компетенций, соответствующих как квалификационным требованиям, так и требованиям интеллектуальной, общекультурной и гуманитарной подготовки специалистов по специальности «Актерское искусство».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «История культуры» направлено на формирование у обучающихся универсальной компетенции (табл.1).

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История культуры»

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
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 региональные типы культур и их особенности; - механизмы межкультурного взаимодействия в современном обществе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; Умеет: - анализировать феномены культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; Владеет: - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур и религий.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет в первом семестре для студентов очной формы обучения.

Виды учебной работы		Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		20
Лекции		10
Практические занятия		10
Форма промежуточной аттестации		Зачет
2. Самостоятельная работа		52
Трудоемкость	час.	72
	ЗЕТ	2

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактна я работа, час.		СРС	Всего часов
		Л	ПЗ		
Раздел I. Введение. Теории возникновения культуры					
1.	Тема 1. Введение в дисциплину. История культуры как наука. Проблема культурогенеза	1	1	4	6
Раздел II. История культуры Западной Европы					
2.	Тема 2. Культура Древней Греции	1	1	4	6
3.	Тема 3. Культура Древнего Рима	1	1	4	6
4.	Тема 4. Культура Средних веков. Христианство как основание средневековой культуры	1	1	6	8
5.	Тема 5. Культура эпохи Возрождения	1	1	4	6
6.	Тема 6. Культура Западной Европы сер. XVII – XVIII вв.	1	1	4	6
7.	Тема 7. Основные направления развития западноевропейской культуры XIX – начала XX вв.	1	1	4	6
	Раздел III. Культура арабо-мусульманского мира				
8.	Тема 8. Специфика арабо-мусульманской и индо-буддистской культур	1	1	6	8
Раздел IV. Культура России					
9.	Тема 9. Духовные основания и специфика русской культуры	1	1	6	8
	Раздел V. Развитие культуры на современном этапе				
10.	Тема 10. Актуальные проблемы современной культуры	1	1	10	12
	Зачет				
	Итого	10	10	52	72

5.2. Содержание тем дисциплины

Раздел I. Введение. Теории возникновения культуры

Тема 1. Введение в дисциплину. История культуры как наука. Проблема культурогенеза.

Происхождение, определение и многозначность понятия «культура».

История культуры как наука. Предметная область, междисциплинарный характер изучения культуры. Место истории культуры в социально - гуманитарном знании. Культура как система. Проблема типологии культур. Функции культуры.

Проблемы культурогенеза: становление человека, общества и культуры. Основные категории культуры: пространство, время, человек. Сакральное и мирское в сознании и деятельности человека.

Особенности первобытной культуры. Синкретизм первобытной

культуры. Роль мифа в первобытной культуре. Особенности мифологического сознания. Первобытные верования (анимизм, тотемизм, магия, фетишизм, шаманизм).

Раздел II. История культуры Западной Европы

Тема 2. Культура Древней Греции.

Античность как тип культуры. Истоки греческой культуры и социокультурные особенности греческой цивилизации. Культурные контакты греков. Возникновение и расцвет полисной культуры. Триада полиса: гражданин, земледелец, воин.

Особенности древнегреческой мифологии: антропоморфизм богов, отсутствие канонических текстов и свобода интерпретации мифов.

Формирование первой системы гуманистических ценностей. Идея о гармоничном развитии человека. Высокий досуг как осознанное времяпровождение эллинов. Складывание канонов красоты и совершенства. Идеал калокагатии.

Проблема формирования индивидуальности в греческой культуре: от коллективизма к «рождению» личности в эллинистическую эпоху. Агональный дух и диалогическая направленность в культуре эллинов. Роль четырех греческих агонов в культуре. Понимание судьбы как изначально заданной воли богов. Принципы «Ничего слишком» и «Познай самого себя».

Дионисийское и Апполоническое начала в сознании эллинов и их влияние на художественную культуру древней Греции. Дионисийские мистерии.

Историко-культурное значение возникновения первой европейской культуры. Алфавитная система письменности. Демократический политический режим и понятие «гражданин». Появление новых форм мышления, светского знания, науки. Рождение философского осмысления мира. Развитие этических и эстетических представлений. Создание рациональной художественной формы и канонов искусства.

Тема 3. Культура Древнего Рима.

Периодизация истории, источники культуры античного Рима. Особенности возникновения и развития «Вечного города». Взаимодействие римской культуры с этрусской и греческой культурами.

Социальные основы религии Древнего Рима, ее особенности. Становление Римского пантеона богов. «Юридизм» религии. Акцентирование внимания на обрядовую, а не на эмоциональную составляющую религии. Суеверие и гадательные практики. Тесная связь религии и государства.

Патриархальность древнеримской культуры. Культ предков и семейных божеств – покровителей. Маски предков и римский скульптурный портрет.

Своеобразие ментальности, идеологии и системы культурных ценностей античного Рима. Гражданственность и государственность как доминанты древнеримской культуры. «Римская идея» политической власти над миром.

Прагматизм римского сознания как основание его отношения к миру.

Зрелищность культуры. Специфика праздничной культуры древних римлян. Категории пространства, времени, жизни, смерти, счастья, у древних

римлян.

Кризис Античной культуры и античной системы ценностей. Распространение восточных культов в Римской империи. Вытеснение Античной системы ценностей из повседневной жизни.

Урбанизация и предпосылки рождения городской культуры. Архитектурные новации (бетон, арка), благоустройство городов.

Значение античной латинской культуры для развития европейской цивилизации.

Тема 4. Культура Средних веков. Христианство как основание средневековой культуры.

Культура Средних веков: понятие и периодизация. Романское начало в культуре Средневековья: место и роль античного наследия. Культура варваров как один из истоков средневековой культуры. Постепенная христианизация варваров.

Иерархичность средневекового общества. Три сословия: священники (молящиеся), рыцарство (воюющие) и крестьяне (работающие). Вассалитет как система иерархических отношений. Упадок материального наследия античной цивилизации. Средневековая триада смерти (голод, болезнь, война).

Основные черты христианской культуры. Особая роль христианского вероучения и христианской церкви во всех сферах общественной жизни (экономической, политической, социальной и духовной). Римская католическая церковь и ее роль в формировании культуры и искусства Западного мира. Католицизм как социокультурная доминанта европейской культуры Средних веков.

Христианское сознание как основа средневекового менталитета. Акцент на греховную природу человека. Картина мира человека эпохи Средневековья. Приоритет вечной жизни души над временной жизнью тела. Аскетизм. Отсутствие интереса к повседневной культуре. Иррационализм и мистицизм в культуре, потребность верить в чудо. Символизм культуры и искусства.

Библия, ее мировоззренческие основы. Сюжеты и образы Ветхого Завета и Нового Завета, их рецепция в искусстве.

Светская рыцарская культура: история, традиции, обычаи, нравы. Этический кодекс рыцаря. Куртуазная культура. Культ «Дамы сердца».

Традиционность средневековой народной культуры. Культура безмолвствующего большинства: средневековая деревня и ее обитатели. Образ жизни и мышления. Карнавальная культура.

Значение средневековой культуры для развития европейской цивилизации. Появление университетов как центров формирования научного знания. Развитие схоластики как философской системы средневековья и формирование особенного отношения к слову. Художественная культура Средневековья (романский и готический стили).

Тема 5. Культура эпохи Возрождения.

Феномен эпохи Возрождения. Истоки Ренессанса: распад феодальных отношений и рождение городской цивилизации, формирование интереса к античному наследию, появление меценатов и др. Диалог христианства и

античности в ренессансном сознании.

Смена парадигм: от теоцентризма к антропоцентризму. Мировоззренческие основы культуры Возрождения. Сущность ренессансного гуманизма. Специфика ренессансной системы ценностей. Особенности формирования личности: представления о воспитании и образовании. Возникновение интеллигенции как неформальной общности. Титаны Возрождения.

Гедонизм в культуре Ренессанса. «Реабилитация» повседневной жизни (Й. Хейзинга). Праздничная культура эпохи Возрождения.

Макабрическая культура и ее влияние на повседневную жизнь и на искусство. Кладбище как социальное пространство. Трактаты по «искусству умирания».

Церковь и папство. Ренессансные папы. Культурно-исторические условия и предпосылки Реформации. Протестантизм и его основные течения. Протестантская мораль и возникновение нового типа личности.

Значение культуры Возрождения. Развитие образования, науки и техники. Изобретение печатного станка И. Гуттенбергом и начало распространения знаний и грамотности. Роль книгопечатания в трансформации европейской культуры. Расцвет искусства и достижения в области литературы, театра, живописи, архитектуры, музыки. Новый художественный язык и художественные образы.

Тема 6. Культура Западной Европы сер. XVII – XVIII вв.

Великие географические открытия и колонизация как культурные феномены, сформировавшие новую культурную ситуацию. «Научная революция» и формирование научной картины мира. Проблема соотношения науки и религии и ее решение в деизме.

Абсолютная монархия и формирование верноподданнической психологии. Специфика и значение придворной культуры. Культура Галантного века: ее игровой характер, культ наслаждений, исчезновение приватности и другие феномены. Стилистика барокко и рококо в культуре и искусстве сер. XVI – XVII вв.

Зарождение основ культуры Просвещения во второй половине XVII века. Идеал разумного человека-творца. И. Кант о Просвещении. Торжество рационализма и «институционализация разума» в XVII–XVIII вв.

Социальная проблематика просветительской мысли. Представления о прогрессе, европоцентризм. Идеи свободы человека, «естественных» и «гражданских» прав. Идеи «общественного договора», разделения властей.

Роль академий и салонов в установлении новых норм и предписаний для естественнонаучного и гуманитарного знания, художественной культуры. Феномен энциклопедизма в культуре Просвещения. Значение книгопечатания и издательского дела для утверждения ценностей Просвещения. Распространение грамотности.

Утилитаризм как новый моральный принцип. Рождение атеизма.

Значение культурной эпохи середины XVII–XVIII вв. для развития европейской культуры.

Тема 7. Основные направления развития западноевропейской культуры XIX – начала XX вв.

Влияние промышленной революции на культуру стран Европы и Северной Америки в последней четверти XVIII — середине XIX в. Урбанизация. Смена сословной организации общества классовой. Демографические процессы и рост социальной мобильности. Изменение структуры занятости. Качественные перемены в образе жизни, в способах коммуникации. Социокультурные последствия распространения железнодорожного и водного транспорта, использования электричества, радио, телеграфа, автомобиля, фотографии, кинематографа в повседневной жизни. Новации в городской культуре.

Формирование культуры среднего класса. Рождение массовой культуры, ее взаимодействие с народной и элитарной культурами. Индустрия досуга и его коммерциализация: театр, цирк, игорные заведения, кинематограф. Демократизация книжной культуры, ее тиражирование в средствах массовой информации.

Ценности и нормы буржуазного мира. Феномен дендизма. Культура Викторианской эпохи.

Романтизм как новая важнейшая культурная парадигма европейской культуры.

Раздел III. Культура Востока

Тема 8. Специфика арабо-мусульманской и индо-буддистской культур.

Особенности языческой культуры Аравийского полуострова (идолопоклонство, языческая Кааба). Предпосылки формирования монотеизма.

Культурно-исторические и нравственно-психологические основания учения Мухаммада. Формирование общины и начало сложения мусульманской обрядности и догматики. Особенности Корана — священной книги мусульман. Коран, Сунны и шариат как система религиозных, нравственных, правовых норм и требований, определяющих сознание и регулирующих быт и жизнь мусульман от рождения до смерти.

Пять столпов ислама и особенности образа жизни мусульман. Особенности мусульманской молитвы. Система запретов в исламе. Мечеть как сакрально-образовательный комплекс. Специфика исламского менталитета. Представления об Аде и Рае в арабо-мусульманской культуре. Идея абсолютного предопределения человеческих поступков. Ислам и женщина. Брак, семейные отношения, развод.

Культура исламского мира и её влияние на мировую культуру. Особенности художественной культуры.

Периодизация развития культуры Индии. Культура Хараппы и ее особенности. Культура индоариев. Кастовая система, личность и общество. Основные понятия индийской религиозно-философской системы: карма, сансара, мокша, нирвана, ахимса, майя.

Возникновение буддизма и его культурное значение. Четыре священных истины буддизма. Восьмеричный путь. Этика ненасилия.

Раздел IV. Культура России

Тема 9. Духовные основания и специфика русской культуры.

Истоки отечественной культуры и ее периодизация. Социально-исторические условия формирования русской культуры. Содержательные элементы русской культуры: мифология, религия, наука, образование, художественное творчество.

Принятие Русью христианства и социокультурные последствия «выбора веры». Роль церкви в централизации древнерусского общества, в становлении его моральных норм и мировоззрения. Православие как феномен русской культуры.

Сравнительный анализ трех ветвей христианства, догматические, обрядовые и культурные различия между православием, католицизмом и протестантизмом.

Система ценностей русской культуры. Русская культура как многослойное структурное образование (народная, языческая и дворянская культуры). Специфика и противоречия характера русского народа. Проблема «особого пути» России.

Влияние русской культуры на мировую культуру.

Раздел V. Развитие культуры на современном этапе

Тема 10. Актуальные проблемы современной культуры.

Научно-техническая и технологическая революция первой половины XX века. Проблема социокультурных последствий научно-технического развития. Общественное восприятие открытий в естественнонаучной сфере.

Экология и экологическая культура. Изменения во взаимоотношениях человека с окружающей средой, создание новой культурной среды обитания в первой половине XX века.

Феномен «катастрофического» сознания в новоевропейской культуре («Закат Европы» О.Шпенглера).

Развитие сети мировых коммуникаций. Понятия «информационное общество» и «цифровая культура». Процессы глобализации культуры. Культурное наследие народов Востока и Запада: общее и особенное в них.

Тенденция дегуманизации высокой культуры. Массовая культура и ее эволюция. Формы массовой культуры. Процесс стирания границ высокой и массовой культуры в 70-е гг. XX.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся.

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью процесса формирования общекультурных и общепрофессиональных компетенций, так как без настойчивого систематического самообучения,

обдумывания (рефлексии) и применения полученных знаний и умений невозможно стать квалифицированным профессионалом. В процессе самостоятельной работы формируются навыки рефлексии, умение правильно и полно отражать результаты своей самостоятельной работы в устной и письменной речи, студенты имеют возможность продемонстрировать культуру мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации, формулированию целей и выбору путей ее достижения (планированию).

Самостоятельная работа над конспектом лекций обеспечивает формирование у обучающихся таких структурных составляющих компетенций как «знать» и «уметь». Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на практическом занятии. Особое внимание необходимо уделить ключевым понятиям дисциплины.

Подготовка к практическим занятиям позволяет сформировать такие структурные составляющие компетенций как «уметь» и «владеть». При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать соответствующую тему дисциплины. Работа над каждой темой предполагает следующий алгоритм действий:

а) составить краткий план-конспект, ориентируясь, в первую очередь, на презентацию лекции и схемы по теме, не забывая использовать и другие источники информации. При этом необходимо фиксировать самую суть вопросов, сжато отражая логическую последовательность материала. Желательно при написании плана-конспекта самостоятельно составлять схемы, таблицы, рисунки, то есть фиксировать информацию, используя различные знаковые системы, что необходимо для глубокого понимания изучаемого материала. Подготовленные материалы можно использовать на практическом занятии и зачете;

б) ответить на контрольные вопросы и выполнить практические задания, используя подготовленные материалы и источники информации из раздела 8. При ответе нужно обязательно привести конкретные примеры, если это оговорено в задании, в противном случае ответы не будут засчитаны.

Литература и иные источники информации, которые необходимо использовать в процессе самостоятельной работы, представлены в разделе 8 рабочей программы.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по вопросам для обсуждения и формулирование ответов;
- выполнение конкретных заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений в процессе самостоятельной работы;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на освоение дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё время для выполнения домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

- 1 – поиск в литературе необходимой для выполнения задания

теоретической информации;

2 – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

3 – составление плана ответа на каждый вопрос;

4 – поиск примеров по рассматриваемому вопросу (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с использованием компьютерной техники и др.);
- найти и подготовить иллюстрационный материал;
- продумать и составить текст презентации на 5-10 минут.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа осуществляется студентами во внеаудиторное время.

Основная цель самостоятельной работы студентов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. 6.3. *Задания для подготовки к практическим занятиям.*

Внеаудиторная деятельность по данной дисциплине предполагает:

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

При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

- поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавателем вопросы;
- осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;
- составление плана ответа на каждый вопрос;
- поиск примеров по данной проблематике (тестов, примеров педагогического опыта и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти или подготовить наглядный материал;
- продумать текст презентации на 5–10 минут.

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, студент может подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом занятии.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

1. Практическое занятие по теме «Введение в дисциплину. История культуры как наука. Проблема культурогенеза»

Вопросы (темы) для обсуждения:

1. Проблема культурогенеза. Специфика мифологических, креационистских, представлений о происхождении культуры. Трудовая теория происхождения культуры К. Маркса и Ф. Энгельса, игровая теория Й. Хейзинги, психоаналитическая теория З. Фрейда и другие *(по согласованию с преподавателем)*.
2. Специфика мифа и мифологического сознания.
3. Первобытные верования: анимизм, тотемизм, магия, фетишизм, шаманизм *(по согласованию с преподавателем)*.

2. Практическое занятие по теме «Культура Древней Греции»

Вопросы для обсуждения:

1. Античный полис как феномен культуры.
2. Особенности религии древних греков.
3. Агональность древнегреческой культуры в спорте, искусстве, интеллектуальной и повседневной жизни.
4. Дионисийское и Аполлоническое в сознании эллинов и их влияние на художественную культуру древней Греции.
5. Древняя Греция как колыбель европейской цивилизации, ее открытия и достижения.

3. Практическое занятие по теме «Культура Древнего Рима»

Вопросы для обсуждения:

1. Картина мира и система культурных ценностей древних римлян.
2. Особенности религии Древнего Рима.
3. Возникновение Христианства в Римской империи.
4. Культурные достижения Античного Рима, вклад в развитие мировой культуры.

4. Практическое занятие по теме «Культура Средних веков. Христианство как основание средневековой культуры».

Вопросы для обсуждения:

1. Ценностные ориентации христианства.
2. Сюжеты и образы Ветхого Завета, их рецепция в искусстве.
3. Сюжеты и образы Нового Завета, их рецепция в искусстве.

5. Практическое занятие по теме «Культура эпохи Возрождения».

Вопросы для обсуждения:

1. Место античного наследия в культуре Ренессанса.
2. Система гуманистических ценностей эпохи Возрождения
3. Титаны Возрождения: образ жизни, мышления и поведения.
4. Реформация и ее роль в европейской культуре.
5. Протестантизм и его социокультурная роль в формировании европейской

цивилизации. Формирование нового типа личности.

6. Практическое занятие по теме «Культура Западной Европы сер. XVII – XVIII вв.».

Вопросы для обсуждения:

1. Культура Галантного века и ее феномены *(по согласованию с преподавателем)*.
2. Новые общественные идеалы эпохи Просвещения.
3. Особенности «проекта Просвещения», различные представления о его роли в жизни европейской цивилизации.

7. Практическое занятие по теме «Основные направления развития западноевропейской культуры XIX – начала XX вв.».

Вопросы для обсуждения:

1. Формирование культуры среднего класса. Ценности и нормы буржуазной культуры.
2. Феномен дендизма.
3. Рождение массовой культуры, ее взаимодействие с народной и элитарной культурами.

8. Практическое занятие по теме «Специфика арабо-мусульманской и индо-буддистской культур».

Вопросы для обсуждения:

1. Система мусульманских ценностей, пять столпов ислама.
2. Положение женщины в исламе. Брак и семейные отношения в арабо-мусульманской традиции.
3. Влияние арабо-мусульманской культуры на мировую культуру. Особенности художественной культуры исламского мира.
4. Система ценностей буддизма.
5. Влияние индо-буддистской культуры на мировую культуру.

9. Практическое занятие по теме «Основные особенности и духовные основания русской культуры».

Вопросы для обсуждения:

1. Православие как феномен русской культуры.
2. Сравнительный анализ трех ветвей христианства, догматические, обрядовые и культурные различия между православием, католицизмом и протестантизмом.

10. Практическое занятие по теме «Актуальные проблемы современной культуры».

Вопросы для обсуждения:

1. Глобализация: положительные и отрицательные стороны социокультурных процессов.
2. Особенности культуры информационного общества. Интернет как феномен культуры.
3. Культурологический анализ актуальных феноменов современной культуры

по выбору (*по согласованию с преподавателем*).

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 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.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме письменной работы, связанной с анализом любого самостоятельно выбранного феномена культуры (*по согласованию с преподавателем*).

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Учебная литература:

1. Касьянов, В. В. История культуры : учебник для академического бакалавриата / В. В. Касьянов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 436 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07267-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8D016E40-95B5-40BB-9F56-4614874590D5.
2. Березовая, Л. Г. История русской культуры : учебник для академического бакалавриата / Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 452 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08290-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E34B4E58-E5D0-4C19-8DCE-E98906C30A89.
3. Воронкова, Л. П. Культурология : учебник для академического бакалавриата / Л. П. Воронкова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 202 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07712-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BB7AE2FF-8084-438C-8C5A-247E628B26A0.

Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины:

1. Драч Г.В., Штомпель О.М., Штомпель Л.А., Королев В.К. Культурология: Учебник для вузов.- СПб.: Питер 2013.
2. Культурология: учебник / В.П. Большаков, Е.П. Борзова, С.Н. Иконникова [и др.]; научн. ред. С.Н. Иконникова, В.П. Большаков.- М.: Проспект, 2010.
3. Багдасарьян Н.Г. Культурология: учебник для вузов.-М.: Издательство Юрайт, Высшее образование. 2010.
4. Кравченко А.И. Культурология: учебник. – М.: Проспект, 2010.
5. Культурология: учебник / А.В.Костина.- 5-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2010.
6. Культурология: учебник для студентов вузов / Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2010.
7. Культурология: учебн. для студ.вузов, обучающихся по гуманитарно – социальным специальностям / А.П. Золкин.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2009.
8. Культурология: учеб. пособ. для высшей школы / В.В. Касьянов.- Изд. 3-е, испр. и доп.- Ростов н/Д: Феникс, 2010.
9. Культурология уч. пособие для студентов вузов \ под научн. ред. Г.В. Драча. – Изд. 16-е.- Ростов н/Д: Феникс, 2009.
10. Теория культуры: учеб. пособ./ под ред. С.Н. Иконниковой, В.П. Большакова.- СПб.: Питер, 2010.
11. Моисеева Н.А. Культурология. История мировой культуры.- СПб.: Питер, 2007.

8.2. Интернет-ресурсы

1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний - <http://www.zipsites.ru/>
2. Интернет-библиотека IQlib. - <http://www.iqlib.ru>
3. Российская государственная библиотека (РГБ - <http://www.rsl.ru/>)
4. Национальная электронная библиотека России НЭБ РФ <http://нэб.рф>
5. Электронная библиотека Гумер: гуманитарные науки: <https://www.gumer.info/>
6. Культурология.РФ: <https://kulturologia.ru/>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используются ЭБС «Рукопонт» <http://rucont.ru/> и ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com>

9. Описание материально-технической базы

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

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office,

антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

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

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

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

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра искусствоведения

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической работе

_____/Морозова И.С./

31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ МИРОВОГО КИНО»

по специальности

52.05.01 Актерское искусство

«Артист драматического театра и кино»

«Артист мюзикла»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

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

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «История мирового кино» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Дисциплина «История мирового кино» имеет прикладную культурологическую направленность и ориентирована на ценностную составляющую образования.

Общая трудоемкость дисциплины «История мирового кино» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет в 7-м семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цели:

- познакомить студентов с историей мирового кино;
- проанализировать мировой кинопроцесс, обобщить закономерности становления киноискусства;
- обозначить место кинематографа в современной аудиовизуальной культуре.

Задачи:

- вооружить знаниями по истории мирового кино, которые помогут им в их будущей профессиональной деятельности;
- научить видеть взаимодействие социокультурных, экономических и творческих факторов в кинопроцессе;
- помочь формированию художественного вкуса;

сформировать у студентов

- понимание многообразия художественных возможностей экрана;

- способность поставить отдельное произведение киноискусства в контекст истории, культуры и искусства;

сформировать навыки

- анализа художественной составляющей фильма – режиссерской, актерской, операторской работы, работы композитора, художника, костюмера, гримера и пр.;
- оценки фильмов на основе знания исторического контекста.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «История мирового кино» относится к обязательной части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по специальности 52.05.01 Актерское искусство.

Изучение Истории мирового кино позволяет расширить культурный кругозор студентов, обогатить их знаниями в области теории и истории искусства, понять тесные связи кино со смежными видами искусства – театром, литературой, живописью, балетом и др.

Дисциплина «История мирового кино» тесно связана как с профессиональными дисциплинами «Актерское мастерство» «Сценическое движение», «Сценическая речь», так и с искусствоведческими, такими как «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История русского театра», «История зарубежного театра» и др.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «История мирового кино» направлено на формирование следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций (табл.1).

**Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
«История мирового кино»**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
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 <i>Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно- историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода</i>	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 виды, жанры, стили искусства (изобразительного, музыкального, художественной литературы и т.д.); - специфические методы анализа произведений различных видов искусства; Умеет: – проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического периода; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; Владеет: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – методологией анализа произведений искусств; – профессиональной терминологией.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «История мирового кино» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет в 7-м семестре для студентов очной формы обучения.

Виды учебной работы		Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		24
Лекции		10
Практические занятия		14
Форма промежуточной аттестации - зачет		-
2. Самостоятельная работа		48
Трудоемкость	час.	72
	ЗЕТ	2

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Наименование тем дисциплины	Контактная работа, час		СРС	Всего часов
		Л	ПЗ		
1.	Тема 1. Рождение кинематографа.	1	1	4	6
2.	Тема 2. Расцвет немого кинематографа.	1	1	4	6
3.	Тема 3. Подъем советского кино.	1	2	4	7
4.	Тема 4. Приход звука в кино.	-	1	4	5
5.	Тема 5. «Золотой век» Голливуда.	1	1	4	6
6.	Тема 6. Кино Франции 30-х годов.	1	2	4	7
7.	Тема 7. Вторая мировая война на экране.	1	1	4	6
8.	Тема 8. Интеллектуализация европейского кинематографа в 60-е годы.	1	1	4	6
9.	Тема 9. От «оттепели» к «застоя».	1	1	4	6
10.	Тема 10. Кино Восточной и Центральной Европы.	1	1	4	6
11.	Тема 11. Новый Голливуд.	-	1	4	5
12.	Тема 12. Современный мировой кинопроцесс.	1	1	4	6
	Зачет				
	Итого, час.	10	14	48	72

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Тема 1. Рождение кинематографа

Франция – родина кино (бр.Люмьер, Мельес). Возникновение Голливуда. Открытия Д.-У. Гриффита. Появление кино в России и других странах.

Кинопоказ: Программа короткометражек бр. Люмьер, «Путешествие на Луну» Мельеса, «Большое ограбление поезда», «Понизовая вольница», эпизод из «Нетерпимости» Гриффита.

Тема 2. Расцвет немого кинематографа

Немецкий экспрессионизм. Французский авангард. Ч.Чаплин. К.Дрейер, В.Шестром, Ф.Ланг, Ф.Мурнау, В.Пабст, Е.Бауэр, Я. Протазанов.

Кинопоказ: «Возница», «Огни большого города», «Отец Сергей», «Жизнь за жизнь», «Кабинет доктора Калигари», «Носферату. Симфония ужаса», «Метрополис», «Андалузский пес» (все во фрагментах).

Тема 3. Подъем советского кино

Великие новаторы. Лев Кулешов, Дзига Вертов, С.Эйзенштейн, В.Пудовкин, А.Довженко, ФЭКС.

Кинопоказ: «Броненосец «Потемкин», «Человек с киноаппаратом» (фрагмент).

Тема 4. Приход звука в кино

Становление индустрии развлечений в мире и в СССР. Основные жанры. Комедии Александрова и Пырьева.

Историко-революционный фильм. Трилогия о Максиме. Лениниана.

Кинопоказ: «Веселые ребята» и «Чапаев».

Тема 5. «Золотой век» Голливуда

Основные жанры: комедия, мелодрама, мюзикл, гангстерский фильм, фильм ужасов, вестерн. Социальные комедии Фрэнка Капры. «Система звезд».

Кинопоказ: «Гражданин Кейн», «Касабланка», «Дилижанс» (на выбор или фрагменты).

Тема 6. Кино Франции 30-х годов

Комедии Рене Клера. Социальные драмы Ренуара. Марсель Карне и кино «поэтического реализма».

Кинопоказ: «Под крышами Парижа», «Правила игры», «Набережная туманов» (на выбор или фрагменты).

Тема 7. Вторая мировая война на экране

Фронтальная хроника. Антифашистские ленты. Тема войны в жанровом кино. Итальянский неореализм – главное направление в послевоенном кино Европы.

Кинопоказ: «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой» (фрагмент), «Рим – открытый город».

Тема 8. Интеллектуализация европейского кинематографа в 60-е годы

Французская «новая волна», «английские рассерженные», «новое немецкое кино». Итальянская школа – Висконти, Феллини, Антониони. Ингмар Бергман – яркий представитель интеллектуально-философского кино и скандинавской культуры.

Кинопоза: «На последнем дыхании», «8 ½», «Гибель богов», «Земляничная поляна» (на выбор).

Тема 9. От «оттепели» к «застою»

Многонациональное советское кино. Крупнейшие имена. Главные фильмы.

Кинопоза: «Летят журавли», «Застава Ильича», «Андрей Рублев» (на выбор).

Тема 10. Кино Восточной и Центральной Европы

Польское кино «морального беспокойства», чехословацкая «новая волна», «венгерское чудо» и др. Постсоциалистическое кинопространство.

Кинопоза: «Пепел и алмаз», «Андерграунд» (на выбор).

Тема 11. Новый Голливуд

Пересмотр традиционных жанров. Коппола, Лукас и Спилберг. Молодежная контркультура. Вьетнамская война на экране. Американские независимые.

Кинопоза: «Бонни и Клайд», «Пролетая над гнездом кукушки», «Беспечный ездо», «Таксист» (на выбор).

Тема 12. Современный мировой кинопроцесс

Основные тенденции. Процессы глобализации. Транснационализация и копродукция. Мейнстрим и авторское кино. Кино XXI века.

Кинопоза: «Белая лента», «Дитя», «Мамочка», «Бартон Финк», «Криминальное чтение» (на выбор).

6. Учебно-методическое обеспечение для 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.

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 занятий.

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.

Внеаудиторная деятельность по данной дисциплине предполагает:

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

Предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавателем вопросы;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, примеров педагогического опыта и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти или подготовить наглядный материал;
- продумать текст презентации на 5-15 минут.

6.2. Задания для самостоятельной работы

1. Особенности актерской игры в немом кинематографе.
2. Рождение системы звезд.
3. Чарли-бродяга, актерская «тема» в киноискусстве.
4. Советский авангард 20-х и идея актера-натурщика.
5. Немецкий экспрессионизм и актеры школы Рейнхардта.
6. Примеры долгосрочного сотрудничества режиссера и актера в мировом кино.
7. Традиции итальянского неореализма в современном кино.
8. Связь кино, телевидения и театра в кино Великобритании.
9. Ли Страсберг и система Станиславского.
10. Экранизации произведений Шекспира и выдающиеся исполнители шекспировских ролей.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Самостоятельный просмотр фильмов «Пиковая дама», «Огни большого города», «Последний человек», «Голубой ангел», «400 ударов» и др.

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.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Учебная литература:

1. Паниотова Т.С., Коробова Г.А., Корсикова Л.И., Штомпель Л.А. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: Учебное пособие. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"

Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины:

1. Беленький И. Лекции по всеобщей истории кино, М., 2008
2. Зоркая Н.М. История отечественного кино. XX век, «Алетейя», СПб., 2005
3. Комаров С.В. Великий немой: Из истории зарубежного киноискусства (1895-1930), 1994.
4. Садуль Ж. Всеобщая история кино в 6-ти томах. «Искусство», М., 1958-1963
5. Теплиц Ежи. История киноискусства в 4-х томах, М., 1968-1974.
- История отечественного кино, «Прогресс-Традиция», М., 2005
2. История зарубежного кино (1945-2000). «Прогресс-Традиция», М., 2005
3. Кино. Всемирная история, под ред. Филипа Кемпа, пер. с англ. «Магма», 2013
4. Разлогов Кирилл. Мировое кино. История искусства экрана. «ЭКСМО», М., 2011.
5. Садуль Жорж. История киноискусства. От его зарождения до наших дней. Изд. иностр. литературы, М., 1957

8.2. Интернет-ресурсы

1. <http://cinema.rin.ru/>
2. <http://kino-history.narod.ru/>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Чтение лекций по дисциплине «История мирового кино» проводится с использованием мультимедийных презентаций; осуществляется демонстрация фрагментов фильмов.

9. Описание материально-технической базы

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

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

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

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

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

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра музыкальной выразительности

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической работе

_____/Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«История музыки»

по специальности

52.05.01 Актерское искусство

«Артист мюзикла»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины	3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	4
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	5
5. Содержание учебной дисциплины.....	6
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	6
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....	7
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	11
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	11
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	12
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	13
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	17
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	18
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....	18
8.2. Интернет-ресурсы.....	19
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....	20
9. Описание материально-технической базы.....	20

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «История музыки» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Дисциплина «История музыки» входит в комплекс искусствоведческих дисциплин и ориентирована на получение базовых представлений о развитии музыкальной культуры. Учебный курс предполагает первичное освоение музыкальных стилей в социально-культурном контексте и исторической преемственности, знакомство с творческими достижениями выдающихся композиторов, основными жанрами (вокальная, инструментальная музыка, опера, симфония, соната, сюита и др.) и формами музыкального искусства.

Дисциплина построена на лекционном изложении материала с обязательным прослушиванием музыкальных произведений (целиком или в отрывках), а также с использованием видеоматериалов (записи опер, балетов, оперетт, мюзиклов, концертов и т.д.).

Общая трудоемкость дисциплины «История музыки» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа). Структурно курс состоит из разделов и тем.

Формы промежуточной аттестации – зачет во втором и третьем семестрах для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цель:

- формирование у студентов целостного представления о процессе исторического развития профессиональной музыкальной культуры в ее важнейших явлениях и достижениях — от древности до современности.

Задачи:

- раскрыть связи музыкально-исторического процесса с процессом исторического развития общества в целом;

- охарактеризовать взаимодействия народного и профессионального творчества, исторической преемственности, обновления и обогащения содержания музыкального искусства, его выразительных средств, жанров и форм;
- воспитать понимание своеобразия исторического развития музыкальной культуры у разных народов;
- сформировать умение использовать полученные знания в своей творческой работе, исходя из принципа общности и стилевых аналогий в развитии различных видов искусства;
- сформировать сумму практических навыков, обеспечивающих адекватное понимание и применение в творческой деятельности различного музыкального материала.

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП

Учебная дисциплина «История музыки» относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по специальности 52.05.01 «Актерское искусство».

«История музыки» связана с такими дисциплинами, как «История русского театра», «История зарубежного театра», «Сценическое пение», «Музыкальный ансамбль» и др.

Эта дисциплина необходима для формирования целостного взгляда на мировой культурно-исторический процесс. Получаемые знания и навыки способствуют гармоничному развитию личности актера, его интеллектуальных и творческих возможностей. Кроме того, они служат базисом для понимания приоритетного положения культуры в общественном устройстве, способствуют осознанию своей национальной идентичности и необходимости ее сохранения, а также культурного своеобразия других народов.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История музыки»

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

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-5 <i>Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного</i>	УК- 5.1 Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций. УК- 5.2 Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное	Знает: - различные исторические типы культур; - знает формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования;

<i>взаимодействия</i>	различных культур и религий.	Умеет: - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности. Владеет: - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
<i>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</i>	ОПК-1.1 Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства 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 виды, жанры, стили музыкального искусства; - специфические методы анализа произведений искусства; Умеет: – проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического периода; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; - выносить обоснованное эстетическое суждение о конкретном произведении искусства; Владеет: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – методологией анализа произведений искусств; – профессиональной терминологией.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа). Формы промежуточной аттестации – зачет во втором и третьем семестрах для студентов очной формы обучения.

Виды учебной работы		2 семестр	3 семестр	Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		24	24	48
Лекции		10	10	20
Практические занятия		14	14	28
Форма промежуточной аттестации		Зачет	Зачет	
2. Самостоятельная работа		12	12	24
Трудоемкость	час. ЗЕТ	36	36	72
		1	1	2

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Всего часов
		Л	ПЗ		
1.	Тема 1. Введение в предмет. Архаические культуры. Музыка в жизни Античного общества.	2	2	2	6
2	Тема 2. Светская и религиозная музыка Средневековья и Возрождения.	2	2	2	6
3.	Тема 3. Ранняя барочная опера в Италии, Франции, Англии.	2	2	2	6
4	Тема 4. Музыкальная культура Германии эпохи Барокко. Бах и Гендель	2	4	3	9
5	Тема 5. Опера XVIII века. Глюк и Моцарт.	2	4	3	9
	Зачет				
	Итого во 2 семестре	10	14	12	36
6	Тема 6. Симфония эпохи классицизма и романтизма (первая половина XIX века)	1	2	2	5
7	Тема 7. Опера второй половины XIX века.	1	2	2	5
8	Тема 8. Формирования композиторской школы в России. Глинка и композиторы «Могучей кучки». Чайковский.	2	3	2	7
9	Тема 9. Русская музыка на рубеже XIX-XX веков. Стравинский.	2	3	2	7
10	Тема 10. Основные направления музыки первой половины XX века	2	2	2	6
11	Тема 11. Авангард и постмодернизм в музыке второй половины XX века.	2	2	2	6
	Зачет				
	Итого в третьем семестре	10	14	12	36
	Итого	20	28	24	72

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Тема 1. Введение в предмет. Архаические культуры. Музыка в жизни Античного общества.

Курс начинается с описания предмета, его места в комплексе гуманитарных наук, методологии и целевых установок. Также речь идет о происхождении музыки, ее месте и функциях в условиях архаического общества. Более подробно затрагивается культура Античности. Характеризуются такие важнейшие категории как синкретизм и устный характер творчества, кроме того, музыкальный инструментарий, формы музицирования, выдающиеся поэты-музыканты, труды античных философов о музыке.

Тема 2. Светская и религиозная музыка Средневековья и Возрождения.

С установлением христианства в Западной Европе формируются новые типы музыкальной практики. С одной стороны, развивается церковная музыка (григорианский хорал, месса), с другой – светские музыкальные традиции (культура менестрелей). В эпоху Возрождения сохраняется этот дуализм, при этом расширяется география (наряду с Нидерландами и Италией, заявляют о себе композиторские школы Франции, Германии, Испании, Англии), эволюционирует жанровая система, усложняется полифонический музыкальный язык. Появляются такие новые жанры, как фроттола, вильянсико, мадригал, отражающие картину мира Возрождения.

Тема 3. Ранняя барочная опера в Италии, Франции, Англии.

Наступление эпохи Барокко связано с преобразованием жанровой структуры в музыке. Складываются новые жанры, среди которых особое место занимает опера, рассматриваемая как синтетический жанр – музыкальная драма (*dramma per musica*). Одно из высших достижений барочной оперы XVII века – творчестве К. Монтеверди в Италии, создавшего так называемый «выразительный и взволнованный стиль» (*stile rappresentativo, stile concitato*), тонко отражавший состояние героя на сцене. Свою модель, частично опирающуюся на традиции французского классицистского театра создает Ж.Б. Люлли, а в Англии Г. Перселл оригинально ассимилирует достижения современников, привнося в оперный жанр колорит английского фольклора.

Тема 4. Музыкальная культура Германии эпохи Барокко. И.С. Бах и Г.Ф. Гендель

Развитие немецкой музыки XVII-XVIII веков в значительной степени было связано с лютеранской церковной службой и протестантским хоралом. Однако, творчество И.С. Баха, большая часть сочинений которого (кантаты, оратории, страсти, мессы, духовные концерты) была создана для церковной службы, выходит далеко за рамки церковно-прикладной функции и обладает философской глубиной и универсальной выразительностью. На отдельных примерах рассматриваются наиболее яркие творческие открытия композитора как в области «музыкального прочтения» поэтического текста, так и в сфере так называемой «абсолютной» музыки. Анализируется жанровый состав его творческого наследия, акцентируются характерные жанровые признаки и черты музыкального языка.

Творчество Г.Ф. Генделя представляет иную грань барочного стиля. Гендель – композитор-драматург, связавший большую часть своей жизни с оперным театром. Опера, так же как и оратория, стали главной репрезентацией его индивидуального музыкального стиля, ассимилировавшего самые разные европейские традиции: немецкие, итальянские, английские, французские. Этот своеобразный подход рассматривается на примере оперы «Юлий Цезарь в Египте» и оратории «Мессия».

Тема 5. Опера XVIII века. К.В. Глюк и В.А. Моцарт

Опера XVIII века богата достижениями. Однако, особое место занимает реформаторская деятельность К.В. Глюка, представившего существенно обновленную модель оперы, опирающуюся на эстетические принципы классицизма. Приоритет драмы, содержание которой определяет музыкальную драматургию и язык, ясность и простота, – таковы основные послы его оперной реформы, имевшей открыто декларативный характер. Пример – опера «Орфей и Эвридика».

Оперная эстетика В.А. Моцарта обладает своими отличительными чертами. Не разрушая сложившиеся оперные жанры (опера буффа, опера сериа, зингшпиль), он наполнил их новым содержанием, разнообразно применяя контрастный тип музыкальной драматургии, создавая ярко индивидуальные музыкальные портреты героев. Пример – опера «Дон Жуан».

Тема 6. Симфония эпохи классицизма и романтизма (первая половина XIX века)

Симфония – один из ведущих жанров классико-романтической эпохи. Она складывается на протяжении второй половины XVIII века, когда отбирается и обретает характер канона определенная сумма признаков (состав оркестра, структура циклической формы, функции

частей, обобщенное образное содержание). Как никакой другой инструментальный жанр, симфония отразила классицистские требования гармоничности, пропорциональности в соотношении частей целого, ясности. Л. ван Бетховен наполняет жанр новым содержанием, воплощая в симфоническом цикле некую поэтическую идею, используя тип контрастной драматургии, выпукло противопоставляя и развивая тематический материал.

Романтическая симфония, опираясь на достижения венских классиков, приносит много нового. Ф. Шуберт, Ф. Мендельсон, Р. Шуман обогащают жанр симфонии лирическим содержанием, обновляют драматургию, широко используют песенное начало и песенные формы в симфоническом цикле. Г. Берлиоз и Ф. Лист развивают идеи программности и создают новый тип программной симфонии и одночастной симфонической поэмы (Лист), основывающейся на литературных, живописных и других внемузыкальных источниках.

Тема 7. Опера второй половины XIX века. Р. Вагнер. Д. Верди.

Романтический принцип синтеза искусств определяет творческие поиски Р. Вагнера, опирающиеся на идею *Gesamtkunstwerk* (совокупное или единое произведение искусства). На примере тетралогии «Кольцо нибелунга» рассматриваются основные новации в области оперной драматургии (сквозное развитие с использованием широко разработанной лейтмотивной системы), композиционной структуры, музыкального языка, вокального стиля.

Оперное творчество Д. Верди развивается в русле итальянских традиций и вокальной культуры, основывающейся на стиле *bel canto*, но и с учетом вагнеровских достижений в поздний период. Уделяя особое внимание драматическому содержанию и сценическому развитию, Верди находил исключительные музыкально-выразительные средства, включая вокальную мелодику, оркестровое сопровождение, новаторски выстроенные ансамбли. Это касается как опер начала 1850-х годов («Риголетто», «Травиата», «Трубадур»), так и поздних творений («Отелло»).

Тема 8. Формирования композиторской школы в России. М.И. Глинка и композиторы «Могучей кучки». П.И. Чайковский

Формирование в начале XIX века композиторской школы в России опирается на русский фольклор, традиции любительского и профессионального музицирования XVIII века. Творчество М.И. Глинки, соединившего национальные основы и современные европейские достижения, заложило фундамент для последующего развития как крупных (опера, симфоническая музыка), так и малых (романс и песня) жанров. Историческая музыкальная драма и сказочно-фантастическая

опера находят своеобразное развитие в сочинениях композиторов «Могучей кучки» Н.А. Римского-Корсакова («Царская невеста», Садко»), А.П. Бородина («Князь Игорь»), М.П. Мусоргского («Борис Годунов»), отличающихся ярким национальным колоритом и новаторством в области музыкальной драматургии и языка, в сфере использования хора и оркестра.

Высоким универсализмом отличается оперное и симфоническое творчество П.И. Чайковского, обобщившего предшествующие традиции, но и вышедшего на новый уровень психологизма, раскрывшего сложный и противоречивый внутренний мир личности. Примеры – оперы «Евгений Онегин» или «Пиковая дама», симфонии №4 и №6.

Тема 9. Русская музыка на рубеже XIX-XX веков. И.Ф. Стравинский.

Многообразием тенденций отличается панорама русской музыки на рубеже XIX-XX столетий. На арену выходит новое поколение композиторов С.И. Танеев, А.К Глазунов, А.Н. Скрябин, С.В. Рахманинов, И.Ф. Стравинский. Расширение образной структуры музыки Серебряного века или эпохи модерн (углубленный интерес к религиозно-философским проблемам, обращение к архаическим пластам культуры, уход от «дидактической утилитарности», эстетизм и культивирование изощренного мастерства и т. д.) обусловило изменение и усложнение музыкального языка. Творчество Стравинского, в частности его «русские балеты», поставленные антрепризой Дягилева, обозначили важный рубеж и резкое обновление образной и музыкально-выразительной сферы.

Тема 10. Основные направления музыки первой половины XX века.

Чрезвычайное разнообразие поисков и экспериментов характеризует развитие музыкальной культуры этого периода. По мере того, как «антиромантизм» набирает силу, появляются новые направления, эстетические программы и манифесты. Импрессионизм (Дебюсси, Равель), экспрессионизм (Нововенская школа), неоклассицизм (Стравинский, Хиндемит, Фалья), неофольклоризм (Стравинский, Барток, Прокофьев), «новая простота» и «новый динамизм» (французская «Шестерка»), футуризм (Прателла, Руссоло) сосуществуют в едином культурном пространстве.

Каждое направление, в зависимости от эстетических установок, вырабатывает свой арсенал музыкально-выразительных средств (тональность, расширенная тональность, атональность, додекафония и др.).

Тема 11. Авангард и постмодернизм в музыке второй половины XX века.

Авангард – обобщающее понятие, предполагающее совокупность разнообразных художественных явлений, культивирующих принцип новизны и открытия неизведанного. В историко-хронологическом плане принято выделять две «волны» (этапа) в его развитии: первая (1920-30е годы) и вторая (1950-60е годы). Суть авангардных экспериментов в послевоенный период (после 1945 года) сводилась к открытию новых звуковых возможностей в разных сферах: звуковысотной (додекафония и сериализм), инструментально-тембровой (сонорика, микротоновая техника). На авангардные эксперименты оказал большое влияние технический прогресс и появление технически синтезированного звука (конкретная музыка, электронная музыка). Все эти новации были обусловлены новой картиной мира, на которую существенно повлияло развитие научной мысли и радикальное изменение традиционного уклада жизни.

Постмодернизм 1970-90-х годов характеризуется обращением к историческому прошлому и интертекстуальностью (заимствование чужого материала и выстраивание новой концепции в зависимости от сопоставления цитируемого материала).

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

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

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

При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать соответствующую тему дисциплины.

Работа над каждой темой предполагает следующий алгоритм действий:

*

а) составить краткий план-конспект, ориентируясь, в первую очередь, на презентацию лекции и схемы по теме, не забывая использовать и другие источники информации. При этом необходимо фиксировать самую суть вопросов, сжато отражая логическую последовательность материала. Желательно при написании плана-конспекта самостоятельно составлять схемы, таблицы, рисунки, то есть фиксировать информацию, используя различные знаковые системы, что необходимо для глубокого понимания изучаемого материала. Подготовленные материалы можно использовать на практическом занятии и зачете;

б) ответить на контрольные вопросы и выполнить практические задания, используя подготовленные материалы и источники информации из раздела 8. При ответе нужно обязательно привести конкретные примеры, если это требуется в задании, в противном случае ответы не будут засчитаны.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся может включать разнообразные виды деятельности, в том числе:

- работу в библиотеке Института;
- работу с рекомендованной основной и дополнительной литературой;
- работу с аудиовизуальными учебными материалами, в том числе презентациями, электронными учебниками, обучающими программами;
- изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям;
- подготовку компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины;
- поиск необходимых материалов в научно-исследовательских ресурсах Интернета;
- написание эссе;
- подготовку к выступлениям с сообщениями (презентациями) на практических занятиях.

6.2. Задания для самостоятельной работы.

Самостоятельная работа осуществляется студентами во внеаудиторное время. Основная цель самостоятельной работы студентов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. 6.3. *Задания для подготовки к практическим занятиям.*

Задание для самостоятельной работы по теме 1. Введение в предмет. Архаические культуры. Музыка в жизни Античного общества.

Задание для самостоятельной работы по теме 2. Светская и религиозная музыка Средневековья и Возрождения.

Задание для самостоятельной работы по теме 3. Ранняя барочная опера в Италии, Франции, Англии.

Задание для самостоятельной работы по теме 4. Музыкальная культура Германии эпохи Барокко. И.С. Бах и Г.Ф. Гендель

Задание для самостоятельной работы по теме 5. Опера XVIII века. К.В. Глюк. В.А. Моцарт.

Задание для самостоятельной работы по теме 6. Симфония эпохи классицизма и романтизма (первая половина XIX века)

Задание для самостоятельной работы по теме 7. Опера второй половины XIX века. Р. Вагнер. Д. Верди.

Задание для самостоятельной работы по теме 8. Формирование композиторской школы в России. Глинка и композиторы «Могучей кучки». П.И. Чайковский.

Задание для самостоятельной работы по теме 9. Русская музыка на рубеже XIX-XX веков. И.Ф. Стравинский.

Задание для самостоятельной работы по теме 10. Основные направления музыки первой половины XX века.

Задание для самостоятельной работы по теме 11. Авангард и постмодернизм в музыке второй половины XX века.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Практическое занятие по теме 1. Введение в предмет. Архаические культуры. Музыка в жизни Античного общества.

Вопросы для обсуждения:

1. Типологические особенности культур Древности.
2. Понятие культурного синкретизма.
3. Архаический ритуал и его особенности.
4. Наследие Древней Греции в европейской художественной и музыкальной культуре.

Практические задания:

1. Охарактеризовать творчество аэдов в Древней Греции.

2. Древнегреческая лирика и ведущие поэты.
3. Описать роль хора в древнегреческой трагедии.

Практическое занятие по теме 2. Светская и религиозная музыка Средневековья и Возрождения.

Вопросы для обсуждения:

1. Устный профессионализм в эпоху Средневековья, его особенности.
2. Музыкальные инструменты менестрелей, способы их классификации.
3. Григорианский хорал в католической церкви.
4. Месса в эпоху Возрождения
5. Ведущие композиторы нидерландской школы.

Практические задания:

1. На основе прослушивания фрагментов определить разницу между средневековым и ренессансным музыкальным стилем.
2. Сформулировать стилистические отличия популярного песенного многоголосия (на примере итальянской фроттолы и испанского вильянсико).
3. Обозначить структуру (разделы) католической мессы (проприй и ординарий).

Практическое занятие по теме 3. Ранняя барочная опера в Италии, Франции, Англии.

Вопросы для обсуждения:

1. Расцвет венецианской оперы. Первые оперные театры и их репертуар.
2. Монтеверди в Венеции.
3. Жан-Батист Люлли при дворе Людовика XIV. Комедия-балет и музыкальная трагедия.
4. Музыкально-драматическое наследие Г. Перселла и традиции шекспировского театра.

Практические задания:

1. Сформулировать отличия итальянского и французского музыкального стиля, сложившегося в опере.
2. Влияние актерской декламации на вокальный стиль французской музыкальной трагедии.
3. Обозначить основные жанры в творчестве Перселла. Английская маска и ее особенности

Практическое занятие по теме 4. Музыкальная культура Германии эпохи Барокко. И.С. Бах и Г.Ф. Гендель

Вопросы для обсуждения:

1. Реформация в Германии и музыка лютеранского богослужения.
2. Бах на службе в Лейпциге. Крупные вокально-инструментальные сочинения.
3. Лондонский период в жизни Генделя. Королевская Академия музыки и ее оперный репертуар.
4. Жанр оратории в творчестве Генделя.

Практические задания:

1. Обозначить источники протестантских церковных песен.
2. Охарактеризовать роль хора в Страстях по Матфею Баха.
3. Ария в операх Генделя. Типология и структура.
4. Опера и оратория: сходство и различия

Практическое занятие по теме 5. Опера XVIII века. К.В. Глюк. В.А. Моцарт.**Вопросы для обсуждения:**

1. Основные жанры оперы XVIII века (опера seria, комические интермеццо, неаполитанская диалектная комедия, опера буффа).
2. Гольдони – либреттист.
3. Основные положения оперной реформы Глюка.
4. Моцарт и либреттист Лоренцо да Понте.
5. Ария – портрет героя.

Практические задания:

1. Охарактеризовать своеобразие музыкальной драматургии сцены с фуриями (2 действие «Орфея и Эвридики» Глюка).
2. Прослушать увертюру к опере «Дон Жуан» Моцарта и определить контрастные разделы.
3. Выявить как в арии Дон Жуана из 1 действия раскрывается образ героя.

Практическое занятие по теме 6. Симфония эпохи классицизма и романтизма (первая половина XIX века)**Вопросы для обсуждения:**

1. Инструментальные жанры в творчестве Гайдна.
2. Последние симфонии Моцарта. Образы и темы.
3. Роль контраста в симфониях Бетховена. На примере Симфонии №3.
4. Дирижерские интерпретации симфоний Бетховена.
5. Песня в симфониях Шуберта.
6. Сюжетная программность в симфониях Берлиоза. На примере «Фантастической симфонии».

Практические задания:

1. Сравнить первые части симфония Гайдна №103 и Моцарта №40 и выявить различия образного характера.
2. Охарактеризовать структуру цикла и функции частей в симфониях Бетховена. На примере Симфонии №3.
3. Роль вступления в Неоконченной симфонии Шуберта.
4. Источники программности в Фантастической симфонии Берлиоза.

**Практическое занятие по теме 7. Опера второй половины XIX века.
Р. Вагнер. Д. Верди.**

Вопросы для обсуждения:

1. Музыкально-теоретические работы Вагнера. «Опера и драма»
2. Сюжетные источники либретто тетралогии «Кольцо нибелунга»
3. Новый главный герой в операх Верди 1850-х годов.
4. Верди и Шекспир.

Практические задания:

1. Составить краткий конспект работы Вагнера «Опера и драма». Выявить основные позиции.
2. Прослушать 3 сцену III действия «Валькирии», охарактеризовать логику музыкального развития, обозначить лейтмотивы.
3. Составить перечень драматических произведений, легших в основу оперных либретто Верди.
4. Охарактеризовать принципы построения квартета из III действия «Риголетто» (персонаж, его эмоциональное состояние, характер вокальной мелодии).

Практическое занятие по теме 8. Формирование композиторской школы в России. Глинка и композиторы «Могучей кучки». П.И. Чайковский.

Вопросы для обсуждения:

1. Русские композиторы второй половины XVIII века (Бортнянский, Березовский, Фомин)
2. Глинка и Италия (Испания).
3. М.А. Балакирев и его ученики.
4. Новации М.П. Мусоргского в оперном жанре.
5. Симфония №6 Чайковского – симфония-трагедия.

Практические задания:

1. Прослушать и охарактеризовать танцевальные эпизоды в опере Глинки «Руслан и Людмила»
2. Привести примеры влияния восточной (ориентальной) тематики в произведениях композиторов «Могучей кучки».
3. Прослушать и описать особенности вокальной партии в монологе Бориса «Достиг и высшей власти» из оперы «Борис Годунов» Мусоргского.

4. Назвать жанры симфонической музыки Чайковского.

Практическое занятие по теме 9. Русская музыка на рубеже XIX-XX веков. И.Ф. Стравинский.

Вопросы для обсуждения:

1. Серебряный век в музыке и других видах искусства.
2. Московская и петербургская композиторские школы в конце XIX века.
3. А.Н. Скрябин – музыкант-философ.
4. Стравинский и русский фольклор.

Практические задания:

1. Прослушать «Поэму экстаза» Скрябина и обозначить ведущие инструментальные тембры.
2. Прокомментировать высказывания Стравинского о «Весне священной» (на основе издания: И. Стравинский: публицист и собеседник. М., 1988.)
3. Перечислить основные этапы творческой эволюции Стравинского.

Практическое занятие по теме 10. Основные направления музыки первой половины XX века.

Вопросы для обсуждения:

1. Импрессионизм в живописи и музыке.
2. Композиторы Нововенской школы – от экспрессионизма к абстракционизму.
3. Фольклорные изыскания Б. Бартока.
4. Историческое наследие в творчестве П. Хиндемита.

Практические задания:

1. Перечислить композиторов французской «Шестерки»
2. Ознакомиться с работой Ж. Кокто «Петух и арлекин» и охарактеризовать его отношение к Вагнеру.
3. Прослушать «Музыку для струнных, ударных и челесты» Бартока и охарактеризовать роль ритма и ударных инструментов.

Практическое занятие по теме 11. Авангард и постмодернизм в музыке второй половины XX века.

Вопросы для обсуждения:

1. Лидеры послевоенного авангарда. Дармштадские курсы.
2. О понятии «техническая музыка».
3. К. Штокхаузен и его гепталогия «Свет»
4. Историзм и постмодернизм. Коллаж и интертекстуальность.

Практические задания:

1. Перечислить композиторские техники 2 авангарда.

2. Прослушать Симфонию №1 А. Шнитке и определить цитатный материал, солирующие инструменты.
3. Прочитать биографический очерк о П. Булезе и обозначить основные периоды его творчества.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 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.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, включающим вопрос и практическое задание.

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Учебная литература:

1. Музыкальная энциклопедия в 6 томах. М., 1973-1982.
2. Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1990.
3. Музыкальные инструменты: Энциклопедия. М., 2008
4. Друскин М. История зарубежной музыки: Учебник. Вып. 4: СПб., 2004.
5. Европейская музыка XIX века: Учебное пособие. Кн. 1. М., 2008
6. История зарубежной музыки: Учебник. Вып. 5. М., 1988.
7. История зарубежной музыки: Учебник. Вып. 6. СПб., 2010.
8. История зарубежной музыки. XX век: Учебное пособие. М., 2005
9. Конен В. История зарубежной музыки: Учебник. Вып. 3. М., 1984
10. Левик Б. История зарубежной музыки: Учебник. Вып. 2. М., 1980.
11. Лозинская, В. П. Русская музыка с древнейших времен до середины XX века [Электронный ресурс] : монография / В. П. Лозинская. - Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2013. - 140 с.
<http://www.znaniium.com/bookread.php?book=492764>

12. Левая Т.Н. История отечественной музыки второй половины XX в. М.: "Композитор", 2010. - 556 с. <http://e.lanbook.com/view/book/41044/>
13. Рапацкая Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века. 3-е изд., перераб. и доп. М.: "Лань", "Планета музыки", 2015. - 480 с.
<http://e.lanbook.com/view/book/56564/>
14. Розеншильд К. История зарубежной музыки до середины XVIII века: Учебник. Вып. 1. М., 1963.

Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины:

1. Аберт Г. В. А. Моцарт: в 2 ч. М., 1978–1985
2. Вагнер Р. Избранные работы. М., 1978
3. Варунц В. Музыкальный неоклассицизм. М., 1988.
4. Друскин М. Иоганн Себастьян Бах. М., 1982
5. Друскин М. Пассионы и мессы И. С. Баха. М., 1976.
6. Друскин М. О западноевропейской музыке XX века. М., 1973
7. Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII — первой половины XVIII века: принципы, приемы. М., 1983
8. Кириллина Л. Бетховен. Жизнь и творчество: в 2 т. М., 2009.
9. Кириллина Л. Театральное призвание Георга Фридриха Генделя. М., 2019.
10. Кириллина Л. Оратории Генделя: учебное пособие по истории зарубежной музыки. М., 2008.
11. Кокорева Л. Клод Дебюсси. М., 2011
12. Жан Кокто. Петух и Арлекин. Либретто. Воспоминания. Статьи о музыке и театре / Сост. М.А. Сапонов. М., 2000.
13. Левик Б. Рихард Вагнер. М., 1978
14. Музыка XX века. Очерки. Кн. 1–5. М., 1976–1986.
15. Музыкальная эстетика Германии: в 2 т. М., 1981–1982.
16. Музыкальная эстетика Франции XIX века. М., 1974.
17. Орджоникидзе Г. Оперы Верди на сюжеты Шекспира. М., 1967
18. Роллан Р. Гендель. М., 1984.
19. Филенко Г. Французская музыка первой половины XX века: Очерки. Л., 1983.
20. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. М., 2004.
21. Шуман Р. О музыке и музыкантах. Собрание статей: в 2 т. М., 1975–1979

8.2. Интернет-ресурсы

Официальный сайт Государственного института искусствознания
[Электронный ресурс] - URL: <http://sias.ru>

Сайт Классическая музыка [Электронный ресурс] <http://www.classic-music.ru>

<http://taneevlibrary.ru> - сайт научной библиотеки имени Танеева Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

18. <http://www.rsl.ru> - сайт Российской государственной библиотеки.

19. <http://www.muzcentrum.ru/orpheusradio> - страница российского телерадиоцентра Орфей.

20. <http://www.ivanovka-museum.ru> музей-усадьба им. С.В. Рахманинова в Ивановке.

21. <http://tchaikovsky-house-museum.ru> музей-усадьба П.И. Чайковского в Клину.

22. http://kuskovo.ru/akcii_i_br_meropriyatiya_br_v_muzee1/ - концерты в Кусково.

23. <http://www.mussorgsky.ru> - сайт с биографией композитора, статьи, записи, рассказы о его произведениях. Информация о Театре оперы и балета им. М. П. Мусоргского, мемориальном музее-усадьбе М. П. Мусоргского.

24. <http://glinka.museum> - сайт Музея музыкальной культуры имени Глинки

25. <http://www.compozitor.spb.ru> - сайт издательства «Композитор».

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используется ЭБС «Руcont» <http://rucont.ru/>.

9. Описание материально-технической базы

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

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

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

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека

<http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

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

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической работе

_____/Морозова И.С./

31 август 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИСТОРИЯ»

по специальности

52.05.01 Актерское искусство

«Артист мюзикла»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины	3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	7
5. Содержание учебной дисциплины.....	7
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	7
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....	8
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	20
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	20
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	22
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	22
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	32
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	32
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....	32
8.2. Интернет-ресурсы.....	37
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....	37
9. Описание материально-технической базы.....	37

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «История» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Рабочая программа дисциплины охватывает период от начала формирования первобытного общества до наших дней, что дает представление об истории как комплексном процессе с его внутренними закономерностями и каузальными связями. В ней отражены ведущие тенденции политического, социально-экономического, религиозно-конфессионального и культурного развития человечества на различных этапах его эволюции. Показана история России в системе мировой истории.

Трудоемкость дисциплины «История» составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа), структурно дисциплина состоит из разделов и тем.

Формы промежуточной аттестации – зачеты в первом и втором семестрах, экзамен в третьем семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цели:

- сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации;
- сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России;
- показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории, особенности и специфику развития российского общества;

- ввести в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности;
- выработать у студентов навыки получения, анализа и обобщения исторической информации.

Задачи:

- показать место истории в обществе, значение для раскрытия истории культуры, науки и техники, для осознания поступательного развития мировой цивилизации, ее единства и противоречивости;
- показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории, проанализировать общее и особенное российской истории, что позволит определить место российской цивилизации во всемирно-историческом процессе;
- показать место исторической науки в системе общественно - гуманитарных наук, в том числе связь с искусствоведческими и культурологическими дисциплинами;
- изучить важнейшие социально-политические процессы, происходившие в нашей стране на различных этапах её развития;
- показать движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в историческом процессе, политической организации общества;
- понять многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности исторического процесса;
- представлять место и роль области деятельности выпускника в общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;
- сформировать у обучающихся основные навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
- сформировать творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и приумножению.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «История» относится к обязательной части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) и

необходимость её изучения регламентирована требованиями ФГОС ВО по специальности 52.05.01 Актерское искусство.

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

Знание истории своего народа и государства вырабатывает чувство национальной принадлежности, национального достоинства, чувство гордости за страну, помогает определить место России в мировом историческом процессе, оценить вклад своего народов нашей страны в развитие мировой цивилизации, что, по большому счету, является залогом жизнестойкости государства.

Кроме того, в условиях перехода стран мира к информационному обществу, роль и значение усвоения мирового исторического опыта и опыта каждого народа в отдельности заметно возрастают.

Дисциплина «История» изучается одновременно с целым рядом гуманитарных и искусствоведческих дисциплин ОП ВО - «История зарубежного театра», «История русского театра», «История изобразительного искусства», «История зарубежной литературы» и других, имеющих непосредственное отношение к будущей профессиональной деятельности обучающихся.

Знание исторических фактов и закономерностей исторического развития позволяет обучающимся лучше представлять характеры и намерения героев драматургических произведений, повышает достоверность их сценического воплощения, что является одной из важнейших особенностей русского (российского театра).

Изучение «Истории» предвещает освоение такой дисциплины как «Философия», которая тесно связана с историческим развитием отдельных народов и человечества в целом, и позволяет не только создать собственную картину мира, но и адаптировать эту картину к изменяющимся условиям бытия.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «История» направлено на формирование у студентов следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций (табл.1).

**Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
«История»**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	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 всемирной и отечественной истории, ключевые события истории России и мира; 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.
ОПК-1 Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическим и 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 виды, жанры, стили искусства (изобразительного, музыкального, художественной литературы и т.д.). Умеет: – проводить анализ произведения искусства, учитывая особенности конкретного исторического периода; - определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; - выносить обоснованное эстетическое суждение о конкретном произведении искусства. Владеет: – навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по изучаемой проблематике; – профессиональной терминологией.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часов).

Формы промежуточной аттестации – зачеты в первом и втором семестрах, экзамен в третьем семестре для студентов очной формы обучения.

Виды учебной работы		Всего часов			
		1 семестр	2 семестр	3 семестр	Итого
1. Контактная работа, в том числе:		28	28	28	84
Лекции		12	12	12	36
Практические занятия		16	16	16	48
Форма промежуточной аттестации		зачет	зачет	экзамен 36	36
2. Самостоятельная работа		8	8	8	24
Трудоемкость	час.	36	36	72	144
	ЗЕТ	1	1	2	4

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Всего часов
		Л	ПЗ		
	Раздел 1. История как наука				
1	Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки. Исследователь и исторический источник	1	-	-	1
	Раздел 2. История древнего мира				
2	Тема 1. История древнего Востока	1	2	0,5	3,5
3.	Тема 2. История древней Греции	1	2	0,5	3,5
4.	Тема 3. История древнего Рима	1	2	1	4
	Раздел 3. История средних веков				
5.	Тема 1. Раннее средневековье. V-XI вв.	1	1	1	3
6.	Тема 2. Государство и общество периода классического феодализма	1	1	1	3
7.	Тема 3. Западная Европа в период позднего средневековья	2	2	1	5
	Раздел 4. История зарубежных стран в VII-XIX вв.				
8.	Тема 1. История Запада в XVII-XIX вв.	1	2	1	4
9.	Тема 2. История Востока в XVII-XIX вв.	1	2	1	4
	Раздел 5. История зарубежных стран в XX-XXI вв.				

10.	Тема 1. История Запада в XX-XXI вв.	1	1	1	3
11.	Тема 2. История Востока в XX-XXI вв.	1	1	1	3
Зачет					
	Итого в первом семестре, час.	12	16	8	36
Раздел 6. Становление государственности в России.					
12.	Тема 1. Цивилизация древней Руси. Киевская Русь	2	2	1	5
13.	Тема 2. Русь XII-XIV вв. Возвышение Московского княжества	2	3	1	6
14.	Тема 3. Россия конца XV- начала XVII вв.	2	3	1	6
15.	Тема 4. «Бунташный век». Начало нового периода отечественной истории. Восстановление государственности	2	4	1	7
Раздел 7. Россия в XVIII-XIX вв.: модернизация и промышленный переворот.					
16.	Тема 1. Петр I: борьба за преобразование общества в России	2	2	2	6
17.	Тема 2. Россия во второй половине XVIII века.	2	2	2	6
Зачет					
	Итого во втором семестре, час.	12	16	8	36
18.	Тема 3. Россия в первой половине XIX века. Александр I и судьба его реформ. Николай I. Апогей самодержавия.	2	3	2	7
19.	Тема 4. Россия во второй половине XIX века. Реформы Александра II: причины, этапы решения, последствия	2	3	2	7
Раздел 8. Россия в XX-XXI вв.					
20.	Тема 1. Россия в первой четверти XX века. Николай II: реформы и революция.	2	4	1	7
21.	Тема 2. Советская Россия во второй четверти XX века.	3	3	1	7
22.	Тема 3. Россия во второй половине XX-начале XXI вв.	3	3	2	8
	Экзамен				36
	Итого в третьем семестре, час.	12	16	8	72
	Всего	36	48	24+ 36	144

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Раздел 1. История как наука

Тема 1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки. Исследователь и исторический источник

Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль теории в познании прошлого. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции исторического знания. История России –

неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное в историческом развитии. Основные направления в современной исторической науке.

Становление и развитие историографии как научной дисциплины. Источники по отечественной истории (письменные, вещественные, аудио-визуальные, научно-технические, изобразительные). Способы и формы получения, анализа и сохранения исторической информации.

Раздел 2. История древнего мира

Тема 1. История древнего Востока

Типы государств на древнем Востоке. Номовые государственные образования, «древневосточная деспотия», военные монархии, военно-административные объединения (мировые державы древности).

Община, её типы место и роль в экономике и структуре собственности государств древнего Востока. Специфика сословной и классовой структуры обществ древнего Востока. Рабство «древневосточного» типа и его особенности.

Политическая история древнего Ирана. Специфика социально-политического развития древней Индии. Общественный и политический строй древней Индии в I тыс. до н. э. Социальные различия: варны и касты (джати). Особенности рабовладения в древней Индии. Основные тенденции в политической истории древнего Китая. Легизм и его роль в формировании централизованного государства в Китае. Наследие легизма в истории империи Хань.

Особенности культуры древнего Востока. Роль религии в идеологии древневосточных обществ. Религиозно-философские системы Индии и Китая, их особенности.

Тема 2. История древней Греции

Становление и эволюция греческого полиса. Афины в VI - IV вв. до н. э. Эволюция афинской демократии, политика и идеология.

Древняя Спарта. Сословно-классовая структура и политическая организация.

Особенности идеологии и культурного развития древней Греции. Мифология и религия древней Греции, их роль в общественной жизни и влияние на развитие литературы и искусства.

Тема 3. История древнего Рима

Становление римской республики. Римская гражданская община (civitas). Военная экспансия Рима в Средиземноморье и её экономические, политические и социальные последствия. Образование римских провинций. Взаимосвязь внутренней и внешней политики Рима.

Римско-италийская экономика в III - I вв. до н. э. Расцвет классического рабства. Аграрный вопрос.

Переход от республики к империи. Политическая система принципата.

Античная средиземноморская цивилизация в I — II вв. до н. э.: экономические, политические и культурные особенности. Возникновение христианства. Христианская церковь и римское государство. Падение Западной Римской империи. Кризис Римской империи в III в. до н. э., его суть.

Развитие античной культуры периода римской республики и империи.

Раздел 3. История средних веков

Тема 1. Раннее средневековье. V-XI вв.

«Великое переселение народов». Варварские королевства, их характер и исторические судьбы. Этнические процессы в Западной Европе в III-IX вв.

Развитие раннефеодальной государственности. Империя Карла Великого.

Феодальное поместье и особенности его эволюции. Католическая церковь в системе западноевропейских феодальных институтов.

Славянские государства Западной Европы в IX-XI вв. Западная Европа в конце раннего средневековья. Основные черты феодального строя к концу XI в. Культура и ее особенности.

Византия. Культура Византии V-XI вв., ее своеобразие и важнейшие достижения.

Арабы в VI-XI вв. Образование халифата. Особенности развития экономики и феодальных отношений. Ислам как религиозная философско-правовая система. Арабская культура, ее особенности и роль в развитии мировой культуры.

Индия, Китай, Япония в раннее средневековье. Специфика социальной иерархии, феодальной собственности на землю, политического развития. Религиозно-философские системы. Культура.

Тема 2. Государство и общество периода классического феодализма

Средневековые города. Основные проблемы урбанистики. Эволюция социальной структуры, значение в истории феодального общества. Экономика Западной Европы в XI-XV вв. Социальная структура феодального общества. Вассально-ленная система, ее социальная и политическая сущность.

Сословно-представительные учреждения и их роль в развитии феодального общества. Крестовые походы. Монашеские ордена XII-XIV вв.

Столетняя война и ее влияние на исторические судьбы Европы.

Гуситские войны в Чехии. Социальная, политическая и идеологическая основа движения. Крестьянские движения XIV в. в Западной Европе.

Средневековая литература (роман, повесть, поэзия) как исторический источник. Средневековая идеология и культура. Ее представители в XII-XV вв. (синтез теологии и науки). Раннее итальянское Возрождение и гуманизм XIV-XV вв.

Индия, Китай, Япония в XIII-XV вв. Аграрные отношения. Особенности экономического и политического развития.

Тема 3. Западная Европа в период позднего средневековья

Великие географические открытия: предпосылки, результаты и последствия для экономического развития Европы. Экономика Западной Европы в XVI-XVII вв., зарождение капиталистических отношений. Формы и методы первоначального накопления капитала.

Формирование европейского и мирового рынков в XVI - первой половине XVII вв. Роль торговли в генезисе капитализма. Начало колонизации.

Абсолютная монархия как форма феодального государства в эпоху позднего средневековья. Специфика абсолютизма в отдельных странах Западной Европы.

Основные направления Реформации в Западной Европе XVI в. Предпосылки, направления, формы, итоги. Реформация в Германии, Швейцарии, Англии.

Культура Возрождения. Специфика «Северного Возрождения».

Раздел 4. История зарубежных стран в XVII-XIX вв.

Тема 1. История Запада в XVII-XIX вв.

Кризис европейского традиционного общества на рубеже Средневековья и Нового времени. Великие географические открытия конца XV - середины XVII вв. и расширение европейской колонизации. Основные тенденции социально-экономического развития европейских стран. Процесс первоначального накопления капитала в XVI-XVII вв. Специфика социальной структуры общества. Кризис сословно-корпоративного строя и предпосылки складывания основ гражданского общества.

Духовное развитие европейского общества. Мировоззренческие искания в эпоху Возрождения. Научная революция XVII в.: складывание основ ньютоновской картины мира.

Абсолютизм как социально-политическая система переходного типа. Складывание общенациональной структуры государственных институтов. Разновидности абсолютистских режимов.

Историческая природа ранних буржуазных революций. Голландская и Английская буржуазные революции.

Философская и общественно-политическая мысль XVIII в. Мировоззренческие основы идеологии и культуры Просвещения. Национальные особенности Просвещения.

Войны североамериканских колоний за независимость и образования США. Великая французская буржуазная революция. Революционные движения в Европе первой половины XIX в.: этапы, движущие силы, политические программы, результаты.

Общественно-политическая мысль XIX - начала XX вв. Предпосылки формирования. Классическая доктрина либерализма во второй половине XIX – начале XX вв. Консерватизм на рубеже XIX - XX вв. Возникновение и развитие

социалистической идеологии: от утопизма к научному коммунизму. Анархизм и его разновидности. Зарождение раннего фашистского движения.

Духовное развитие западного общества в XIX - начала XX вв. Торжество и кризис классической общенаучной методологии («ньютоновской картины мира»). Роль естественнонаучных исследований в изменении взгляда человека на мир. Отражение эволюции научных воззрений и общественного сознания в философских концепциях: от классической немецкой философии и позитивизма к «философии жизни» и экзистенциализму. Ведущие художественные стили в культуре XIX - начала XX вв.: мировоззренческие и эстетические основы. Общественное сознание эпохи империализма.

Технический прогресс и развитие капиталистических отношений в XVIII - начале XX вв.: динамика и формы социально-экономической модернизации. Мануфактурный капитализм. Промышленный переворот. Циклическое развитие капиталистической экономики и формирование предпосылок ее структурных кризисов. Монополистический капитализм. Империализм.

Тема 2. История Востока в XVII-XIX вв.

Страны Азии и Африки к началу нового времени. Особенности восточного феодализма. Кризис восточных обществ в XVI - первой половине XVII в. Складывание мировой колониальной капиталистической системы. Арабские страны Азии и Африки в период домонополистического капитализма.

Начало развития национальных буржуазных отношений в странах Азии и Африки. Капиталистическое развитие колониально зависимых стран в последней трети XIX в. Усиление колониальной эксплуатации и национально-освободительная борьба народов Востока в последней трети XIX в. Эпоха «Пробуждения Азии» и революции начала XX в. Страны Азии и Африки во время первой мировой войны.

Раздел 5. История зарубежных стран в XX-XXI вв.

Тема 1. История Запада в XX-XXI вв.

Происхождение понятия «Новейшая история». Историческое содержание и периодизация Новейшей истории. Особенности исторического развития Запада и Востока в Новейшее время. Глобализация исторического процесса в XX в.

Основные тенденции социально-экономического развития стран Запада в XX в. Экономические последствия первой мировой войны и факторы временной стабилизации мировой системы.

Эволюция форм предпринимательства, отношений собственности и трудовых отношений в межвоенный период. Формирование классических теорий менеджмента и маркетинга. «Новый курс» Т. Рузвельта как первая модель перехода к системе государственно-монополистического капитализма. Развитие процесса модернизации в странах «второго эшелона». Корпоративная

экономика в условиях тоталитарных режимов. Социалистическая модель «догоняющего развития».

Экономические последствия второй мировой войны. Динамика экономического развития Запада в конце 40-х – начале 70-х гг. Эволюция рыночной структуры, форм предпринимательства и конкуренции в период НТР. Эволюция государственной экономической стратегии в конце 40-х – начале 70-х гг. Особенности развития американской и западноевропейской экономики. «Экономическое чудо» в ФРГ, Италии, Японии и перестройка «эшелонов модернизации». Латиноамериканская модель «новых индустриальных стран».

Экономический кризис 70-х – начала 80-х гг. Предпосылки перехода к постиндустриальному типу экономики. Особенности современной экономической стратегии. Глобализация мировой экономики и современная региональная интеграция. Информационная технология и формирование инновационной модели экономики. Особенности отраслевой структуры информационной экономики, эволюция отношений собственности, трудовых отношений. Инновационное предпринимательство: современные формы менеджмента и маркетинга.

Эволюция социальной, демографической и этнонациональной структуры западного общества в XX в. Человек в информационном обществе: мотивы общественного поведения, механизмы социализации. Тенденции демографического развития и эволюция роли семьи в западном обществе во второй половине XX в.

Идейно-политические факторы в истории западного общества в XX в. Предпосылки синтеза идеологии социального либерализма, социал-демократии и социального консерватизма. Фашизация общества в странах ускоренной модернизации. Либерально-демократический синтез в условиях борьбы с тоталитаризмом. Плюрализация общественно-политической жизни в конце XX в. Социально-политическая идеология на рубеже XX-XXI вв.

Основные направления государственно-правового строительства в странах Запада в XX в. Авторитарные и тоталитарные диктатуры. Государственная власть в эпоху постиндустриального развития. Информатизация общества и ее влияние на систему политических отношений. Принципы национального суверенитета в условиях развития международно-правовой системы.

Духовное развитие западного общества в XX в. Художественная культура, мировоззренческие и философские искания эпохи модернизма. Культура постмодерна. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в., создание системы массовых коммуникаций. Постнеклассическая картина мира.

Тема 2. История Востока в XX-XXI вв.

Страны Азии и Африки в начале новейшего времени. Характер колониальной эксплуатации в эпоху империализма. Аграрные структуры стран Востока в условиях колониально-капиталистической экономики. Возникновение новых форм собственности. Особенности становления капитализма в городской экономике Востока. Социальные процессы на Востоке

первой половины XX в. Политическое и идеологическое развитие стран Азии и Африки в межвоенный период и во время Второй мировой войны; проблема влияния европейского и японского фашизма, восточного национализма на подъем антиколониального движения.

Развитие государственности и становление современных политических структур в странах Востока; проблема колониального наследия. Страны Азии и Африки в современном мировом пространстве; осмысление результатов взаимодействия с Западом. Модернизаторские тенденции в исламе, индуизме, буддизме, иудаизме, конфуцианстве. Наднациональные идеологии в современном афро-азиатском мире. Особенности социальных процессов в странах Азии и Африки во второй половине XX в.

Восток после распада СССР. Основные проблемы внутривосточного развития стран Азиатско-тихоокеанского региона в 1945-2000 гг. (На примере Китая, Индии, Японии, КНДР, Южной Кореи). Пути развития стран Ближнего и Среднего Востока после второй мировой войны. Основные тенденции, факторы и противоречия экономического роста развивающихся стран.

Международные отношения в Новейшее время. Версальско-Вашингтонская договорная система. Причины, характер, основные этапы и значение второй мировой войны. Расстановка политических сил в современном мире. Факторы складывания однополярной системы международных отношений. Глобальные проблемы человечества.

Раздел 6. Становление государственности в России

Тема 1. Цивилизация древней Руси. Киевская Русь.

Происхождение и расселение восточных славян VI—VIII вв.

Восточнославянские племена в VIII—IX вв. Обычаи и религия славян: восточнославянская мифология, язычество-обожествление природы. Календарные обряды и праздники. Устное народное творчество

Образование государства у восточных славян. Киевская Русь: политическая жизнь и ее отношение с соседями в X в. Первые русские князья. Правление Святослава. Русь во времена Владимира Святославича.

Правление Ярослава Мудрого. Зарождение феодальных отношений. Любечский съезд князей. Владимир Мономах — великий князь.

Контакты Руси с Византией. Летописное предание об «избрании вер». Христианизация — «крещение Руси».

Письменность. Просвещение. Восприятие болгарской книжности (кирилло-мефодиевская традиция). Монастыри как центры просвещения, в том числе и художественного воспитания. Киево-Печерский монастырь.

Литература: богословская; переводная; исторические повести; жития; хождения; летописание; былины. «Повесть временных лет» Нестора, «Слово о законе и благодати» Илариона, «Сказание о Борисе и Глебе», «Хождение» Даниила, «Поучение Владимира Мономаха», «Слово о Полку Игореве».

Зодчество, живопись, мозаики и фрески Киева XI—XII в. Каменное строительство Новгорода, Пскова, Владимиро-Суздальской земли XI—XII в.

Период раздробленности на Руси в XI—XII вв.

Чернигово-Северское княжество. Северо-Восточная Русь в XII – начале XIII в. Ростово – Суздальская земля. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо. Княжеские усобицы во второй половине XI — начале XII в. Переход Руси к политической раздробленности. Киевское княжество и Юго-Западная Русь в XII — начале XIII в. Галицко-Волынская земля. Господин Великий Новгород и Псков.

Тема 2. Русь XII-XIV вв. Возвышение Московского княжества.

Русь под игом. Образование монгольской державы. Ордынское нашествие на Русь. Встреча на Калке. Нашествие Батыя. Русь под властью монголов.

Вторжение крестоносцев. Александр Невский. Невская битва. Ледовое побоище.

Княжение Дм. Донского. Сергей Радонежский — собиратель земли русской. Троице-Сергиев монастырь. “Троица” Андрея Рублева, её религиозно-нравственный, философский и эстетический смысл.

Просвещение. Развитие книжного дела. Монастыри — центры книжности. Связь летописания с общественно-политической жизнью. Военная повесть. “Повесть о разорении Рязани Батыем”, Куликовский цикл — “Задонщина”, “Сказание о Мамаевом побоище”.

Москва — центр объединения русских земель. Иван Калита. Василий I. Феодалная война второй четверти XV в. Василий Темный. Василий Косой, Дмитрий Шемяка.

Образование единого государства России. Эпоха Ивана III. Софья Палеолог. Василий III. Присоединение Пскова и Рязани к Москве.

Религиозная и общественно-политическая мысль на Руси в XIV—XV вв. Развитие житийной литературы — Епифаний Премудрый, Пахомий Лагофет. Ересь стригольников. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. Игумен Филофей и идея о Москве как о “Третьем Риме”.

Тема 3. Россия конца XV – начала XVII вв.

Объединение Руси. Правление Ивана IV. Избранная рада или опричнина. Внешняя политика Русского государства в середине XVI в.

Религиозная и общественно-политическая мысль в XVI веке. Русская православная церковь и католицизм. Поиски правды: Вассиан Патрикеев, Максим Грек, И.С.Пересветов, М.Башкин, Феодосий Косой.

Культура России XVI в. Домострой. Митрополит Макарий. Великие Четьи Минеи. Переписка Ивана Грозного с А.М.Курбским. Книгопечатание. Школа.

На перепутье. Смута в России. Утраченные возможности.

Царствование Федора Ивановича. Утверждение патриаршества.

Смена династий. Царствование Бориса Годунова. Этапы становления крепостничества. Движущие силы и характер гражданской войны в России.

Лжедмитрий I – «Царь Дмитрий Иванович». Внутренняя и внешняя политика правительства царя Василия Шуйского. Борьба с интервентами. Первое и второе ополчение. Освобождение Москвы. Начало новой династии.

Тема 4. «Бунташный век». Начало нового периода отечественной истории. Восстановление государственности.

Юридическое оформление закрепощения крестьян. Царь Михаил Федорович Романов. Проблема выбора путей развития России XVII столетия. Рост помещичьего землевладения. Крестьянство в 20 – 40-х годах XVII в. Новые черты в экономике России. Развитие промышленности и торговли. Вопрос о начале становления Всероссийского рынка.

Царствование Алексея Михайловича. Особенности процесса централизации власти и управления в XVII в. Соборное уложение 1649 г. Уложение 1649 г. по вопросам феодального землевладения, крестьянского и посадского населения.

Социальные движения в XVII в.: городские восстания середины века; восстание под предводительством Степана Разина.

Церковь и государство в XVII в.: реформа патриарха Никона и её последствия. Аввакум и старообрядчество.

Сибирь и Дальний Восток в XVII веке.

Присоединение Украины к России. Причины и начало народно-освободительной войны на Украине против шляхетской Речи Посполитой.

Главные участники освободительной войны и характеристика её предводителя Богдана Хмельницкого. Первые сражения. Зборовский мир.

Продолжение борьбы, её причины. Новый договор в Белой Церкви.

Помощь России Украине, Переславская рада и историческое значение присоединения Украины к России.

Раздел 7. Россия в XVIII – XIX вв.: модернизация и промышленный переворот

Тема 1. Петр I: борьба за преобразование общества в России.

Борьба за власть в конце XVII века и причины преобразований первой четверти XVIII века. Азовские походы, «Великое посольство» и первые реформы. Северная война, её причины, ход, итоги.

Политика и экономика (сельское хозяйство, промышленность, торговля). Положение крестьянства, дворянства, купечества.

Реформы органов управления и суда (губернская реформа, Сенат и коллегии, реформа местного управления, финансы и бюджет, право и суд.)

Рождение новой армии и создание флота. Волнения и восстания низов.

Оппозиция в верхах. Трагедия царя и трагедия наследника. Ломка старых традиций и зарождение новой культуры. Цивилизационный раскол в петровскую эпоху и его влияние на судьбу России.

Дворцовые перевороты. Екатерина I, «Бироновщина», Петр II, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, Петр III.

Внутренняя и внешняя политика России в середине XVIII века.

Тема 2. Россия во второй половине XVIII в.

Просвещенный абсолютизм. Эпоха Екатерины II. Разложение феодальной системы хозяйства в деревне. Крестьяне и помещики. Развитие промышленности и торговли. Формирование капиталистического уклада. Просветительство в России, основные этапы, направления его развития. Секуляризация церковных земель, Уложенная комиссия 1767—1768 гг., Вольное экономическое общество, сатирические журналы.

«Екатерининские орлы»: А.В. Суворов, Г.А. Потемкин, П.А. Румянцев, Ф.Ф. Ушаков, Григорий и Алексей Орловы, И.И. Бецкой, Я.Е. Сиверс, Е.Р. Дашкова.

Восстание 1773—1775 гг. под предводительством Е.И. Пугачева.

Преобразования государственной машины и социальная политика (губернская реформа, реформа центральных учреждений, жалованные грамоты, управление окраинами империи).

Внешняя политика Российской империи во II половине XVIII столетия: проект «Северной системы» Н. Панина и диссидентский вопрос в Польше; русско-турецкие войны 1768—1774 и 1787—1791 гг.; война со Швецией; разделы Польши; участие России в коалиционных войнах против буржуазной Франции.

Тема 3. Россия в первой половине XIX в. Александр I и судьба его реформ. Николай I. Апогей самодержавия.

Время правления императора Павла I Петровича (1796—1801).

Личность императора Александра I Павловича. Отечественная война 1812 года и заграничные походы русской армии 1813—1814 годов.

Восстание декабристов. Вопрос о государственном устройстве, аграрная программа и крестьянский вопрос по «Русской правде» П.И. Пестеля, «Конституции», «Манифесту» и другим источникам. Причины поражения восстания.

Личность императора Николая I Павловича. Попытки укрепить империю. Общественная жизнь при Николае I. П.Я. Чаадаев, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Славянофилы и западники. Петрашевцы. Кирилло-Мефодиевское общество. Теория «официальной народности».

Внешняя политика: «Восточный вопрос». Присоединение народов Кавказа. Генерал А.П. Ермолов. Шамиль. Крымская война. Адмиралы В.А. Корнилов, В.И. Истомин, П.С. Нахимов. Причины поражения.

Тема 4. Россия во второй половине XIX в. Реформы Александра II: причины, этапы решения, последствия.

Личность императора Александра II. Реформы 1861—1874 гг. Демократический подъем 1859—1861 гг. Канун освобождения. Падение

крепостного права. Земская, городская и судебная реформы. Финансовые, образовательные и военные реформы.

Народолюбцы и тираноборцы. Освободительное движение 60-х годов. «Хождение в народ». Партия «Народная воля».

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Причины войны. Военные действия. Итоги.

Революционная ситуация 1879—1882 гг. Рабочее движение. Буржуазный либерализм. «Бархатная диктатура» М.Т. Лорис-Меликова.

Личность императора Александра III. Процесс по делу 1 марта 1881 г. К.П. Победоносцев. Н.П. Игнатьев. Д.А. Толстой. Контрреформы 1889—1892 гг. Подготовка. Содержание. Последствия.

Раздел 8. Россия в XX – XXI вв.

Тема 1. Россия в первой четверти XX в. Николай II: реформы и революция.

Россия и мир на рубеже XIX – XX вв. Внешняя политика конца XIX – начала XX вв. Реформы 1894 – 1904 гг. Первая русская революция 1905—1907 гг. Столыпинские реформы. Балканские войны 1912—1913 гг. Колониальные кризисы 1914 – 1917 гг. Первая мировая война. Февральская революция 1917 г. Временное правительство и Советы.

Политические партии и их программы. Общенациональный кризис и неудачные попытки его преодоления. Подготовка и проведения вооруженного переворота. Решения II съезда Советов. Учредительное собрание.

Распространение новой власти по территории страны. Экономические и политические проблемы. Решение национального вопроса. Выход из мировой войны. Однопартийная система. Первая Советская Конституция.

Причины и основные этапы гражданской войны. Страна – военный лагерь. Военно – политическая организация антисоветских сил. Иностранная военная интервенция: участники, итоги. Экономическое положение. Военный коммунизм. Внешнеполитические аспекты российской истории. НЭП: причины, суть, содержание.

Тема 2. Советская Россия во второй четверти XX в.

Внутренняя политика. Борьба в партии. Формирование культа личности. Формирование СССР и дискуссия о путях его развития. Внешняя политика: от изоляции к дипломатическому признанию. Складывание государственной системы управления экономикой. Преобразования в промышленности и сельском хозяйстве. Цена социально-экономической «революции сверху». Политическое и национально-государственное развитие. Внутрипартийная борьба. Репрессии.

Основные направления внешней политики: трудности и успехи. Конфликт на КВЖД. Вступление в Лигу Наций. Положение на дальневосточных границах в 1938 – 1939 гг.

Преобразования в сфере культуры. Достижения и потери.

Великая Отечественная война (1941 - 1945 гг.). Нападение Германии на СССР. Меры правительства по укреплению обороноспособности страны. Причины поражения Красной Армии в первый период войны. Перелом в ходе второй мировой и Великой Отечественной войны: Сталинградская битва и битва на Курской дуге. Создание антигитлеровской коалиции. Решения Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференций о послевоенном устройстве мира. Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы от фашизма. Вступление СССР в войну с Японией. Окончание второй мировой войны. Итоги второй мировой и Великой Отечественной войны.

Тема 3. Россия во второй половине XX – начале XXI вв.

Мир после окончания второй мировой войны. Международные отношения и внешнеполитическая доктрина СССР во второй половине XX столетия. Новая геополитическая ситуация в мире после окончания второй мировой войны. Международные отношения: от антигитлеровской коалиции к «холодной войне». Создание НАТО и Варшавского договора. «Оттепель» в международных отношениях середины 50-х - начала 60-х гг. Доктрина мирного сосуществования. Карибский кризис. Достижение военно-стратегического паритета между СССР и США. Разрядка международной напряженности. Новый виток обострения международных отношений во второй половине 70-х гг. - начале 80-х гг. Новое политическое мышление во внешней политике СССР во второй половине 80-х гг.

Экономическое развитие и общественно-политическая жизнь советского общества в послевоенный период (1945-1985 гг.). Победа в войне и ее воздействие на массовое общественное сознание. Новая волна репрессий. Борьба за власть в высшем партийном руководстве после смерти И.В. Сталина. Процесс десталинизации. «Оттепель» в духовной жизни общества. Победа консервативных сил в октябре 1964 г. Новые идеологические установки: концепция «развитого социализма». Свертывание либеральных тенденций в общественно-политической жизни общества. Моральная атмосфера в обществе второй половины 60-х и в 70-е гг. Диссидентское движение. Попытки обновления социализма. Экономическое развитие СССР в послевоенный период. Попытки экономических реформ «сверху». Экономические, социальные, демографические последствия войны. Цели и методы осуществления экономических реформ середины 60-х гг.

Предпосылки, сущность, деятели «перестройки».

Обострение политического, идеологического, национального кризиса. Анткоммунизм оппозиции. Раскол номенклатуры. Распад СССР.

«Шоковая терапия» в экономике.

Национальные конфликты на Северном Кавказе.

Международное положение страны: зарубежье «ближнее» и «дальнее».

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно зафиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые слова, термины. Проверить определение терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников, выписать толкования - составить глоссарий дисциплины.

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям дисциплины.

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям и промежуточной аттестации.

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.

В современных условиях практическое занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, включает в себя следующие элементы:

- обсуждение теоретических вопросов;
- проверку домашнего задания;
- изучение нового материала;
- рефлексию;
- решение задач;
- моделирование различных ситуаций и др.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

Структура практических занятий: вступление преподавателя; ответы на вопросы обучающихся; презентация домашних заданий, обсуждение, решение задач; заключительное слово преподавателя. Разнообразие занятий

определяется из собственно практической части и это могут быть обсуждения докладов, рефератов, дискуссии, решение разнообразных задач и др. Обучающимся предлагаются вопросы для подготовки и обсуждения, отражающие содержание аудиторных занятий; типовые задания, выполнение которых будет учитываться при промежуточной аттестации.

Основная и дополнительная литература представлена в соответствующем разделе программы и является общей для подготовки к аудиторным занятиям. Приветствуется использование примеров, обобщающих опыт отечественных и зарубежных исследователей.

Методические указания нужны обучающимся для того, чтобы увидеть перспективу изучения дисциплины, спланировать самостоятельную работу, лучше подготовиться к аудиторным занятиям и к промежуточной аттестации.

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.

Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным вопросам;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти и/или подготовить наглядный материал;
- продумать и составить текст презентации на 5-15 минут.

6.2. Задания для самостоятельной работы.

Самостоятельная работа осуществляется студентами во внеаудиторное время. Основная цель самостоятельной работы студентов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по

вопросам и заданиям, представленным в п. 6.3. *Задания для подготовки к практическим занятиям.*

Основными этапами и приемами самостоятельной работы студентов являются:

знакомство с содержанием темы (п. 5.2 Программы), с вопросами и заданиями на практическое занятие по данной теме;

отбор необходимых источников информации по теме/ вопросу/ заданию из Перечней нормативных правовых актов, основной и дополнительной литературы, представленных в разделе 8 настоящей рабочей программы;

составление (при необходимости) кратких конспектов ответов на вопросы, подготовка конкретных примеров, схем, презентаций по практическим заданиям на основе текста лекций, учебно-методической и иной литературы.

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, студент может подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом занятии, даже если такого вопроса нет в задании (п. 6.3.), то есть проявление инициативы студентами всячески приветствуется.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

1. Практическое занятие по теме «История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки. Исследователь и исторический источник»

Вопросы для обсуждения:

1. Определите место истории в системе наук. Выделите объект и предмет исторической науки.
2. Каковы сущность, формы, функции исторического знания.
3. Определите роль теории в познании прошлого
4. Охарактеризуйте становление и развитие историографии как научной дисциплины

2. Практическое занятие по теме «История древнего Востока»

Вопросы для обсуждения:

1. Типы государств. Община: место и роль в экономике и структуре собственности.
2. Общественный и политический строй древнего Ирана, Индии, Китая. Наследие легизма в истории империи Хань. Особенности культур государств Древнего Востока.

Практические задания:

1. Определите жанрово-стилевую специфику произведения искусства Древнего Востока (на выбор).
2. Проведите анализ произведения искусства Древнего Востока (на выбор).

3. Дайте развернутую характеристику культуры Древнего Востока.

3. Практическое занятие по теме «История древней Греции»

Вопросы для обсуждения:

1. Становление и эволюция греческого полиса. Афинская демократия, политика и идеология;
2. Древняя Спарта. Сословно-классовая структура и политическая организация.
3. Становление римской республики.
4. Переход от республики к империи. Политическая система принципата.
5. Возникновение христианства. Христианская церковь и римское государство.

Практические задания:

1. Определите жанрово-стилевую специфику произведения искусства Древней Греции.
2. Проведите анализ произведения искусства Древней Греции.
3. Дайте развернутую характеристику культуры Древней Греции.

4. Практическое занятие по теме «История древнего Рима»

Вопросы для обсуждения:

1. Становление римской республики.
2. Переход от республики к империи. Политическая система принципата.
3. Возникновение христианства. Христианская церковь и римское государство.

Практические задания:

1. Определите жанрово-стилевую специфику произведения искусства Древнего Рима.
2. Проведите анализ произведения искусства древнего Рима.
3. Дайте развернутую характеристику культу древнего Рима.

5. Практическое занятие по теме «Раннее средневековье». Общество в период классического феодализма»

Вопросы для обсуждения:

1. Развитие раннефеодальной государственности. Империя Карла Великого.
2. Католическая церковь в системе западноевропейских феодальных институтов.
3. Византия. Ее своеобразие и важнейшие достижения.
4. Арабы в VI-XI вв. Образование халифата.
5. Индия и Китай в раннее средневековье. Специфика социальной иерархии.
6. Сословно-представительные учреждения и их роль в развитии феодального общества. Крестовые походы.
7. Столетняя война и ее влияние на исторические судьбы Европы.

Практические задания:

1. Определите жанрово-стилевую специфику произведения искусства Раннего средневековья (на выбор).
2. Проведите анализ произведения искусства Раннего средневековья (на выбор).
3. Дайте развернутую характеристику культуры Раннего средневековья.

6. Практическое занятие по теме «Государство и общество в период классического феодализма»

Вопросы для обсуждения:

1. Сословно-представительные учреждения и их роль в развитии феодального общества. Крестовые походы.
2. Столетняя война и ее влияние на исторические судьбы Европы.

Практические задания:

1. Определите жанрово-стилевую специфику произведения искусства периода классического феодализма (на выбор).
2. Проведите анализ произведения искусства периода классического феодализма (на выбор).
3. Дайте развернутую характеристику культуры периода классического феодализма.

7. Практическое занятие по теме «Западная Европа в период позднего средневековья»

Вопросы для обсуждения:

1. Зарождение капиталистических отношений. Формирование европейского и мирового рынков в XVI - первой половине XVII вв.
2. Абсолютная монархия как форма феодального государства. Специфика абсолютизма в отдельных странах Западной Европы.
3. Основные направления Реформации в Западной Европе XVI в. Предпосылки, направления, формы, итоги.
4. Культура Возрождения.

Практические задания:

1. Определите жанрово-стилевую специфику произведения искусства Позднего средневековья (на выбор).
2. Проведите анализ произведения искусства Позднего средневековья (на выбор).
3. Дайте развернутую характеристику культуры Позднего средневековья.

8. Практическое занятие по теме «История Запада в XVII-XIX вв.»

Вопросы для обсуждения:

1. Великие географические открытия конца XV - середины XVII вв.
2. Кризис сословно-корпоративного строя и предпосылки складывания основ гражданского общества.

3. Научная революция XVII в.: складывание основ ньютоновской картины мира.
4. Абсолютизм как социально-политическая система переходного типа. Разновидности абсолютистских режимов.
5. Голландская и Английская буржуазные революции.

Практические задания:

1. Определите жанрово-стилевую специфику произведения европейского искусства XVII-XIX вв. (на выбор).
2. Проведите анализ произведения европейского искусства XVII-XIX вв. (на выбор).
3. Дайте развернутую характеристику европейской культуры XVII-XIX вв.

9. Практическое занятие по теме «История Востока в XVII-XIX вв.»

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности восточного феодализма.
2. Складывание мировой колониальной капиталистической системы.
3. Развитие национальных буржуазных отношений.
4. Эпоха «Пробуждения Азии» и революции начала XX в.

Практические задания:

1. Определите жанрово-стилевую специфику произведения искусства стран Востока XVII-XIX вв. (на выбор).
2. Проведите анализ произведения искусства стран Востока XVII-XIX вв. (на выбор).
3. Дайте развернутую характеристику культуры стран Востока XVII-XIX вв.

10. Практическое занятие по теме «История Запада в XX-XXI вв.»

Вопросы для обсуждения:

1. Основные тенденции социально-экономического развития стран Запада в XX в.
2. Первая мировая война: причины, итоги, экономические последствия.
3. Вторая мировая война: причины, итоги, последствия.
4. Особенности развития американской и западноевропейской экономики. «Экономическое чудо» в ФРГ, Италии, Японии.
5. Особенности современной экономической стратегии. Глобализация мировой экономики и современная региональная интеграция.
6. Духовное развитие западного общества в XX в. Художественная культура, мировоззренческие и философские искания.

Практические задания:

1. Определите жанрово-стилевую специфику произведения европейского искусства XX-XXI вв. (на выбор).
2. Проведите анализ произведения европейского искусства XX-XXI вв. (на выбор).
3. Дайте развернутую характеристику европейской культуры XX-XXI вв.

11. Практическое занятие по теме «История Востока в XX-XXI вв.»

Вопросы для обсуждения:

1. Социальные процессы на Востоке первой половины XX в. Политическое и идеологическое развитие стран Азии и Африки в межвоенный период и во время Второй мировой войны.
2. Развитие государственности и становление современных политических структур в странах Востока.
3. Восток после распада СССР. Основные проблемы внутривосточного развития стран Азиатско-тихоокеанского региона.
4. Расстановка политических сил в современном мире. Факторы складывания однополярной системы международных отношений. Глобальные проблемы человечества.

Практические задания:

1. Определите жанрово-стилевую специфику произведения искусства стран Востока XX-XXI вв. (на выбор).
2. Проведите анализ произведения искусства стран Востока XX-XXI вв. (на выбор).
3. Дайте развернутую характеристику культуры стран Востока XX-XXI вв.

12. Практическое занятие по теме «Цивилизация древней Руси. Киевская Русь. Русь XII-XIV вв. Возвышение Московского княжества».**Вопросы для обсуждения:**

1. Восточнославянские племена в VIII—IX вв. Обычай и религия славян.
2. Образование государства у восточных славян. Киевская Русь. «Крещение Руси».
3. Монастыри как центры просвещения. Литература: богословская; переводная; исторические повести; жития; хождения и др. «Повесть временных лет» Нестора, «Слово о Полку Игореве».
4. Причины и последствия раздробленности на Руси в XI—XII вв.

Практические задания:

1. Определите жанрово-стилевую специфику произведения искусства древней Руси (на выбор).
2. Проведите анализ произведения искусства древней Руси (на выбор).
3. Дайте развернутую характеристику культуры древней Руси.

13. Практическое занятие по теме «Русь XII-XIV вв. Возвышение Московского княжества».**Вопросы для обсуждения:**

1. Господин Великий Новгород и Псков.
2. Ордынское нашествие на Русь.
3. Вторжение крестоносцев. Александр Невский. Невская битва. Ледовое побоище.
4. Куликовская битва.
5. Образование единого государства России. Эпоха Ивана III.

Практические задания:

1. Определите жанрово-стилевую специфику произведения искусства Руси XII-XIV вв. (на выбор).
2. Проведите анализ произведения искусства Руси XII-XIV вв. (на выбор).
3. Дайте развернутую характеристику культуры Руси XII-XIV вв.

14. Практическое занятие по теме «Россия конца XV – начала XVII вв.»

Вопросы для обсуждения:

1. Предпосылки объединения Руси.
2. Правление Ивана IV. Избранная рада или опричнина.
3. Религиозная и общественно-политическая мысль в XVI веке.
4. Смута в России. Причины. Итоги. Последствия.
5. Этапы становления крепостничества.
6. Движущие силы и характер гражданской войны в России. Лжедмитрий I – «Царь Дмитрий Иванович».
7. Борьба с интервентами. Первое и второе ополчение. Освобождение Москвы. Начало новой династии.

Практические задания:

1. Определите жанрово-стилевую специфику произведения искусства России конца XV – начала XVII вв. (на выбор).
2. Проведите анализ произведения искусства России конца XV – начала XVII вв. (на выбор).
3. Дайте развернутую характеристику культуры России конца XV – начала XVII вв.

15. Практическое занятие по теме «Бунташный век». Начало нового периода отечественной истории. Восстановление государственности».

Вопросы для обсуждения:

1. Царь Михаил Федорович Романов. Проблема выбора путей развития России XVII столетия.
2. Царствование Алексея Михайловича. Особенности процесса централизации власти и управления в XVII в. Соборное уложение 1649 г. Уложение 1649 г.
3. Социальные движения в XVII в.: городские восстания середины века; восстание под предводительством Степана Разина.
4. Церковь и государство в XVII в.: реформа патриарха Никона и её последствия. Аввакум и старообрядчество.
5. Сибирь и Дальний Восток в XVII веке.
6. Присоединение Украины к России.

Практические задания:

1. Определите жанрово-стилевую специфику произведения искусства России в XVII в. (на выбор).
2. Проведите анализ произведения искусства России в XVII в. (на выбор).
3. Дайте развернутую характеристику культуры России в XVII в.

16. Практическое занятие по теме «Петр I: борьба за преобразование общества в России».

Вопросы для обсуждения:

1. Причины преобразований первой четверти XVIII века.
2. Азовские походы, «Великое посольство» и первые реформы. Северная война, её причины, ход, итоги.
3. Реформы органов управления и суда (губернская реформа, Сенат и коллегии, реформа местного управления, финансы и бюджет, право и суд.)
4. Рождение новой армии и создание флота.
5. Цивилизационный раскол в петровскую эпоху и его влияние на судьбу России.
6. Дворцовые перевороты. Екатерина I, «Бироновщина», Петр II, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, Петр III.

Практические задания:

1. Определите жанрово-стилевую специфику произведения искусства России в первой четверти XVIII в. (на выбор).
2. Проведите анализ произведения искусства России в первой четверти XVIII в. (на выбор).
3. Дайте развернутую характеристику культуры России в первой четверти XVIII в.

17. Практическое занятие по теме «Россия во второй половине XVIII в.»

Вопросы для обсуждения:

1. Эпоха Екатерины II. Просвещенный абсолютизм.
2. Просветительство в России. Основные этапы и направления его развития. Секуляризация церковных земель, Уложенная комиссия 1767-1768 гг.
3. А.В. Суворов, Г.А. Потемкин, П.А. Румянцев, Ф.Ф. Ушаков, Григорий и Алексей Орловы, И.И. Бецкой, Я.Е. Сиверс, Е.Р. Дашкова.
4. Восстание 1773—1775 гг. под предводительством Е.И. Пугачева.
5. Преобразования государственной машины и социальная политика (губернская реформа, реформа центральных учреждений, жалованные грамоты, управление окраинами империи).
6. Внешняя политика Российской империи. Русско-турецкие войны 1768 – 1774 и 1787 – 1791 гг.; война со Швецией; разделы Польши.

Практические задания:

1. Определите жанрово-стилевую специфику произведения искусства России во второй половине XVIII в. (на выбор).
2. Проведите анализ произведения искусства России во второй половине XVIII в. (на выбор).
3. Дайте развернутую характеристику культуры России во второй половине XVIII в.

18. Практическое занятие по теме «Россия в первой половине XIX в. Александр I и судьба его реформ. Николай I. Апогей самодержавия».

Вопросы для обсуждения:

1. Время правления императора Павла I Петровича (1796—1801) и императора Александра I Павловича.
2. Отечественная война 1812 года. Итоги, значение. Заграничные походы русской армии 1813—1814 годов.
3. Восстание декабристов. Причины поражения восстания.
4. Личность императора Николая I Павловича. Общественная жизнь при Николае I.
5. Внешняя политика: «Восточный вопрос». Присоединение народов Кавказа. Генерал А.П. Ермолов. Шамиль.
6. Крымская война. Причины поражения.

Практические задания:

1. Определите жанрово-стилевую специфику произведения искусства России в первой половине XIX в. (на выбор).
2. Проведите анализ произведения искусства России в первой половине XIX в. (на выбор).

во второй половине XVIII в.

19. Практическое занятие по теме «Россия во второй половине XIX в. Реформы Александра II: причины, этапы решения, последствия».

Вопросы для обсуждения:

1. Реформы 1861—1874 гг. Падение крепостного права.
2. Земская, городская и судебная реформы.
3. Финансовые, образовательные и военные реформы.
4. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Причины войны. Итоги.
5. Личность императора Александра III. Процесс по делу 1 марта 1881 г.
6. Контрреформы 1889—1892 гг. Подготовка. Содержание. Последствия.

Практические задания:

1. Определите жанрово-стилевую специфику произведения искусства России во второй половине XIX в. (на выбор).
2. Проведите анализ произведения искусства России во второй половине XIX в. (на выбор).
3. Дайте развернутую характеристику культуры России во второй половине XIX в.

20. Практическое занятие по теме «Россия в первой четверти XX в. Николай II: реформы и революция».

Вопросы для обсуждения:

1. Реформы 1894 – 1904 гг.
2. Первая русская революция 1905—1907 гг.

3. Столыпинские реформы: причины, основные направления, итоги.
4. Россия в Первой мировой войне.
5. Февральская революция 1917 г. Временное правительство и Советы.
6. Подготовка и проведения вооруженного переворота.
7. Распространение новой власти по территории страны. Экономические и политические проблемы.
8. Причины и основные этапы гражданской войны.
9. НЭП: причины, суть, содержание.

Практические задания:

1. Определите жанрово-стилевую специфику произведения искусства России в первой четверти XX в. (на выбор).
2. Проведите анализ произведения искусства России в первой четверти XX в. (на выбор).
3. Дайте развернутую характеристику культуры России в первой четверти XX в.

**21. Практическое занятие по теме «Советская Россия
во второй четверти XX в.»**

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности внутренней политики. Борьба в партии. Формирование культа личности.
2. Складывание государственной системы управления экономикой.
3. Преобразования в промышленности и сельском хозяйстве.
4. Положение на дальневосточных границах в 1938 – 1939 гг.
5. Великая Отечественная война (1941 - 1945 гг.). Нападение Германии на СССР. Меры правительства по укреплению обороноспособности страны.
6. Причины поражения Красной Армии в первый период войны.
7. Перелом в ходе второй мировой и Великой Отечественной войны: Сталинградская битва и битва на Курской дуге.
8. Итоги второй мировой и Великой Отечественной войны.

Практические задания:

1. Определите жанрово-стилевую специфику произведения искусства России во второй четверти XX в. (на выбор).
2. Проведите анализ произведения искусства России во второй четверти XX в. (на выбор).
3. Дайте развернутую характеристику культуры России во второй четверти XX в.

**22. Практическое занятие по теме «Россия во второй половине XX –
начале XXI вв.»**

Вопросы для обсуждения:

1. Международные отношения и внешнеполитическая доктрина СССР во второй половине XX столетия.

2. Карибский кризис. Достижение военно-стратегического паритета между СССР и США.
3. Процесс десталинизации. «Оттепель» в духовной жизни общества.
4. Концепция «развитого социализма».
5. Попытки экономических реформ «сверху». Цели и методы осуществления экономических реформ середины 60-х гг.
6. Предпосылки, сущность, деятели «перестройки» во второй половине 80-х гг.
7. Обострение политического, идеологического, национального кризиса. Распад СССР. Национальные конфликты на Северном Кавказе.

Практические задания:

1. Определите жанрово-стилевую специфику произведения искусства России во второй половине XX в. (на выбор).
2. Проведите анализ произведения искусства России во второй половине XX в. (на выбор).
3. Дайте развернутую характеристику культуры России во второй половине XX в.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине включает:

- 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.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачетов и экзамена по билетам, включающим вопрос и практическое задание.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Учебная литература:

1. Всемирная история: учебник/ ред.: Г.Б. Поляк, ред.: А.Н. Маркова.— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 887 с. [Электронный учебник. URL: <https://lib.rucont.ru/efd/351743>]
2. Кузнецов, И.Н. История: учебник / И.Н. Кузнецов .— М. : ИТК "Дашков и К", 2013.— 495 с. [Электронный учебник. URL: <http://rucont.ru/efd/286843>]

Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины:

1. 14 декабря 1825 года и его истолкователи. (Герцен и Огарев против барона Корфа). М., 1994.
2. Аблова Н.Е. История КВЖД и российской эмиграции в Китае (первая половина XX в.). Минск, 1999.
3. Аврех А.Я. Столыпин и судьбы реформ в России. М., 1991.
4. Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого. СПб., 1997.
5. Анисимов Е.В. Россия в середине XVIII в.: Борьба за наследие Петра. М., 1986.
6. Античная Греция /Под. Ред. Е. С. Голубцовой, Л. П. Маринович, А. И. Павловской, Э. Д. Фролова. В 2-х т. -М., 1983.
7. Антонова К.А., Бонгард - Левин Г.М., Котовский Г.Г. История Индии. М., 1979.
8. Арабский мир. Три десятилетия независимого развития. М., 1990.
9. Безвременье и временщики: Воспоминания об “эпохе дворцовых переворотов” (1720—1760-е годы). Л., 1991.
10. Бескровный Л.Г. Отечественная война 1812 года. М., 1962.
11. Бикерман Э. Хронология древнего мира. М., 1975
12. Блок М. Феодальное общество. М., 2003.
13. Боханов А. Распутин. Анатомия мифа. М. 2000.
14. Боханов А. Император Николай II. М., 1998.
15. Буганов В.И. Крестьянские войны в России XVII—XVIII веках. М., 1986.
16. Буганов В.И. Очерки истории классовой борьбы в России XI—XVIII вв. М., 1986.
17. Бурлацкий Ф. Русские государи: Эпоха реформации. М., 1996.
18. Вагнер Г.К., Владышевская Т.Ф. Искусство Древней Руси. М., 1993.
19. Васильев Л.С. История Востока. Т. 1-2. М., 1993.
20. Васильев Л.С. История Востока: в 2-х т. М., 2001. Т.1.
21. Введение христианства на Руси. М., 1987.
22. Ганелин Р.Ш. Российское самодержавие в 1905 году: Реформа и революция. СПб., 1991.
23. Голикова Н.Б. Астраханское восстание 1705—1706 гг. М., 1975.
24. Головатенко А. История России: спорные проблемы. М., 1995.
25. Горбачев М.С. Жизнь и реформы: Мемуары. Кн.1—2. М., 1995.
26. Дворянская империя во второй половине XVIII века. Основные законодательные акты: Сборник документов / Сост. М.Т.Белявский. М., 1960.
27. Деревянко А. П., Шабельникова Н. А. История России. Учебное пособие. Изд.: Проспект, 2012 г., 576с.
28. Думин С., Турилов А.А. “Откуда есть пошла Русская земля?” // История Отечества: люди, идеи, решения: Очерки истории России IX — начала XX в. М., 1991.

29. Дюби Ж. История Франции. Средние века. От Гуго Капета до Жанны Д'Арк. М., 2001.
30. Дякин В.С. Самодержавие, буржуазия и дворянство в 1907—1911 гг. Л., 1978.
31. Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды в XIII—XIV вв. М., 1985.
32. Ельцин Б.Н. Записки президента. М., 1994.
33. Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1968.
34. Забелин И. Минин и Пожарский. М., 1883.
35. Забияко А.И. История древнерусской культуры. М., 1995.
36. Заичкин И.А., Почкаев И.Н. "Екатерининские орлы". М., 1996.
37. Зайончковский П.А. Кирилло-Мефодиевское общество. М., 1959.
38. Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце XIX столетия. М., 1970.
39. Зимин А.А. Витязь на распутье. Феодальная война в России XV в. М., 1991.
40. Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964.
41. Зимин А.А. Реформы Ивана Грозного. М., 1960.
42. Зимин А.А. Россия на пороге нового времени: Очерк политической истории России первой трети XVI в. М., 1972.
43. Зимин А.А. Россия на рубеже XV—XVI столетий: Очерки социально-политической истории. М., 1982.
44. Зуев М.Н. История России. Учебное пособие. Изд.: Юрайт, 2012г., 656с.
45. История внешней политики России. Первая половина XIX в. М., 1995.
46. История Китая с древнейших времен до нашего времени. М., 1974.
47. История Отечества: люди, идеи, решения. М., 1991.
48. История первой мировой войны 1914-1918. М., 1975. Т.1-2.
49. История России с древнейших времен до наших дней. Под ред. Сахарова А.Н. Учебник. Изд.: Проспект, 2012г., 768с.
50. История русской литературы X — XVIII вв. / Под ред. Д.С.Лихачева. М., 1980.
51. Каменский А.Б. "Под сенью Екатерины": Вторая половина XVIII века. СПб., 1992.
52. Каменский А.Б. Жизнь и судьба императрицы Екатерины Великой. М., 1997.
53. Каргалов В.В. Конец Ордынского ига. М., 1980.
54. Карлейль Т. Французская революция. М., 1991.
55. Карташов А.В. Очерки по истории русской церкви. Т.1. М., 1991.
56. Кенигсберг Г. Средневековая Европа/ Под ред. С.П. Карпова. М., 2001.
57. Кириллов В.В. История России. Учебное пособие. Изд.: Юрайт, 2012г., 670с.
58. Кирпичников А.Н. Куликовская битва. Л., 1980.
59. Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой России (XV—XVI вв.). М., 1985.

60. Кобрин В.Б. Смутное время — утраченные возможности // История Отечества. Люди. Идеи. Решения. Очерки истории России IX—XX вв. М., 1991.
61. Корецкий В.И. Формирование крепостного права первая крестьянская война в России. М., 1975.
62. Корнилов А.А. Курс русской истории XIX века. М., 1993.
63. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов. М., 1966.
64. Кризис самодержавия в России, 1895—1917. Л., 1984.
65. Кузнецов Ю.Д. и др. История Японии. М., 1988.
66. Кузьмин А.Г. Источниковедение истории России (с древнейших времен до монгольского завоевания). Учебное пособие. М.: Прометей, 2002.
67. Леонтович В.В. История либерализма в России. 1762—1914. М., 1995.
68. Лиддел Гарт Б. Вторая мировая война. М., 1976.
69. Мавродин В.В. Рождение новой России. Л., 1988.
70. Маринович Л.П. Греки и Александр Македонский (к проблеме кризиса полиса). М., 1993.
71. Медушевский А.Н. Утверждение абсолютизма в России. М., 1994.
72. Мемуары декабристов. Северное общество. М., 1981.
73. Мемуары декабристов. Южное общество. М., 1982.
74. Мironenko С.В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в. М., 1989.
75. Мironenko С.В. Страницы тайной истории самодержавия. Политическая история России первой половины XIX столетия. М., 1990.
76. Морозова Л.Е. Два царя: Федор и Борис. 2001.
77. Муравьев А.В., Сахаров А.М. Очерки истории русской культуры IX—XII вв. 2-е изд. М., 1984.
78. Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года. М., 1962.
79. Новая история стран Европы и Америки: учеб. для вузов / Под ред. И.М. Кривогуза. 5-е изд. М., 2005.
80. Новейшая история России. 1914-2010. Под ред. Ходякова М.В. Учебное пособие. -3-е изд., Изд.: Юрайт, 2012г., 544с.
81. Новейшая история стран Востока. М., 1996
82. Ольденбург С.С. Царствование императора Николая II. М., 1992.
83. Орлов А. С., Георгиев В. А., Георгиева Н. Г., Сивохина Т. А. История России. Учебник. Изд.: Проспект, 2012г., 528с.
84. Павленко Н.И. Петр Великий .М., 1993.
85. Павленко Н.И. Полудержавный властелин. М., 1988.
86. Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова. М., 1988.
87. Первая мировая война: Пролог XX века. М., 1998.
88. Петрушевский Д.М. Очерки из истории средневекового общества и государства. М., 2003.
89. Пихоя Р.Г. Советский Союз: История власти. 1945-1991. Новосибирск, 2000

90. Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI—XVII вв. М., 1995.
91. Платонов С.Ф., Виппер Р.Ю. Иван Грозный. М., 1998.
92. Повесть временных лет // Памятники литературы Древней Руси. Начало русской литературы. X — начало XII века. М., 1978.
93. Политическая история государств Азии и Северной Африки XX в. М., 1996.
94. Пономарев М.В., Смирнова С.Ю. Новая и новейшая история стран Европы и Америки: Практическое пособие: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений: В 3 ч. М., 2000. Ч.1.,2.
95. Поссевино А. Исторические сочинения в России XVI века. М., 1983.
96. Поход русской армии против Наполеона в 1813 году и освобождение Германии: Сборник документов. М., 1964.
97. Преображенский А.А., Морозова Л.Е., Демидова Н.Ф. Первые Романовы. М. 2000.
98. Рогожин Н.М. У государевых дел быть указано... М. 2002.
99. Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси // От Корсуня до Калки. М., 1990.
100. Рыбаков Б.А. “Слово о полку Игореве” и его современники. М., 1971.
101. Рыбаков Б.А. Из истории культуры Древней Руси. Исследования и заметки. М., 1984.
102. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв. М., 1982.
103. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1981.
104. Салмин А.М. Современная демократия: генезис, структура, культурные конфликты. М., 1992.
105. Сахаров А. Н., Боханов А. Н., Шестаков В. А. История России с древнейших времен до наших дней. В 2 томах. Том 1. Учебник. Изд.: Проспект, 2012г., 544с.
106. Сахаров А. Н., Боханов А. Н., Шестаков В. А. История России с древнейших времен до наших дней. В 2 томах. Том 2. Учебник. Изд.: Проспект, 2012г., 720 с.
107. Сахаров А.Н. Александр I. М., 1998.
108. Сироткин В.Г. Дуэль двух дипломатий. М., 1966.
109. Скмеров Л.Е. Иран 60-80-х гг. Традиционализм против современности. М., 1993.
110. Скрынников Р.Г. Борис Годунов. М., 1978.
111. Скрынников Р.Г. Минин и Пожарский. М., 1981.
112. Скрынников Р.Г. Опричный террор. Л., 1969.
113. Скрынников Р.Г. Россия в начале XVII в: “Смута”. М., 1988.
114. Скрынников Р.Г. Смута в России в начале XVII в. Иван Болотников. Л., 1988.
115. Смирнов В.П. Новейшая история Франции. М., 1975
116. Со шпагой и факелом: Дворцовые перевороты в России. 1725—1825. М., 1991.

117. Столыпин П.А. Нам нужна великая Россия: Полное собрание речей в Государственной Думе и Государственном Совете. М., 1991.
118. Страна гибнет сегодня: Воспоминания о Февральской революции. М., 1991.
119. Тартаковский А.Г. Неразгаданный Барклай. М., 1996.
120. Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика XVIII — первой половины XIX в. М., 1991.
121. Тихомиров М.Н. Российское государство XV—XVII веков. М., 1973.
122. Третьяков П.Н. У истоков древнерусской народности. Л., 1973.
123. Троицкий Н.А. 1812. Великий год России. М., 1988.
124. Троицкий Н.А. Лекции по русской истории XIX века. Саратов. 1994.
125. Хорошкевич А.Л. Русское государство в системе международных отношений конца XV — начала XVI в. М., 1980.
126. Черкасов П., Чернышевский Д. История императорской России (от Петра Великого до Николая II. М., 1994.
127. Шелохаев В.В. Идеология и политическая организация Российской либеральной буржуазии. 1907—1914 гг. М., 1991.
128. Эйдельман Н.Я. Из потаенной истории России XVIII—XIX вв. М., 1993.

8.2. Интернет-ресурсы

1. Национальная электронная библиотека России НЭБ РФ <http://нэб.рф>
2. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний Электронный ресурс. - Режим доступа: <http://www.zipsites.ru/>
3. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: <http://www.iqlib.ru>
4. Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://liber.rsuh.ru/>
5. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ [ЭБС «Руко́нт» http://rucont.ru/](http://rucont.ru/) и [ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com](http://e.lanbook.com)

9. Описание материально-технической базы

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

Все компьютеры и планшеты обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. Состав лицензионного

программного обеспечения включает в себя: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic, система видеоконференцсвязи «Видеомост».

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

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

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

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ
ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»**
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической работе

_____/Морозова И.С./

31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«КУЛЬТУРОЛОГИЯ»

по специальности

52.05.01 Актерское искусство

«Артист мюзикла»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины	3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	5
5. Содержание учебной дисциплины.....	6
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	6
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....	6
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	11
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	11
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	13
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	14
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	16
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	16
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....	16
8.2. Интернет-ресурсы.....	17
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....	17
9. Описание материально-технической базы.....	17

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Культурология» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Программа дисциплины включает четыре раздела: теоретический, исторический, посвященный русской культуре и актуальным проблемам современной культуры. Первый раздел представляет собой введение в культурологию, характеризует общие проблемы культурологического знания. В историческом разделе отражены основные этапы развития мировой культуры. В третьем разделе рассмотрены особенности русской культуры, основные тенденции её развития в ту или иную социокультурную эпоху. В последнем разделе значительное внимание уделяется своеобразию культуры в условиях научно-технического прогресса и широкого использования информационных технологий.

Общая трудоемкость дисциплины «Культурология» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет в первом семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Целью преподавания дисциплины «Культурология» является реализация требований ФГОС ВО к освоению соответствующих компонентов универсальной компетенции при подготовке артистов драматического театра и кино.

Культурология, как и другие гуманитарные дисциплины, необходима для самостоятельной выработки мировоззренческих ориентиров, ценностных установок, культурной самоидентификации. Основы культурологического знания помогают развить интеллектуальные способности, влияют на духовно-нравственные начала личности, способствуют совершенствованию в профессиональной деятельности.

Задачи - сформировать и совершенствовать ряд общекультурных и универсальных компетенций (п.3), в том числе:

знать

- объект и предмет культурологии, основные научные школы;
- сущность культуры как социального феномена, её роли в развитии личности и общества;
- функции и закономерности развития мировой и русской культуры;

уметь

- использовать ценности мировой и русской культуры в личностном саморазвитии;
- планировать стратегии и траектории личностного и профессионального роста;
- выстраивать межличностные и межкультурные отношения;
- сохранять и приумножать культурное наследие;

владеть

- культурологической терминологией,
- навыками ведения дискуссии по культурологической тематике;
- опытом практического использования отечественного и мирового культурного наследия.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

«Культурология» относится к дисциплинам по выбору части Блока Б.1 Дисциплины (модули), формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по специальности 52.05.01 Актерское искусство.

Изучение «Культурологии» позволяет выявить общие тенденции развития отдельных культур и общечеловеческой культуры и использовать этот опыт в профессиональной деятельности. В условиях информационного общества, интенсификации межкультурных отношений, взаимодействия представителей различных культур, существенно возрастают значение национальных культур, роль сохранения и обогащения культурного наследия, что обуславливает актуальность и важность освоения «Культурологии» обучающимися.

Для формирования компетенций в рамках «Культурологии» необходимо знание основных научных понятий и категорий, закономерностей развития общества и мышления, умение ориентироваться в ценностях бытия, поэтому её освоению предшествует изучение «Истории» и иных гуманитарных дисциплин.

В свою очередь «Культурология» является основой формирования компетенций при освоении дисциплин цикла истории и теории мировой художественной культуры, а именно, «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История русского театра», «История зарубежного театра», «История кино» и др.

В целом «Культурология», во взаимодействии с другими гуманитарными дисциплинами, обеспечивает формирование компетенций, соответствующих как квалификационным требованиям, так и требованиям интеллектуальной, общекультурной и гуманитарной подготовки специалистов по специальности «Актерское искусство».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Культурология» направлено на формирование у обучающихся универсальной компетенции (табл.1).

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Культурология»

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
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 региональные типы культур и их особенности; - механизмы межкультурного взаимодействия в современном обществе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; Умеет: - анализировать феномены культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; Владеет: - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур и религий.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет в первом семестре для студентов очной формы обучения.

Виды учебной работы		Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		20
Лекции		10
Практические занятия		10
Форма промежуточной аттестации		Зачет
2. Самостоятельная работа		52
Трудоемкость	час.	72
	ЗЕТ	2

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактна я работа, час.		СРС	Всего часов
		Л	ПЗ		
Раздел I. Введение в культурологию. Теории возникновения культуры					
1.	Тема 1. Введение в дисциплину. Культурология как наука. Проблема культурогенеза	1	1	4	6
Раздел II. История культуры Западной Европы					
2.	Тема 2. Культура Древней Греции	1	1	4	6
3.	Тема 3. Культура Древнего Рима	1	1	4	6
4.	Тема 4. Культура Средних веков. Христианство как основание средневековой культуры	1	1	6	8
5.	Тема 5. Культура эпохи Возрождения	1	1	4	6
6.	Тема 6. Культура Западной Европы сер. XVII – XVIII вв.	1	1	4	6
7.	Тема 7. Основные направления развития западноевропейской культуры XIX – начала XX вв.	1	1	4	6
	Раздел III. Культура арабо-мусульманского мира				
8.	Тема 8. Специфика арабо-мусульманской и индо-буддистской культур	1	1	6	8
Раздел IV. Культура России					
9.	Тема 9. Духовные основания и специфика русской культуры	1	1	6	8
	Раздел V. Развитие культуры на современном этапе				
10.	Тема 10. Актуальные проблемы современной культуры	1	1	10	12
	Зачет				
	Итого	10	10	52	72

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Раздел I. Введение в культурологию. Теории возникновения культуры

Тема 1. Введение в дисциплину. Культурология как наука. Проблема культурогенеза.

Происхождение, определение и многозначность понятия «культура».

Культурология как наука. Предметная область, междисциплинарный характер изучения культуры. Место культурологии в социально - гуманитарном знании. Культура как система. Проблема типологии культур. Функции культуры.

Проблемы культурогенеза: становление человека, общества и культуры. Основные категории культуры: пространство, время, человек. Сакральное и мирское в сознании и деятельности человека.

Особенности первобытной культуры. Синкретизм первобытной культуры. Роль мифа в первобытной культуре. Особенности мифологического сознания. Первобытные верования (анимизм, тотемизм, магия, фетишизм,

шаманизм).

Раздел II. История культуры Западной Европы

Тема 2. Культура Древней Греции.

Античность как тип культуры. Истоки греческой культуры и социокультурные особенности греческой цивилизации. Культурные контакты греков. Возникновение и расцвет полисной культуры. Триада полиса: гражданин, земледелец, воин.

Особенности древнегреческой мифологии: антропоморфизм богов, отсутствие канонических текстов и свобода интерпретации мифов.

Формирование первой системы гуманистических ценностей. Идея о гармоничном развитии человека. Высокий досуг как осознанное времяпровождение эллинов. Складывание канонов красоты и совершенства. Идеал калокагатии.

Проблема формирования индивидуальности в греческой культуре: от коллективизма к «рождению» личности в эллинистическую эпоху. Агональный дух и диалогическая направленность в культуре эллинов. Роль четырех греческих агон в культуре. Понимание судьбы как изначально заданной воли богов. Принципы «Ничего слишком» и «Познай самого себя».

Дионисийское и Аполлоническое начала в сознании эллинов и их влияние на художественную культуру древней Греции. Дионисийские мистерии.

Историко-культурное значение возникновения первой европейской культуры. Алфавитная система письменности. Демократический политический режим и понятие «гражданин». Появление новых форм мышления, светского знания, науки. Рождение философского осмысления мира. Развитие этических и эстетических представлений. Создание рациональной художественной формы и канонов искусства.

Тема 3. Культура Древнего Рима.

Периодизация истории, источники культуры античного Рима. Особенности возникновения и развития «Вечного города». Взаимодействие римской культуры с этрусской и греческой культурами.

Социальные основы религии Древнего Рима, ее особенности. Становление Римского пантеона богов. «Юрицизм» религии. Акцентирование внимания на обрядовую, а не на эмоциональную составляющую религии. Суеверие и гадательные практики. Тесная связь религии и государства.

Патриархальность древнеримской культуры. Культ предков и семейных божеств – покровителей. Маски предков и римский скульптурный портрет.

Своеобразие ментальности, идеологии и системы культурных ценностей античного Рима. Гражданственность и государственность как доминанты древнеримской культуры. «Римская идея» политической власти над миром.

Прагматизм римского сознания как основание его отношения к миру.

Зрелищность культуры. Специфика праздничной культуры древних римлян. Категории пространства, времени, жизни, смерти, счастья, у древних римлян.

Кризис Античной культуры и античной системы ценностей.

Распространение восточных культов в Римской империи. Вытеснение Античной системы ценностей из повседневной жизни.

Урбанизация и предпосылки рождения городской культуры. Архитектурные новации (бетон, арка), благоустройство городов.

Значение античной латинской культуры для развития европейской цивилизации.

Тема 4. Культура Средних веков. Христианство как основание средневековой культуры.

Культура Средних веков: понятие и периодизация. Романское начало в культуре Средневековья: место и роль античного наследия. Культура варваров как один из истоков средневековой культуры. Постепенная христианизация варваров.

Иерархичность средневекового общества. Три сословия: священники (молящиеся), рыцарство (воюющие) и крестьяне (работающие). Вассалитет как система иерархических отношений. Упадок материального наследия античной цивилизации. Средневековая триада смерти (голод, болезнь, война).

Основные черты христианской культуры. Особая роль христианского вероучения и христианской церкви во всех сферах общественной жизни (экономической, политической, социальной и духовной). Римская католическая церковь и ее роль в формировании культуры и искусства Западного мира. Католицизм как социокультурная доминанта европейской культуры Средних веков.

Христианское сознание как основа средневекового менталитета. Акцент на греховную природу человека. Картина мира человека эпохи Средневековья. Приоритет вечной жизни души над временной жизнью тела. Аскетизм. Отсутствие интереса к повседневной культуре. Иррационализм и мистицизм в культуре, потребность верить в чудо. Символизм культуры и искусства.

Библия, ее мировоззренческие основы. Сюжеты и образы Ветхого Завета и Нового Завета, их рецепция в искусстве.

Светская рыцарская культура: история, традиции, обычаи, нравы. Этический кодекс рыцаря. Куртуазная культура. Культ «Дамы сердца».

Традиционность средневековой народной культуры. Культура безмолвствующего большинства: средневековая деревня и ее обитатели. Образ жизни и мышления. Карнавальная культура.

Значение средневековой культуры для развития европейской цивилизации. Появление университетов как центров формирования научного знания. Развитие схоластики как философской системы средневековья и формирование особенного отношения к слову. Художественная культура Средневековья (романский и готический стили).

Тема 5. Культура эпохи Возрождения.

Феномен эпохи Возрождения. Истоки Ренессанса: распад феодальных отношений и рождение городской цивилизации, формирование интереса к античному наследию, появление меценатов и др. Диалог христианства и античности в ренессансном сознании.

Смена парадигм: от теоцентризма к антропоцентризму.

Мировоззренческие основы культуры Возрождения. Сущность ренессансного гуманизма. Специфика ренессансной системы ценностей. Особенности формирования личности: представления о воспитании и образовании. Возникновение интеллигенции как неформальной общности. Титаны Возрождения.

Гедонизм в культуре Ренессанса. «Реабилитация» повседневной жизни (Й. Хейзинга). Праздничная культура эпохи Возрождения.

Макабрическая культура и ее влияние на повседневную жизнь и на искусство. Кладбище как социальное пространство. Трактаты по «искусству умирания».

Церковь и папство. Ренессансные папы. Культурно-исторические условия и предпосылки Реформации. Протестантизм и его основные течения. Протестантская мораль и возникновение нового типа личности.

Значение культуры Возрождения. Развитие образования, науки и техники. Изобретение печатного станка И. Гуттенбергом и начало распространения знаний и грамотности. Роль книгопечатания в трансформации европейской культуры. Расцвет искусства и достижения в области литературы, театра, живописи, архитектуры, музыки. Новый художественный язык и художественные образы.

Тема 6. Культура Западной Европы сер. XVII – XVIII вв.

Великие географические открытия и колонизация как культурные феномены, сформировавшие новую культурную ситуацию. «Научная революция» и формирование научной картины мира. Проблема соотношения науки и религии и ее решение в деизме.

Абсолютная монархия и формирование верноподданнической психологии. Специфика и значение придворной культуры. Культура Галантного века: ее игровой характер, культ наслаждений, исчезновение приватности и другие феномены. Стилистика барокко и рококо в культуре и искусстве сер. XVI – XVII вв.

Зарождение основ культуры Просвещения во второй половине XVII века. Идеал разумного человека-творца. И. Кант о Просвещении. Торжество рационализма и «институционализация разума» в XVII–XVIII вв.

Социальная проблематика просветительской мысли. Представления о прогрессе, европоцентризм. Идеи свободы человека, «естественных» и «гражданских» прав. Идеи «общественного договора», разделения властей.

Роль академий и салонов в установлении новых норм и предписаний для естественнонаучного и гуманитарного знания, художественной культуры. Феномен энциклопедизма в культуре Просвещения. Значение книгопечатания и издательского дела для утверждения ценностей Просвещения. Распространение грамотности.

Утилитаризм как новый моральный принцип. Рождение атеизма.

Значение культурной эпохи середины XVII–XVIII вв. для развития европейской культуры.

Тема 7. Основные направления развития западноевропейской культуры XIX – начала XX вв.

Влияние промышленной революции на культуру стран Европы и Северной Америки в последней четверти XVIII — середине XIX в. Урбанизация. Смена сословной организации общества классовой. Демографические процессы и рост социальной мобильности. Изменение структуры занятости. Качественные перемены в образе жизни, в способах коммуникации. Социокультурные последствия распространения железнодорожного и водного транспорта, использования электричества, радио, телеграфа, автомобиля, фотографии, кинематографа в повседневной жизни. Новаии в городской культуре.

Формирование культуры среднего класса. Рождение массовой культуры, ее взаимодействие с народной и элитарной культурами. Индустрия досуга и его коммерциализация: театр, цирк, игорные заведения, кинематограф. Демократизация книжной культуры, ее тиражирование в средствах массовой информации.

Ценности и нормы буржуазного мира. Феномен дендизма. Культура Викторианской эпохи.

Романтизм как новая важнейшая культурная парадигма европейской культуры.

Раздел III. Культура Востока

Тема 8. Специфика арабо-мусульманской и индо-буддистской культур.

Особенности языческой культуры Аравийского полуострова (идолопоклонство, языческая Кааба). Предпосылки формирования монотеизма.

Культурно-исторические и нравственно-психологические основания учения Мухаммада. Формирование общины и начало сложения мусульманской обрядности и догматики. Особенности Корана — священной книги мусульман. Коран, Сунны и шариат как система религиозных, нравственных, правовых норм и требований, определяющих сознание и регулирующих быт и жизнь мусульман от рождения до смерти.

Пять столпов ислама и особенности образа жизни мусульман. Особенности мусульманской молитвы. Система запретов в исламе. Мечеть как сакрально-образовательный комплекс. Специфика исламского менталитета. Представления об Аде и Рае в арабо-мусульманской культуре. Идея абсолютного предопределения человеческих поступков. Ислам и женщина. Брак, семейные отношения, развод.

Культура исламского мира и её влияние на мировую культуру. Особенности художественной культуры.

Периодизация развития культуры Индии. Культура Хараппы и ее особенности. Культура индоариев. Кастовая система, личность и общество. Основные понятия индийской религиозно-философской системы: карма, сансара, мокша, нирвана, ахимса, майя.

Возникновение буддизма и его культурное значение. Четыре священных истины буддизма. Восьмеричный путь. Этика ненасилия.

Раздел IV. Культура России

Тема 9. Духовные основания и специфика русской культуры.

Истоки отечественной культуры и ее периодизация. Социально-исторические условия формирования русской культуры. Содержательные элементы русской культуры: мифология, религия, наука, образование, художественное творчество.

Принятие Русью христианства и социокультурные последствия «выбора веры». Роль церкви в централизации древнерусского общества, в становлении его моральных норм и мировоззрения. Православие как феномен русской культуры.

Сравнительный анализ трех ветвей христианства, догматические, обрядовые и культурные различия между православием, католицизмом и протестантизмом.

Система ценностей русской культуры. Русская культура как многослойное структурное образование (народная, языческая и дворянская культуры). Специфика и противоречия характера русского народа. Проблема «особого пути» России.

Влияние русской культуры на мировую культуру.

Раздел V. Развитие культуры на современном этапе

Тема 10. Актуальные проблемы современной культуры.

Научно-техническая и технологическая революция первой половины XX века. Проблема социокультурных последствий научно-технического развития. Общественное восприятие открытий в естественнонаучной сфере.

Экология и экологическая культура. Изменения во взаимоотношениях человека с окружающей средой, создание новой культурной среды обитания в первой половине XX века.

Феномен «катастрофического» сознания в новоевропейской культуре («Закат Европы» О.Шпенглера).

Развитие сети мировых коммуникаций. Понятия «информационное общество» и «цифровая культура». Процессы глобализации культуры. Культурное наследие народов Востока и Запада: общее и особенное в них.

Тенденция дегуманизации высокой культуры. Массовая культура и ее эволюция. Формы массовой культуры. Процесс стирания границ высокой и массовой культуры в 70-е гг. XX.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся.

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью процесса формирования общекультурных и общепрофессиональных компетенций, так как без настойчивого систематического самообучения, обдумывания (рефлексии) и применения полученных знаний и умений невозможно стать квалифицированным профессионалом. В процессе

самостоятельной работы формируются навыки рефлексии, умение правильно и полно отражать результаты своей самостоятельной работы в устной и письменной речи, студенты имеют возможность продемонстрировать культуру мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации, формулированию целей и выбору путей ее достижения (планированию).

Самостоятельная работа над конспектом лекций обеспечивает формирование у обучающихся таких структурных составляющих компетенций как «знать» и «уметь». Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на практическом занятии. Особое внимание необходимо уделить ключевым понятиям дисциплины.

Подготовка к практическим занятиям позволяет сформировать такие структурные составляющие компетенций как «уметь» и «владеть». При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать соответствующую тему дисциплины. Работа над каждой темой предполагает следующий алгоритм действий:

а) составить краткий план-конспект, ориентируясь, в первую очередь, на презентацию лекции и схемы по теме, не забывая использовать и другие источники информации. При этом необходимо фиксировать самую суть вопросов, сжато отражая логическую последовательность материала. Желательно при написании плана-конспекта самостоятельно составлять схемы, таблицы, рисунки, то есть фиксировать информацию, используя различные знаковые системы, что необходимо для глубокого понимания изучаемого материала. Подготовленные материалы можно использовать на практическом занятии и зачете;

б) ответить на контрольные вопросы и выполнить практические задания, используя подготовленные материалы и источники информации из раздела 8. При ответе нужно обязательно привести конкретные примеры, если это оговорено в задании, в противном случае ответы не будут засчитаны.

Литература и иные источники информации, которые необходимо использовать в процессе самостоятельной работы, представлены в разделе 8 рабочей программы.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по вопросам для обсуждения и формулирование ответов;
- выполнение конкретных заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений в процессе самостоятельной работы;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на освоение дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё время для выполнения домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

- 1 – поиск в литературе необходимой для выполнения задания теоретической информации;
- 2 – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

3 – составление плана ответа на каждый вопрос;

4 – поиск примеров по рассматриваемому вопросу (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с использованием компьютерной техники и др.);
- найти и подготовить иллюстрационный материал;
- продумать и составить текст презентации на 5-10 минут.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа осуществляется студентами во внеаудиторное время.

Основная цель самостоятельной работы студентов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. 6.3. *Задания для подготовки к практическим занятиям.*

Внеаудиторная деятельность по данной дисциплине предполагает:

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

При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

- поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавателем вопросы;
- осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;
- составление плана ответа на каждый вопрос;
- поиск примеров по данной проблематике (тестов, примеров педагогического опыта и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти или подготовить наглядный материал;
- продумать текст презентации на 5–10 минут.

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, студент может подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом занятии.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

1. Практическое занятие по теме «Введение в дисциплину. Культурология как наука. Проблема культурогенеза»

Вопросы (темы) для обсуждения:

1. Проблема культурогенеза. Специфика мифологических, креационистских, представлений о происхождении культуры. Трудовая теория происхождения культуры К. Маркса и Ф. Энгельса, игровая теория Й. Хейзинги, психоаналитическая теория З. Фрейда и другие *(по согласованию с преподавателем)*.
2. Специфика мифа и мифологического сознания.
3. Первобытные верования: анимизм, тотемизм, магия, фетишизм, шаманизм *(по согласованию с преподавателем)*.

2. Практическое занятие по теме «Культура Древней Греции»

Вопросы для обсуждения:

1. Античный полис как феномен культуры.
2. Особенности религии древних греков.
3. Агональность древнегреческой культуры в спорте, искусстве, интеллектуальной и повседневной жизни.
4. Дионисийское и Аполлоническое в сознании эллинов и их влияние на художественную культуру древней Греции.
5. Древняя Греция как колыбель европейской цивилизации, ее открытия и достижения.

3. Практическое занятие по теме «Культура Древнего Рима»

Вопросы для обсуждения:

1. Картина мира и система культурных ценностей древних римлян.
2. Особенности религии Древнего Рима.
3. Возникновение Христианства в Римской империи.
4. Культурные достижения Античного Рима, вклад в развитие мировой культуры.

4. Практическое занятие по теме «Культура Средних веков. Христианство как основание средневековой культуры».

Вопросы для обсуждения:

1. Ценностные ориентации христианства.
2. Сюжеты и образы Ветхого Завета, их рецепция в искусстве.
3. Сюжеты и образы Нового Завета, их рецепция в искусстве.

5. Практическое занятие по теме «Культура эпохи Возрождения».

Вопросы для обсуждения:

1. Место античного наследия в культуре Ренессанса.
2. Система гуманистических ценностей эпохи Возрождения
3. Титаны Возрождения: образ жизни, мышления и поведения.
4. Реформация и ее роль в европейской культуре.
5. Протестантизм и его социокультурная роль в формировании европейской цивилизации. Формирование нового типа личности.

6. Практическое занятие по теме «Культура Западной Европы сер. XVII – XVIII вв.».

Вопросы для обсуждения:

1. Культура Галантного века и ее феномены *(по согласованию с преподавателем)*.
2. Новые общественные идеалы эпохи Просвещения.
3. Особенности «проекта Просвещения», различные представления о его роли в жизни европейской цивилизации.

7. Практическое занятие по теме «Основные направления развития западноевропейской культуры XIX – начала XX вв.».

Вопросы для обсуждения:

1. Формирование культуры среднего класса. Ценности и нормы буржуазной культуры.
2. Феномен дендизма.
3. Рождение массовой культуры, ее взаимодействие с народной и элитарной культурами.

8. Практическое занятие по теме «Специфика арабо-мусульманской и индо-буддистской культур».

Вопросы для обсуждения:

1. Система мусульманских ценностей, пять столпов ислама.
2. Положение женщины в исламе. Брак и семейные отношения в арабо-мусульманской традиции.
3. Влияние арабо-мусульманской культуры на мировую культуру. Особенности художественной культуры исламского мира.
4. Система ценностей буддизма.
5. Влияние индо-буддистской культуры на мировую культуру.

9. Практическое занятие по теме «Основные особенности и духовные основания русской культуры».

Вопросы для обсуждения:

1. Православие как феномен русской культуры.
2. Сравнительный анализ трех ветвей христианства, догматические, обрядовые и культурные различия между православием, католицизмом и протестантизмом.

10. Практическое занятие по теме «Актуальные проблемы современной культуры».

Вопросы для обсуждения:

1. Глобализация: положительные и отрицательные стороны социокультурных процессов.
2. Особенности культуры информационного общества. Интернет как феномен культуры.
3. Культурологический анализ актуальных феноменов современной культуры по выбору *(по согласованию с преподавателем)*.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 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.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме письменной работы, связанной с анализом любого самостоятельно выбранного феномена культуры (*по согласованию с преподавателем*).

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Учебная литература:

1. Касьянов, В. В. История культуры : учебник для академического бакалавриата / В. В. Касьянов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 436 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-07267-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8D016E40-95B5-40BB-9F56-4614874590D5.
2. Березовая, Л. Г. История русской культуры : учебник для академического бакалавриата / Л. Г. Березовая, Н. П. Берлякова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 452 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08290-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E34B4E58-E5D0-4C19-8DCE-E98906C30A89.
3. Воронкова, Л. П. Культурология : учебник для академического бакалавриата / Л. П. Воронкова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 202 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07712-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BB7AE2FF-8084-438C-8C5A-247E628B26A0.

Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины:

1. Драч Г.В., Штомпель О.М., Штомпель Л.А., Королев В.К. Культурология: Учебник для вузов.- СПб.: Питер 2013.
2. Культурология: учебник / В.П. Большаков, Е.П. Борзова, С.Н. Иконникова [и др.]; научн. ред. С.Н. Иконникова, В.П. Большаков.- М.: Проспект, 2010.
3. Багдасарьян Н.Г. Культурология: учебник для вузов.-М.: Издательство Юрайт, Высшее образование. 2010.
4. Кравченко А.И. Культурология: учебник. – М.: Проспект, 2010.

5. Культурология: учебник / А.В.Костина.- 5-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2010.
6. Культурология: учебник для студентов вузов / Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2010.
7. Культурология: учебн. для студ.вузов, обучающихся по гуманитарно – социальным специальностям / А.П. Золкин.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2009.
8. Культурология: учеб. пособ. для высшей школы / В.В. Касьянов.- Изд. 3-е, испр. и доп.- Ростов н/Д: Феникс, 2010.
9. Культурология уч. пособие для студентов вузов \ под научн. ред. Г.В. Драча. – Изд. 16-е.- Ростов н/Д: Феникс, 2009.
10. Теория культуры: учеб. пособ./ под ред. С.Н. Иконниковой, В.П. Большакова.- СПб.: Питер, 2010.
11. Моисеева Н.А. Культурология. История мировой культуры.- СПб.: Питер, 2007.

8.2. Интернет-ресурсы

1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний - <http://www.zipsites.ru/>
2. Интернет-библиотека IQlib. - <http://www.iqlib.ru>
3. Российская государственная библиотека (РГБ - <http://www.rsl.ru/>)
4. Национальная электронная библиотека России НЭБ РФ <http://нэб.рф>
5. Электронная библиотека Гумер: гуманитарные науки: <https://www.gumer.info/>
6. Культурология.РФ: <https://kulturologia.ru/>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используются ЭБС «Руcont» <http://rucont.ru/> и ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com>

9. Описание материально-технической базы

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

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

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

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека

<http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

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

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической работе

_____/Морозова И.С./

31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕНЕДЖМЕНТ В ТЕАТРЕ»

по специальности

52.05.01 Актерское искусство

Форма обучения: очная

«Артист мюзикла»

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины	3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	7
5. Содержание учебной дисциплины.....	7
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	7
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....	8
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	13
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	13
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	15
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	15
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	19
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	19
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....	19
8.2. Интернет-ресурсы.....	20
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....	21
9. Описание материально-технической базы.....	22

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент в театре» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Актуальность изучения дисциплины «Менеджмент в театре» обусловлена необходимостью формирования у обучающихся целостного представления о взаимосвязи всех процессов в коллективе, в основе которых лежат законы управления - как деятельностью самой организации (коллектива), так и деятельностью личности в организации (коллективе).

Требования, предъявляемые к современному артисту, ориентируют процесс его подготовки на формирование основ теоретических знаний и практических навыков применения современных форм и методов управления для повышения эффективности деятельности театральных организаций.

Освоение дисциплины «Менеджмент в театре» позволит студентам овладеть методологией, необходимой любому руководителю (менеджеру) для работы в условиях непрерывно изменяющейся внешней среды. Кроме того, эта дисциплина необходима для формирования практических навыков, общих умений, знаний и представлений, необходимых и достаточных для руководящей работы в творческих коллективах, в организациях театральной инфраструктуры.

Трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 академических часов). Форма промежуточной аттестации – зачет в восьмом семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цели:

ознакомить студентов с основами организации театрального дела в той мере, в которой это необходимо для участия в коллективном творческом процессе;

совместно с другими гуманитарными и социально-экономическими дисциплинами помочь студенту в реализации соответствующих компонентов универсальных компетенций на практике (самостоятельно или в коллективе).

Задачи:

- ***сформировать понимание***
социальной роли сценического искусства,
механизма государственного регулирования культурной деятельности,
принципов руководящей работы в организациях исполнительских искусств,
основ производственной деятельности театра и методов оценки эффективности результатов деятельности;
особенностей проектной деятельности;
- ***сформировать умения***
определять цели создания сценического произведения;
составлять календарный план создания сценического произведения;
осуществлять контроль и регулирование хода подготовки сценического произведения;
создавать в коллективе отношения сотрудничества;
организационно обеспечивать проведение спектакля, концерта (представления), репетиции;
- ***сформировать навыки***
применения нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность организаций исполнительских искусств, в том числе, основных элементов законодательства об авторских и смежных правах, трудового законодательства;
использования принципов управления (менеджмента) для решения практических задач, формирования команды (коллектива);
применения методов конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;
работы в многонациональном коллективе;
эффективного использования имеющихся ресурсов;
оценки возможных рисков;
планирования и учета затрат на новые и капитально возобновляемые постановки.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Менеджмент в театре» относится к дисциплинам по выбору части Блока Б.1 Дисциплины (модули), формируемой участниками образовательных отношений, основной

образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по специальности 52.05.01 Актерское искусство.

Дисциплина «Менеджмент в театре» связана с такими дисциплинами как «История русского театра», «История зарубежного театра», «Основы государственной культурной политики Российской Федерации», а также с «Психологией и педагогикой» и иными дисциплинами.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Менеджмент в театре» направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Менеджмент в театре»

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 формы 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; Умеет: - производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; - определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; Владеет: - технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; - навыками критического анализа; - правилами ведения дискуссии и полемики.
УК-2 <i>Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</i>	УК-2.1 Участвует в разработке концепции проекта.	Знает: - принципы формулирования цели и задач проекта, этапы его жизненного цикла; - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; Умеет: - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность,

		значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; - прогнозировать риски в проектной деятельности; Владеет: - навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; - навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1 Демонстрирует понимание принципов командной работы. УК-3.2 Руководит членами команды для достижения поставленной цели.	Знает: - общие формы организации деятельности коллектива; - основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; Умеет: - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; Владеет: - навыками постановки цели и задач в условиях командой работы; - способами управления командной работой в решении поставленных задач.
УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК-9.1 Демонстрирует понимание законов экономики в сфере культуры и искусства. УК-9.2 Определяет источники финансирования спектакля (проекта) УК-9.3 Принимает решения по наиболее рациональному использованию имеющихся ресурсов	Знает: - основные понятия и законы экономической теории и особенности их проявления в сфере культуры и искусства; - принципы экономического анализа фактических данных о деятельности театра; Умеет: - анализировать имеющиеся ресурсы и принимать решения по их рациональному использованию; - определять источники финансирования; - использовать методы фандрейзинга для финансирования творческих проектов Владеет: - методами оценки возможных рисков проекта (постановки спектакля); - навыками выбора оптимальных решений в соответствии нормативными правовыми актами

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 академических часа). Форма промежуточной аттестации – экзамен в 7-ом семестре для студентов очной формы обучения.

Виды учебной работы		Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		24
Лекции		10
Практические занятия		14
Форма промежуточной аттестации - зачет		-
2. Самостоятельная работа, час.		12
Трудоемкость	час.	36
	ЗЕТ	1

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Всего часов
		Л	ПЗ		
1.	Тема 1. Основы теории менеджмента. Особенности театрального менеджмента.	1	1	1	3
2.	Тема 2. История театрального менеджмента в России. Тенденции развития театрального менеджмента.	1	1	1	3
3.	Тема 3. Основные понятия, законы и принципы функционирования экономики	1	1	1	3
4.	Тема 4. Основные черты рыночной экономики. Сущность и функции рынка. Классификация рынков.	1	1	1	3
5.	Тема 5. Коммуникации в менеджменте. Управление конфликтами.	1	1	1	3
6.	Тема 6. Основы теории принятия решений. Этическая и социальная ответственность менеджера.	1	1	2	4
7.	Тема 7. Управление проектами. Постановка спектакля как проектная деятельность	2	6	4	12
8.	Тема 8. Финансирование деятельности театров. Риски театральной деятельности, фандрейзинг.	2	2	1	5
	Зачет				
	Итого	10	14	12	36

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Тема 1. Основы теории менеджмента. Особенности театрального менеджмента.

Сущность и содержание понятия «менеджмент». Предмет и методы менеджмента. Закономерности и принципы менеджмента. Менеджмент как тип управления. Менеджмент как система, процесс и вид деятельности.

Сущность и характеристика основных функций менеджмента, взаимосвязь функций. Особенности менеджмента в организациях исполнительских искусств. Понятие менеджмента в искусстве. Социальные функции менеджмента, аспекты и виды деятельности менеджера в искусстве.

Методы управления: сущность и виды, особенности применения в организациях исполнительских искусств. Экономические методы управления. Организационно-распорядительные (административные) методы управления. Правовые методы управления. Социально-психологические методы управления.

Понятие организации. Общие характеристики организации. Типы организационных структур управления. Взаимодействие организации с внешней средой. Внутренняя среда и структура организации. Проектные/матричные структуры. Особенности театра как организации. Особенности факторов внутренней и внешней среды театра.

Ресурсы менеджмента и эффективность их использования. Основные управленческие ограничения в использовании ресурсов. Трудовые ресурсы театральной организации как объект управления.

Тема 2. История театрального менеджмента в России. Тенденции развития менеджмента.

Краткая история менеджмента в российском театре. Императорские театры и частная инициатива. Контрактная форма регулирования отношений работодателя и работника в российских театрах в первой половине XIX в. Важность исполнения этических требований в отношениях театральных чиновников с артистическим персоналом.

Театральные реформы в XIX в. - отмена монополии императорских театров, создание специальной комиссии Императорского русского театрального общества (ИРТО). Разработка типового актерского контракта - нормального договора. Сценический устав как свод правил, регулирующих поведение артистов и предпринимателей.

Театральная деятельность в России после ноября 1917 г., театральные реформы в СССР и России. Менеджмент в советском театре. Современный менеджмент в театре: виды и формы. Негосударственная поддержка театральной деятельности.

Формирование сети театров. Виды театрального искусства и виды театров. Театры как организации различных видов собственности. Государственные (федеральные и региональные) театры, муниципальные театры, антреприза. Репертуарный театр и театр-проект. Структура и функции подразделений театров разных видов. Маркетинг как элемент современного менеджмента. Театральные агентства, продюсерские центры и

другие организации инфраструктуры в сфере исполнительских искусств в России и за рубежом.

Качества, необходимые театральному менеджеру: *профессиональные* - фундаментальные знания теории менеджмента, умение формулировать и решать плохо структурированные задачи, рисковать, внедрять нововведения, *личностные* - коммуникабельность и представительность.

Тема 3. Основные понятия, законы и принципы функционирования экономики

Экономика как хозяйствование и экономика как наука, связанная с распределением определенных ограниченных ресурсов между различными направлениями их использования.

Экономическая теория, основные задачи экономики. Цели и задачи экономической системы. Способы решения экономических задач. Типы и модели экономических систем.

Экономические блага. Свойства экономических благ. Классификация экономических благ. Экономические потребности. Ценность и полезность. Теории субъективной ценности. Теории стоимости. Товарное производство. Товар и его свойства. Экономические ресурсы.

Общественное производство. Производство, распределение, обмен и потребление. Проблема выбора в экономике. Экономическая эффективность, методы оценки.

Тема 4. Основные черты рыночной экономики. Сущность и функции рынка

Основные черты рыночной экономики, преимущества и недостатки. Модели рыночного хозяйства. Конкуренция. Сущность и функции рынка. Классификация рынков. Рыночный спрос и рыночное предложение. Равновесие на рынке. Модели рыночного равновесия. Спрос и полезность. Основы теории потребительского поведения. Особенности поведения потребителей и производителей на рынке труда.

Экономические методы анализа эффективности деятельности, показатели эффективности как затраты на единицу результата труда. Расчеты экономической эффективности в рыночных и нерыночных секторах хозяйства.

Особенности оценки результатов труда в различных сферах деятельности. Методы оценки интеллектуального труда, художественных проектов. Виды экспертных оценок.

Тема 5. Коммуникации в менеджменте. Управление конфликтами

Коммуникации в менеджменте, их роль в управлении. Этапы и стадии коммуникативного процесса. Виды коммуникативных процессов в организации. Инструменты коммуникативного воздействия и их особенности. Способы сбора, обработки, передачи и получения информации.

Информационный потенциал организации. Особенности коммуникативных процессов в театре.

Причины неэффективной коммуникации. Виды коммуникативных барьеров: организационные и социально-психологические. Способы преодоления коммуникативных барьеров.

Конфликт и структура конфликта: содержание понятий. Управление конфликтами и стрессами. Виды конфликтов и их классификация. Практические навыки управления конфликтами. Мирное существование и компромисс. Конструктивная конфронтация.

Коллектив. Формальные и неформальные организации. Методы формирования высокоэффективного коллектива - команды. Делегирование полномочий: сущность и содержание.

Организационная культура. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности. Профессиональная и организационная адаптация персонала. Требования к личностным и профессиональным качествам руководителя. Социальная ответственность и этика управления в театре.

Тема 6. Основы теории принятия решений. Этическая и социальная ответственность менеджера

Управленческое решение как сущность менеджмента. Виды и классификация управленческих решений. Процесс принятия решений.

Методы принятия управленческих решений. Критерии эффективности управленческих решений.

Виды управленческих решений (типология управленческих решений). Целевая ориентация управленческих решений. Условия и факторы качества управленческих решений. Условия неопределенности и риска при принятии управленческих решений.

Алгоритм принятия управленческого решения. Контроль реализации управленческих решений. Управленческие решения и социальная ответственность. Требования к управленческим решениям.

Принятие решений в условиях неопределенности и риска. Понятия «риск» и «неопределенность». Виды рисков. Методы управления рисками: отказ от риска, снижение величины убытков; разделение риска (дифференциация и дублирование), страхование риска.

Эволюция концепции социальной ответственности и ее интерпретации: классический подход, теория корпоративного альтруизма, теория «разумного эгоизма», интегрированный подход. Этапы развития концепции социальной ответственности. Инструменты реализации социальных программ: благотворительные пожертвования, социальные инвестиции, эквивалентное финансирование, денежные гранты, социально значимый маркетинг, корпоративное волонтерство.

Тема 7. Управление проектами. Постановка спектакля как проектная деятельность

Понятие проектной деятельности, отличия проектного управления от традиционного. Жизненный цикл проекта — инициация, планирование,

реализация, мониторинг и контроль, завершение проекта. Создание спектакля как проектная деятельность. Внешняя и внутренняя среда проекта, основные участники.

Основные этапы создания сценического произведения: первый (подготовительный) — выбор литературной основы спектакля, составление финансовой сметы, распределение ролей; второй — репетиционный процесс и изготовление материальной части (костюмов, реквизита, декораций и т. д.); третий — организация проката спектакля (концерта).

Планирование как процесс. Производственно-финансовый план театра. Смета доходов и расходов. Статьи доходов, их структура. Статьи и структура расходов. План репертуарного предложения. Частотное планирование текущего репертуара.

Структура творческо-производственного процесса в репертуарном театре. Формирование репертуара. Планирование и организация подготовки новых постановок: этапы, технология, взаимодействие театральных подразделений и отношения с внешними партнерами.

Организация показа спектаклей. Методы и критерии формирования прокатной афиши. Прокат спектаклей, концертных и цирковых программ. Понятие кассовых и гарантийных спектаклей. Посещаемость.

Связи с общественностью. Нормативно-правовая база взаимодействия со средствами массовых коммуникаций. Формы и направления деятельности по связям с общественностью. Имидж театра, проекта, концертной организации.

Обоснование необходимости создания сценического произведения, анализ его сильных и слабых сторон как основа формирования рекламной стратегии.

Организационный план как алгоритм действий для реализации проекта, учитывающий основные виды деятельности — от творческого производственного процесса до взаимодействия с инвесторами, поставщиками, средствами массовой информации и государственными структурами. Календарный план-график реализации плана и его роль в управлении.

Финансовый план и его структура: предполагаемая выручка, сумма затрат (издержек), показатели эффективности и пр., сроки окупаемости проекта и суммы возврата инвестиций. Финансовый план как основа для контроля хода реализации проекта. Оценка рисков проекта и возможностей снижения рисков.

Приложения как важная часть плана. Содержание приложения: гарантийные письма, договора аренды, найма, с поставщиками, нормативные документы, отзывы о деятельности, материалы из СМИ, финансовая и бухгалтерская информация, иная важная информация.

Тема 8. Финансирование деятельности театров.

Риски театральной деятельности, фандрейзинг

Социально-культурная роль государственного и негосударственного финансирования театров, необходимость их экономической поддержки.

Выручка, прибыль и издержки — основные понятия. «Болезнь издержек» в организациях исполнительских искусств. Издержки и прибыль театральной деятельности. Виды издержек и прибыли. Смета доходов и расходов. Статьи доходов, их структура. Статьи и структура расходов.

Государственное обеспечение театральной деятельности. Источники финансирования: бюджетные и внебюджетные.

Негосударственная поддержка: спонсорство, благотворительность, патронаж. Цели и формы спонсорства. Благотворительность: проблемы и организация. Традиции благотворительности в российской, европейской и американской культурах. Психологические и деловые мотивы спонсорства и меценатской помощи.

Некоммерческие организации, фонды. Специфика финансирования некоммерческих организаций: социальный маркетинг. Возможности использования доходов в некоммерческих организациях.

Риск как социальная и экономическая категория, виды рисков. Методы оценки рисков. Управление рисками: удержание риска, страхование рисков, диверсификация деятельности. Риски театральной деятельности.

Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций культуры. Особенности налогового регулирования в сфере культуры.

Фандрейзинг как поиск ресурсов для реализации проектов и/или поддержания существования театра. Идеология и технология фандрейзинга, стратегия фандрейзинга. Благотворительные фонды в сфере культуры, субсидии фондов, корпоративные пожертвования. Основные группы доноров. Базы данных о донорах, источники информации. Принципы общения с потенциальными донорами. Клубы друзей организаций исполнительских искусств, добровольчество, «контроль стейкхолдеров».

Структура аудитории театра (организации исполнительского искусства), социально-демографические характеристики аудитории. Маркетинг как метод формирования аудитории. Стратегия и концепции маркетинга.

Цена билета как инструмент маркетинга и социальный регулятор потребления. Ценообразование в театре. Ценовая политика и эффект престижа.

Мотивация посетителей организаций исполнительских искусств. Связи с общественностью и реклама как инструменты мотивации. Сетевой медиамаркетинг (СММ).

Реклама в театре и пропаганда театрального искусства. Формы и методы продвижения театральных билетов. Абонементная система. Современные технологии ведения билетного хозяйства.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

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

Самостоятельная работа над конспектом лекций обеспечивает формирование у обучающихся таких структурных составляющих компетенций как «знать» и «уметь». Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на практическом занятии. Особое внимание необходимо уделить ключевым понятиям дисциплины.

Подготовка к практическим занятиям позволяет сформировать такие структурные составляющие компетенций как «уметь» и «владеть». При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать соответствующую тему дисциплины. Работа над каждой темой предполагает следующий алгоритм действий:

а) составить краткий план-конспект, ориентируясь, в первую очередь, на презентацию лекции и схемы по теме, не забывая использовать и другие источники информации. При этом необходимо фиксировать самую суть вопросов, сжато отражая логическую последовательность материала. Желательно при написании плана-конспекта самостоятельно составлять схемы, таблицы, рисунки, то есть фиксировать информацию, используя различные знаковые системы, что необходимо для глубокого понимания изучаемого материала. Подготовленные материалы можно использовать на практическом занятии и зачете;

б) ответить на контрольные вопросы и выполнить практические задания, используя подготовленные материалы и источники информации из раздела 8. При ответе нужно обязательно привести конкретные примеры, если это оговорено в задании, в противном случае ответы не будут засчитаны.

Литература и иные источники информации, которые необходимо использовать в процессе самостоятельной работы, представлены в разделе 8 рабочей программы.

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.

Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным вопросам;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти и/или подготовить наглядный материал;
- продумать и составить текст презентации на 5-15 минут.

Самостоятельная работа студентов осуществляется в следующих формах:

подбор и изучение нормативно-правовых документов, иллюстративного и описательного материала по отдельным разделам и темам дисциплины;

подготовка небольшой группой (3-5 чел.) плана создания какого-либо сценического произведения;

подготовка презентации плана для защиты на практическом занятии;

рецензирование планов других групп (по согласованию с преподавателем) и др.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа осуществляется студентами во внеаудиторное время. Основная цель самостоятельной работы студентов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. 6.3. *Задания для подготовки к практическим занятиям.*

Основными этапами и приемами самостоятельной работы студентов являются:

- знакомство с содержанием темы (п. 5.2 Программы), с вопросами и заданиями на практическое занятие по данной теме;
- отбор необходимых источников информации по теме/ вопросу/ заданию из Перечней нормативных правовых актов, основной и

дополнительной литературы, представленных в разделе 8 настоящей рабочей программы;

- составление (при необходимости) кратких конспектов ответов на вопросы, подготовка конкретных примеров, схем, презентаций по практическим заданиям на основе текста лекций, учебно-методической и иной литературы.

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, студент может также подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом занятии, даже если такого вопроса нет в задании (п. 6.3.), то есть проявление инициативы студентами всячески приветствуется.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Основной целью практических занятий является формирование всех компетенций, приведенных в табл.1, и их структурных составляющих (знать, уметь, владеть).

Общие требования: задания выполняются индивидуально или группой по 2-3 человека (устно или письменно) с устной презентацией выполненных работ на 3-5 минут.

1. Практическое занятие по теме 1. Основы теории менеджмента. Особенности театрального менеджмента.

Вопросы для обсуждения:

1. Планирование, организация, мотивация и контроль как функции менеджмента.
2. Методы управления и их классификация, особенности их применения в театре.
3. Учет, отчетность и контроль в театре.
4. Творческие отчеты. Виды и типы контроля.

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1. Составьте краткий план создания сценического произведения/ освоения дисциплины «Психология и педагогика»/ подготовки к занятию/ прохождения учебной практики (по выбору).
2. Как следует осуществлять контроль создания сценического произведения? Предложите методы и формы контроля.

2. Практическое занятие по теме 2. История театрального менеджмента в России. Тенденции развития менеджмента.

Вопросы для обсуждения:

1. Театральные реформы в России в XIX в.
2. Театральная деятельность в России после ноября 1917 г.
3. Менеджмент в советском театре.
4. Виды театрального искусства и виды театров.

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1. Охарактеризуйте основные этапы развития российского театра до конца 19 века/ в советский период/ в постсоветский период (по выбору).
2. Опишите организации инфраструктуры в сфере исполнительских искусств в России/ за рубежом (по выбору).
3. Охарактеризуйте качества, которыми должен обладать современный театральный менеджер (директор театра). Ответ аргументируйте.

3. Практическое занятие по теме 3. Основные понятия, законы и принципы функционирования экономики

Вопросы для обсуждения:

1. Экономическая теория, основные задачи экономики.
2. Экономическая эффективность, методы оценки.
3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в сфере искусства.
4. «Болеть издержек» в организациях исполнительских искусств.

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1. Охарактеризуйте основные организационные формы и виды театров в России и за рубежом.
2. Предложите методы борьбы с «болезнью издержек».

4. Практическое занятие по теме 4. Основные черты рыночной экономики. Сущность и функции рынка

Вопросы для обсуждения:

1. Сущность и функции рынка. Конкуренция.
2. Рыночный спрос и рыночное предложение. Модели рыночного равновесия.
3. Спрос и полезность. Особенности поведения потребителей и производителей на рынке труда.
4. Методы оценки интеллектуального труда, художественных проектов.
5. Виды экспертных оценок.

Примерные групповые и индивидуальные задания:

Предложите методы и формы оценки результатов создания сценического произведения. Обоснуйте ваши предложения в небольшом эссе из 5-10-ти предложений.

5. Практическое занятие по теме 5. Коммуникации в менеджменте. Управление конфликтами

Вопросы для обсуждения:

1. Коммуникации в менеджменте, их роль в управлении. Особенности коммуникативных процессов в театре.
2. Причины неэффективной коммуникации.
3. Конфликт и его структура. Управление конфликтами и стрессами.

4. Методы формирования высокоэффективного коллектива. Делегирование полномочий: сущность и содержание.
5. Требования к личностным и профессиональным качествам руководителя.
6. Социальная ответственность и этика управления в театре.

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1. Виды коммуникативных барьеров и способы их преодоления.
2. Опишите свой практический опыт по разрешению конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности/ в обыденной жизни (по выбору).
3. Охарактеризуйте этические нормы, которыми должен руководствоваться режиссер /театральный менеджер (по выбору).

6. Практическое занятие по теме 6. Основы теории принятия решений. Этическая и социальная ответственность менеджера.

Вопросы для обсуждения:

1. Сущность управленческого решения. Особенности управленческих решений в театре.
2. Алгоритм разработки и реализации управленческих решений.
3. Принятие решений в условиях неопределенности и риска.
4. Критерии эффективности управленческих решений.
5. Социальная ответственность руководителя при выборе решения.

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1. Предложите качественные и количественные показатели (не менее двух) для оценки эффективности управленческих решений в театре.
2. Охарактеризуйте социальную и этическую ответственность театрального менеджера с учетом непосредственных и отдаленных результатов реализации решения.

Практическое занятие по теме 7. Управление проектами. Постановка спектакля как проектная деятельность

Задание. Подготовка плана создания сценического произведения, студии, антрепризы, возобновления спектакля (по согласованию с преподавателем) в соответствии с формой:

1. Титульный лист
2. Резюме
3. Цели и задачи
4. Описание особенностей и специфики создаваемого продукта.
5. Организационный/производственный план
6. Финансовый план.
7. СВОТ-анализ (анализ рисков) проекта
8. Приложения

На практическое занятие по данной теме отводится 5 часов и 12 часов - на самостоятельную подготовку, оформление и рецензирование плана.

На двух последних аудиторных занятиях каждая группа публично

защищает подготовленный план.

Примерная тематика планов.

1. Создание пластического произведения на основе русской и зарубежной классики.
2. Создание театральной школы-студии для детей.
3. Возобновление спектакля.
4. Организация юбилейного концерта.
5. Создание и прокат новогоднего представления для детей.
6. Организация гастрольного тура.
7. Организация и проведение фестиваля молодых режиссеров/молодых драматургов/ молодых актеров.
8. Проведение конкурса/мастер-класса молодых драматургов.
9. Создание театральной площадки/лаборатории для показа студенческих спектаклей разных театральных школ.
10. Создание театра с использованием современных технологий.

Студенты могут выполнить и другие проекты по согласованию с преподавателем.

Практическое занятие по теме 8. *Финансирование деятельности театров. Риски театральной деятельности, фандрейзинг*

Вопросы для обсуждения:

1. Основные источники финансирования деятельности театров.
2. «Болеть издержек» в организациях исполнительских искусств, причины и следствия.
3. Виды издержек. Издержки и доход театральной деятельности.

Практические задания:

1. Охарактеризуйте источники получения доходов в театре. Приведите примеры.
2. Охарактеризуйте все виды издержек театральной деятельности. Приведите примеры.
3. Охарактеризуйте основные виды рисков театральной деятельности на конкретных примерах.
4. Расскажите о методах фандрейзинга и приведите примеры.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 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.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Нормативные правовые акты:

1. Федеральный закон 06.06.1997 № 115-ФЗ (с изменениями на 30.04.2021 г.) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: <http://docs.cntd.ru/document/9005213>
2. Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» [Электронный ресурс] // Справочно- правовая система «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706
3. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 N 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194820/
4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.03.99 N 329 (ред. от 23.12.2002) "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
 - а. Положение о театре в Российской Федерации
 - б. Положение о принципах финансирования государственных и муниципальных театров в Российской Федерации.URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22517/
5. Временные методические рекомендации о порядке учета сценическо- постановочных средств в учреждениях, проводящих зрелищные мероприятия (от 10 августа 2007 г. N 1249) URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=401222#0800314413211832>

8.2. . Перечень основной и дополнительной литературы

Учебная литература:

1. Самощенко Л.С. Менеджмент и управление проектами в театре. Учебное пособие. Театральный институт имени Бориса Щукина, 2019

- г. Электронная библиотека Института.
2. Менеджмент: учебник / ред.: М.М. Максимцов, ред.: М.А. Комаров .— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 344 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа. URL: <http://rucont.ru/efd/352206>
 3. Шекова Е. Л. Управление учреждениями культуры в современных условиях. СПб.: "Лань"; "Планета музыки", 2014 - 416 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"
 4. Тульчинский, Г.Л. Менеджмент в сфере культуры. [Электронный ресурс] / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. — 544 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/13880>
 5. Андрущенко, Е.Ю. Менеджмент в сфере академической музыкальной культуры и современные event-технологии: Учебно-методическое пособие. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2017. — 84 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91855>

Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины:

1. Ваганова Н.К., Дымникова А.И. Предпринимательство в культуре. СПб., 2002.
2. Сундстрем Л.Г. Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре (Подготовка новых постановок) М.-Л., 1984.
3. Культурный маркетинг и культурная политика. СПб., 2003
4. Дымникова А.И., Иксанов А.Г. Как просить деньги на культуру. СПб., 1996.
5. Орлов А.И. Менеджмент Электронный учебник. <http://www.aup.ru/books/m151/>
6. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. М.: Экономистъ, 2006
7. Белозерова Н.П. Система аналитических показателей творческо-производственной деятельности профессиональных драматических театров. / Н.П. Белозерова // Проблемы современной экономики. - 2007. - № 2. - С.78
8. Борев Ю.Б. Эстетика: Учебник/Ю.Б. Борев-М.; Высш. шк., 2002. - 511с.
9. Гунина Г.Б. Театральная деятельность: некоторые вопросы правового регулирования. / Г.Б. Гунина // Культура: управление, экономика, право. - 2006. - № 2. - С.43
10. История театрального дела в России 1914- 1992гг. / Г.Г. Дадамян.- М.: Гитис, 1994
11. Мордисон Г. История театрального дела в России - ч. 1-2. С-Пб.: Сильван, 1994
12. Орлов Ю.М. Организационные структуры русских драматических театров. М.: Гитис, 1979

13. Ваганова Н.К., Гордин В.Э. Маркетинговая деятельность в театральной сфере// Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 1995. №1. С.68-77.
14. Дадамян Г.Г. Социально-экономические проблемы театрального искусства. М., 1982.
15. Левшина Е.А. Формирование зрительской аудитории. Л., 1989.

8.3. Интернет-ресурсы

1. Менеджмент в сфере культуры и искусства: Учебное пособие / М.П. Переверзев, Т.В. Косцов; Под ред. М.П. Переверзева. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 192 с. <http://znanium.com/bookread.php?book=347695>
2. Пилилян Е.К. Менеджмент культуры: Учебное пособие. - Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2007. - 57 с. <http://window.edu.ru/resource/074/41074>
3. Менеджмент: Учеб. пособие / Ред. Э.М. Коротков. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 220 с. <http://znanium.com/bookread.php?book=63629>
4. Национальная электронная библиотека России НЭБ РФ [Электронный ресурс]. - URL: <http://нэб.рф> / <https://rusneb.ru/>

8.4. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Рукоонт» <http://rucont.ru/>, ЭБС "Лань" www.e.lanbook.com

9. Описание материально-технической базы

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

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

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

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>,

Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

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

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА»
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра музыкальной выразительности

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и методической работе
_____/Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Музыкальный ансамбль в спектакле»

по специальности
52.05.01 Актерское искусство

«Артист мюзикла»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

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

Введение

Музыкальный ансамбль в спектакле – завершающий этап в музыкально – образовательном цикле будущих актёров драматического театра. Завершающий прежде всего потому, что суммирует полученные знания и навыки по всем дисциплинам профессионального цикла: мастерство актёра, сценическая речь, сценическое движение, танец, ритмика и, конечно, все музыкальные дисциплины – музыкальный ансамбль, сценическое пение, фольклорное пение, музыкальную грамоту и историю музыки. В соответствии с учебным планом данная дисциплина изучается на 4 курсе, когда студенты создают свои дипломные работы.

В репертуарной афише современных драматических театров музыкальные спектакли занимают достойное место и пользуются вниманием зрителей. В связи с этим востребованы актёры, совмещающие в своём искусстве драматическое, музыкально – вокальное и пластическое мастерство, так называемые, актёры «синтетических» возможностей. В дипломных спектаклях, класс – концертах студенты впервые под руководством режиссёра объединяют свои разносторонние навыки в музыкальных номерах. Практически осознают трудности на этом пути – обладание необходимой энергией, выносливостью, исполнительской свободой, а значит серьёзной и кропотливой работой в качественном овладении всеми элементами музыкального номера.

Занятия по дисциплине «Музыкальный ансамбль в спектакле» строятся в зависимости от «предлагаемых обстоятельств», то есть от музыкальной драматургии и наличия различных по актёрскому составу номеров – дуэтов, соло, трио или массовых сцен... В результате это и индивидуальные, и мелко – групповые, и групповые занятия, где на работу с одним номером отводится 18 часов в семестр.

Рабочая программа учебной дисциплины «Музыкальный ансамбль в спектакле» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа). Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой в 6 семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цели:

- подготовить студентов к музыкально–исполнительской работе в разнообразных жанрово–стилистических условиях спектакля (драматического или музыкального);
- научить создавать художественно осмысленные, органичные, яркие и выразительные сценические образы в спектаклях.

Задачи:

- создание музыкального номера как части целостного драматургического развития спектакля;
- освоение подготовительной работы по изучению музыкального и стихотворного текстов и их соединение;
- воспитание понимания неразрывности актёрских и музыкально–исполнительских задач в развитии сценического образа;
- развитие способности к исполнительской гибкости и интерпретации;
- умение совмещать в рамках номера пение, движение, танец и сценическую речь;
- умение органично «входить» в музыкальный номер после речевых эпизодов;
- способность к исполнению на языке оригинала (это необходимо в создании исторической, национальной и стилиевой достоверности);
- владение навыком исполнения музыкальных номеров с различными видами аккомпанеента: инструмента, оркестра, фонограммы и т.д.;
- продолжение развития исполнительских навыков в соответствии с режиссёрскими задачами.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Музыкальный ансамбль в спектакле» является обязательной дисциплиной базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО по специальности 52.05.01 Актерское искусство.

Учебная дисциплина «Музыкальный ансамбль в спектакле» - заключительная дисциплина в разделе «Музыкальное воспитание» и непосредственно связана с выпуском дипломных спектаклей на 4 курсе. Тесное взаимодействие с кафедрой мастерства актёра позволяет находить наиболее выразительные и точные решения в исполнении музыкальных номеров.

В зависимости от сценических задач занятия по данной дисциплине могут быть индивидуальными, мелкогрупповыми, групповыми, но всегда имеют конкретное практическое назначение и готовятся для конкретного дипломного спектакля.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Практическая дисциплина «Музыкальный ансамбль в спектакле» направлена на применение и взаимодействие полученных знаний и умений по разным дисциплинам сценической и исполнительской практики.

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

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

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
<i>ПК-6. Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения</i>	ПК-6.1. Использует различные приемы вокальной техники при создании роли; ПК-6.2. Раскрывает художественное содержание музыкального произведения.	Знает: - основы музыкальной грамоты; - основные виды и жанры вокальной музыки, разнообразные средства музыкальной выразительности; - особенности развития и постановки голоса, технику дыхания; - требования к гигиене и охране голосового аппарата; Умеет: - использовать различные приемы вокальной техники при создании роли; - грамотно ориентироваться в музыкальном тексте; - осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; - поддерживать профессиональный уровень состояния голосового аппарата; Владеет: - основами вокального искусства; - навыками ансамблевого пения; - навыками вокального тренинга; - навыком применения основ музыкальной грамоты на практике.
<i>ПК-9. Способность решать на сценической площадке различные художественные задачи с использованием певческого голоса</i>	ПК-9.1. Создает вокальную характеристику образа	Знает: - знает принципы работы в актёрском и музыкальном ансамбле - особенности работы над музыкальной драматургией Умеет: - создать вокальную характеристику образа - работать с клавиром и партитурой Владеет: - основами вокального искусства - действенной интонацией в пении и жанрово-стилистической характеристикой персонажа - методикой создания образов в музыкальных произведениях

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Дисциплина объединяет теорию и практику освоения профессиональных навыков и в работе над музыкальным номером соединяются усилия педагога – музыканта, режиссёра, хореографа.

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачёт в 6 семестре для студентов очной формы обучения.

Виды учебной работы		Всего часов	
		6 семестр	Итого
1. Контактная работа, в том числе:		32	32
Практические занятия		32	32
Форма промежуточной аттестации		Зачет с оценкой	-
2. Самостоятельная работа		40	40
Трудоемкость	час.	72	72
	ЗЕТ	2	2

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.	СРС	Всего час
	ПЗ		
Тема 1. Музыкальный ансамбль в драматическом спектакле	7	9	16
Тема 2. Музыкальный ансамбль в водевиле	9	11	20
Тема 3. Музыкальные номера в жанре оперетты	8	10	18
Тема 4. Музыкальные номера в жанре мюзикла	8	10	18
<i>Зачет</i>			
Трудоемкость	час.	32	40
	ЗЕТ		2

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Тема 1. Музыкальный ансамбль в драматическом спектакле

Особую выразительную роль играет музыкальный ансамбль в драматическом спектакле, нередко помогая выразить то, где недостаточны слова. Музыкальный язык номера всегда характеристичен и тесно связан с драматургическими задачами. В драматических спектаклях есть и сольные

номера, и ансамбли. Важную роль приобретает взаимодействие стихотворного текста и музыки в музыкальном номере.

Тема 2. Музыкальный ансамбль в водевиле

Водевиль – жанр, несущий в себе черты музыкального и драматического спектакля. Камерность музыкальных форм (песни, куплеты...), доступность и простота мелодического языка, отсутствие или незначительность массовых сцен позволяет отнести водевиль к жанру стоящему на границе драматического и музыкального театра. Наиболее часты в водевиле небольшие сольные куплеты, дуэты, трио, квартеты, соединяющие в музыкальном номере вокальное и декламационное исполнение. Сущность водевильного куплета в словах, мелодии редко имеют самостоятельную музыкальную ценность.

Тема 3. Музыкальные номера в жанре оперетты

Знакомство с историей оперетты, многообразием жанрово-стилистических особенностей. Оперетта – жанр музыкального театра. Обилие музыкальных номеров, написанных в развёрнутых музыкальных формах, подчас виртуозной мелодикой широкого диапазона, сложных ансамблевых переплетениях – всё это предполагает серьёзную музыкальную подготовку артистов, наличие вокальных данных и пластической гибкости.

Тема 4. Музыкальные номера в жанре мюзикла

Мюзикл – черты и особенности стиля, история развития жанра. Творчество выдающихся композиторов – классиков мюзикла – Дж. Гершвина, К. Портера, Дж. Кандера, Ф. Лоу и других. Музыкальный номер в мюзикле – неотъемлемая часть драматургического движения. Значительная роль, наряду с сольными и ансамблевыми фрагментами, принадлежит массовым сценам, аккумулирующим эмоциональную яркость, энергию, вокальную и хореографическую отточенность. Разнообразие ритмики и гармонических красок, динамической выразительности требуют высочайшей профессиональной и исполнительской культуры, как и в оперетте.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

- глубокое изучение литературного и музыкального материала;
- ознакомление с аудио и видео информационными источниками;
- расширение музыкальных представлений в изучаемых жанрах;
- подробная работа с режиссёром и музыкальным руководителем;
- освоение необходимой специальной литературы (см. Раздел 8).

6.2. Задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа осуществляется студентами во внеаудиторное время.

Основная цель самостоятельной работы студентов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. 6.3. *Задания для подготовки к практическим занятиям.*

Внеаудиторная деятельность по данной дисциплине предполагает:

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным вопросам;
- выполнение заданий;
- поиск теоретического и практического материала;
- ознакомление с необходимой аудио и видео информацией.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Тема 1. Музыкальный ансамбль в драматическом спектакле

1. Ознакомление с необходимой аудио и видео информацией.
2. Назовите режиссёров, в спектаклях которых музыкальный ансамбль играет важную смысловую и выразительную роль.

Тема 2. Музыкальный ансамбль в водевиле

1. Ознакомление с необходимой аудио и видео информацией.
2. Сделать музыкальный анализ водевильных куплетов с точки зрения формы, а также мелодики.

Тема 3. Музыкальные номера в жанре оперетты

1. Ознакомление с необходимой аудио и видео информацией.
2. Особенности музыкального языка оперетты. Анализ литературного и музыкального текста номеров, их взаимосвязи.

Тема 4. Музыкальные номера в жанре мюзикла

1. Ознакомление с необходимой аудио и видео информацией.
2. Какие элементы музыкального языка формируют стиль мюзикла.
3. Назовите мюзиклы (и авторов музыки и текста), которые стали сценическими "долгожителями" - то есть, были сыграны более 1000 раз.
4. Тренинг с фонограммами и работа с иностранными текстами.

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.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Учебная литература:

1. «Анализ вокальных произведений». Учебное пособие. Отв. Редактор О. Коловский. Музыка, Л., 1988
2. Бельская, Е.В. Вокальная подготовка студентов театральной специализации. Учебное пособие [Электронный ресурс] — Электрон.дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2013. — 160 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/30432>
3. Делле, С.Э. Вокальное искусство. Учебное пособие. [Электронный ресурс] — Электрон.дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 176 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/67485>
4. Дюпре, Ж.-. Искусство пения. Учебное пособие. Полный курс: теория и практика, включающая сольфеджио, вокализы и мелодические этюды. [Электронный ресурс] — Электрон.дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2014. — 288 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/44211>
5. Смелкова, Т.Д. Основы обучения вокальному искусству. Учебное пособие. [Электронный ресурс] / Т.Д. Смелкова, Ю.В. Савельева. — Электрон.дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2014. — 160 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/55708>

Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины:

1. А. Бруссер «Основы дикции» (практикум), М., 2003
2. Ю. Варменич «Джаз. История, стили, мастера», изд-во «Планета музыки», 2009
3. «Вернём на сцену водевиль», П.Е. Любимцев, М., ВЦХТ, 2013

4. Л. Дмитриев «Основы вокальной методики», М., 2000
5. Э. Камкус «О мюзикле», Музыка, Л., 1983
6. И. Кочнева, А. Яковлева «Вокальный словарь», Музыка, Л., 1986
7. В. Конен «Рождение джаза», М., 1984
8. И. Лаврентьева «Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений», Музыка, М., 1978
9. М. Михайлов «Этюды о стиле в музыке», Л., Музыка, 1990
10. В. Немирович – Данченко «О творчестве актёра. Хрестоматия», М. 1984
11. К.С. Станиславский «Работа актёра над собой», М., 1938
12. И. Хангельдиева «Музыка в синтетических видах искусства», 1987

8.2. Интернет-ресурсы

1. Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>
2. Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>
3. Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>
4. Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

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

9. Описание материально-технической базы

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

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

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

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная

библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

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

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической работе

_____/Морозова И.С./

31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ДЕЛА»

по специальности

52.05.01 Актерское искусство

Форма обучения: очная

«Артист мюзикла»

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение..... 3

1. Цели и задачи учебной дисциплины	3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	8
5. Содержание учебной дисциплины.....	8
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	8
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....	9
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	14
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	14
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	16
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	17
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	20
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	21
8.1. Нормативные правовые акты.....	21
8.2. Перечень основной и дополнительной литературы.....	21
8.3. Интернет-ресурсы.....	23
8.4. Информационные технологии, используемые в обучении.....	23
9. Описание материально-технической базы.....	23

Рабочая программа учебной дисциплины «Организация театрального дела» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Освоение дисциплины «Организация театрального дела» является неотъемлемой составляющей профессиональной подготовки студентов всех форм обучения и обусловлено миссией основной образовательной программы (ООП) и требованиями ФГОС ВО по указанной специальности.

Структурно дисциплина состоит из двух разделов: первый – основы организации театрального дела, в том числе – нормативно-правовое регулирование театральной деятельности в РФ; второй – основы экономики и управления деятельностью организаций исполнительских искусств, в том числе, управление проектами в театральной деятельности.

Трудоемкость дисциплины «Организация театрального дела» составляет 1 зачетную единицу (36 академических часов).

Форма промежуточной аттестации – зачет в восьмом семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

ознакомить студентов с основами организации театрального дела в той мере, в которой это необходимо для участия в коллективном творческом процессе;

совместно с другими гуманитарными и социально-экономическими дисциплинами помочь студенту в реализации соответствующих компонентов универсальных компетенций на практике (самостоятельно или в коллективе).

Задачи:

сформировать понимание

социальную роль сценического искусства,
механизма государственного регулирования культурной деятельности,
принципов руководящей работы в организациях исполнительских искусств,

основ производственной деятельности театра и методов оценки эффективности результатов деятельности;

особенностей проектной деятельности;

- сформировать умения

определять цели создания сценического произведения;
составлять календарный план создания сценического произведения;
осуществлять контроль и регулирование хода подготовки сценического произведения;
создавать в коллективе отношения сотрудничества;
организационно обеспечивать проведение спектакля, концерта (представления), репетиции;

- сформировать навыки

применения нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность организаций исполнительских искусств, в том числе, основных элементов законодательства об авторских и смежных правах, трудового законодательства;

использования принципов управления (менеджмента) для решения практических задач, формирования команды (коллектива);

применения методов конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;

работы в многонациональном коллективе;

эффективного использования имеющихся ресурсов;

оценки возможных рисков;

планирования и учета затрат на новые и капитально возобновляемые постановки.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Организация театрального дела» относится к дисциплинам по выбору части Блока Б.1 Дисциплины (модули), формируемой участниками образовательных отношений, основной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по специальности 52.05.01 Актерское искусство.

Организация театрального дела связана с такими дисциплинами как История русского театра, История зарубежного театра, Психология и педагогика и др.

Освоение данной дисциплины позволит сформировать навыки предпринимательской деятельности, овладеть методологией, необходимой любому театральному руководителю (менеджеру) для эффективного функционирования в условиях непрерывно изменяющейся внешней среды. Кроме того, эта дисциплина необходима для формирования практических навыков, общих умений, знаний и представлений, необходимых и достаточных для руководящей работы в организациях исполнительских искусств.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Организация театрального дела» направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных компетенций (табл.1):

**Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Организация театрального дела**

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 формы 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; Умеет: - производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты; - определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке и предлагать способы их решения; Владеет: - технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий; - навыками критического анализа; - правилами ведения дискуссии и полемики.
УК-2 <i>Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла</i>	УК-2.1 Участвует в разработке концепции проекта.	Знает: - принципы формулирования цели и задач проекта, этапы его жизненного цикла; - основные требования, предъявляемые к проектной работе и критерии оценки результатов проектной деятельности; Умеет: - разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения; - прогнозировать риски в проектной деятельности;

		Владеет: - навыками составления плана-графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения; - навыками конструктивного преодоления возникающих разногласий и конфликтов.
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1 Демонстрирует понимание принципов командной работы. УК-3.2 Руководит членами команды для достижения поставленной цели.	Знает: - общие формы организации деятельности коллектива; - основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели; Умеет: - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; Владеет: - навыками постановки цели и задач в условиях командой работы; - способами управления командной работой в решении поставленных задач.
УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК-9.1 Демонстрирует понимание законов экономики в сфере культуры и искусства. УК-9.2 Определяет источники финансирования спектакля (проекта) УК-9.3 Принимает решения по наиболее рациональному использованию имеющихся ресурсов	Знает: - основные понятия и законы экономической теории и особенности их проявления в сфере культуры и искусства; - принципы экономического анализа фактических данных о деятельности театра; Умеет: - анализировать имеющиеся ресурсы и принимать решения по их рациональному использованию; - определять источники финансирования; - использовать методы фандрейзинга для финансирования творческих проектов Владеет: - методами оценки возможных рисков проекта (постановки спектакля); - навыками выбора

		оптимальных решений в соответствии нормативными правовыми актами

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 академических часов). Форма промежуточной аттестации – зачет в 8-ом семестре для студентов очной формы обучения.

Виды учебной работы		Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		24
Лекции		10
Практические занятия		14
Форма промежуточной аттестации - зачет		-
2. Самостоятельная работа, час.		12
Трудоемкость	час.	36
	ЗЕТ	1

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Всего, час
		Л	ПЗ		
Раздел I. Основы организации театрального дела					
1.	Тема 1. Театр и другие виды организаций исполнительских искусств.	1	1	1	3
2.	Тема 2. Организационно-правовые основы театрального дела	1	1	1	3
3.	Тема 3. Специфика трудовых отношений в театре. Основы трудового законодательства	1	1	1	3
Раздел II. Основы экономики и управления деятельностью организаций исполнительских искусств					
4.	Тема 4. Основные понятия, законы и принципы функционирования экономики в сфере культуры	1	2	1	4
5.	Тема 5. Финансирование деятельности театров. Издержки и риски театральной деятельности. Фандрейзинг	2	2	1	5
6.	Тема 6. Взаимоотношения театров с авторами. Авторские права и права, смежные с авторскими	1	1	1	3
7.	Тема 7. Основы менеджмента и маркетинга в театре. Управление конфликтами	1	1	1	3
8	Тема 8. Создание сценического произведения как проектная деятельность	2	5	5	12
	Зачет				
	Итого	10	14	12	36

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Раздел I. Основы организации театрального дела

Тема 1. Театр и другие виды организаций исполнительских искусств

Театр и другие виды организаций исполнительских искусств, их социальные функции. Культурная политика государства, участники культурного процесса. Культурная политика России в историческом контексте и в контексте мирового опыта.

Театр как социальный институт. Социальные функции российского театра на различных этапах развития общества. Роль театра (концертной организации) в современной социально-культурной ситуации.

Общие положения и основные принципы деятельности театра (Положение о театре в Российской Федерации).

Виды театрального искусства и виды театров. Театры как организации различных видов собственности. Государственные (федеральные и региональные) театры, муниципальные театры, антреприза. Репертуарный театр и театр–проект. Структура и функции подразделений театров разных видов.

Концертные организации, их сеть и основные принципы структурного построения. Общее и специфическое в деятельности театра и других организаций исполнительских искусств.

Кино- и телестудии. Их структура и отношения с театрами.

Театральные агентства, продюсерские центры и другие организации инфраструктуры в сфере исполнительских искусств.

Тема 2. Организационно-правовые основы театрального дела

Роль государства в управлении сферой культуры. Органы государственного управления.

Законы и иные нормативные акты, определяющие организационно-правовые основы существования учреждений культуры. Нормативно-правовая база театрального (концертного) дела. Правовые основы управления театром и деятельности театра, учредительные документы.

Коммерческие и некоммерческие организации, организационно-правовые формы. Правовые аспекты создания новых, реорганизации, ликвидации действующих организаций. Учредитель, учредительные документы.

Организационно-правовые формы театров. Цели коммерческих и некоммерческих организаций в сфере культуры, специфика деятельности. Требования к менеджменту в сфере культуры.

Тема 3. Специфика трудовых отношений в театре.

Основы трудового законодательства

Трудовые отношения в театре и их структура. Участники творческого производственного процесса в театре. Профессии и должности творческих работников театров и иных организаций исполнительских искусств. Понятие

труппы. Критерии и условия формирования творческих составов. Проблемы формирования труппы в театрах различных видов и типов.

Структура и содержание квалификационных характеристик должностей работников, занятых в организациях исполнительских искусств (театрах, музыкальных и танцевальных коллективах, концертных организациях, концертных залах, цирках).

Должности и квалификационные категории руководителей, художественного персонала, специалистов, артистического персонала. Должностные обязанности, требования к знаниям и квалификации.

Основы трудового права Российской Федерации. Понятие трудового договора. Стороны трудового договора. Заключение трудовых договоров на неопределенный срок либо на определенный срок до пяти лет (срочный трудовой договор). Трудовой кодекс Российской Федерации и ограничения для заключения срочных трудовых договоров.

Специфика трудовых отношений в театре. Понятие «творческий работник» в российском трудовом законодательстве. Особенности трудового договора театра с творческими работниками. Системы и формы заработной платы в театрах различных форм собственности и организационно-правовых форм.

Социальная защита работников театра. Функции служб занятости. Театральная биржа. Особенности пенсионного обеспечения отдельных категорий творческих работников театров. Коллективный договор как регулятор социально-трудовых отношений в театре (концертной организации).

Раздел II. Основы экономики и управления деятельностью организаций исполнительских искусств

Тема 4. Основные понятия, законы и принципы функционирования экономики в сфере культуры

Экономика как хозяйствование и экономика как наука, связанная с распределением определенных ограниченных ресурсов между различными направлениями их использования.

Экономическая теория, основные задачи экономики. Цели и задачи экономической системы. Способы решения экономических задач. Типы и модели экономических систем.

Экономические блага. Свойства экономических благ. Классификация экономических благ. Экономические потребности. Ценность и полезность. Товарное производство. Товар и его свойства. Экономические ресурсы.

Общественное производство. Производство, распределение, обмен и потребление. Проблема выбора в экономике. Экономическая эффективность, методы оценки.

Основные черты рыночной экономики, преимущества и недостатки. Модели рыночного хозяйства. Конкуренция. Сущность и функции рынка. Классификация рынков. Рыночный спрос и рыночное предложение. Равновесие на рынке. Модели рыночного равновесия. Спрос и полезность. Основы теории потребительского поведения. Особенности поведения потребителей и производителей на рынке труда.

Экономические методы анализа эффективности деятельности, показатели эффективности как затраты на единицу результата труда. Расчеты экономической эффективности в рыночных и нерыночных секторах хозяйства.

Тема 5. Финансирование деятельности театров.

Издержки и риски театральной деятельности. Фандрейзинг

Социально-культурная роль государственного и негосударственного финансирования театров, необходимость их экономической поддержки.

Выручка, прибыль и издержки организации. «Болезнь издержек» в организациях исполнительских искусств. Издержки и прибыль театральной деятельности. Виды издержек и прибыли. Смета доходов и расходов. Статьи доходов, их структура. Статьи и структура расходов.

Государственное обеспечение театральной деятельности. Источники финансирования: бюджетные и внебюджетные.

Негосударственная поддержка: спонсорство, благотворительность, патронаж. Цели и формы спонсорства. Благотворительность: проблемы и организация. Традиции благотворительности в российской, европейской и американской культурах. Психологические и деловые мотивы спонсорства и меценатской помощи.

Некоммерческие организации, фонды. Специфика финансирования некоммерческих организаций: социальный маркетинг. Возможности использования доходов в некоммерческих организациях.

Риск как социальная и экономическая категория, виды рисков. Методы оценки рисков. Управление рисками: удержание риска, страхование рисков, диверсификация деятельности. Риски театральной деятельности.

Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций культуры. Особенности налогового регулирования в сфере культуры.

Фандрейзинг как поиск ресурсов для реализации проектов и/или поддержания существования театра. Идеология и технология фандрейзинга, стратегия фандрейзинга. Благотворительные фонды в сфере культуры, субсидии фондов, корпоративные пожертвования. Основные группы доноров. Базы данных о донорах, источники информации. Принципы общения с потенциальными донорами. Клубы друзей организаций исполнительских искусств, добровольчество, «контроль стейкхолдеров».

Тема 6. Взаимоотношения театров с авторами.

Авторские права и права, смежные с авторскими

Понятие интеллектуальной собственности. Имущественные и неимущественные, исключительные и неисключительные права. Авторские права и права, смежные с авторскими. Нормативно-правовая основа защиты прав авторов и исполнителей в России и в мире.

Объекты и субъекты авторского права. Спектакль (сценическое произведение) и его элементы как объекты авторского и смежных прав. Авторский договор. Авторы спектакля и авторы аудиовизуального произведения. Защита авторских и смежных прав.

Формы авторского вознаграждения: гонорар и обязательные отчисления. Организации, управляющие имущественными правами авторов и исполнителей на коллективной основе. Права исполнителей и публикаторов.

Тема 7. Основы менеджмента и маркетинга в театре.

Управление конфликтами

Сущность и содержание понятия «менеджмент». Сущность и характеристика основных функций менеджмента, взаимосвязь функций. Особенности менеджмента в организациях исполнительских искусств.

Методы управления: сущность и виды, особенности применения в организациях исполнительских искусств. Экономические методы управления. Организационно-распорядительные (административные) методы управления. Правовые методы управления. Социально-психологические методы управления.

Управленческие решения как сущность менеджмента. Этапы разработки и принятия решений. Изучение проблемы, уяснение цели, ситуации, анализ информации, подготовка альтернативных вариантов решения, принятие оптимального решения. Реализация решений и контроль за их выполнением. Особенности управленческих решений в организациях исполнительских искусств.

Роль коммуникаций в управлении. Сущность и основные элементы коммуникативного процесса. Виды коммуникативных барьеров — организационные и социально-психологические, пути их преодоления.

Конфликт как социально-экономическое явление. Виды конфликтов и причины их возникновения. Стадии управления конфликтом: осознание, оценка, изменение установок, решение проблемы. Методы разрешения конфликтов и стили поведения в конфликте. Переговоры как наиболее эффективный метод разрешения конфликта. Особенности конфликтов в организациях исполнительских искусств.

Структура аудитории театра (организации исполнительского искусства), социально-демографические характеристики аудитории. Маркетинг как метод формирования аудитории. Стратегия и концепции маркетинга.

Цена билета как инструмент маркетинга и социальный регулятор потребления. Ценообразование в театре. Ценовая политика и эффект престижа.

Мотивация посетителей организаций исполнительских искусств. Связи с общественностью и реклама как инструменты мотивации. Сетевой медиамаркетинг (СММ).

Реклама в театре и пропаганда театрального искусства. Формы и методы продвижения театральных билетов. Абонементная система. Современные технологии ведения билетного хозяйства.

Тема 8. Создание сценического произведения как проектная деятельность

Понятие проектной деятельности, отличия проектного управления от традиционного. Жизненный цикл проекта — инициация, планирование, реализация, мониторинг и контроль, завершение проекта. Создание спектакля

как проектная деятельность. Внешняя и внутренняя среда проекта, основные участники.

Основные этапы создания сценического произведения: первый (подготовительный) – выбор литературной основы спектакля, составление финансовой сметы, распределение ролей; второй — репетиционный процесс и изготовление материальной части (костюмов, реквизита, декораций и т. д.); третий — организация проката спектакля (концерта).

Планирование как процесс. Производственно-финансовый план театра. Смета доходов и расходов. Статьи доходов, их структура. Статьи и структура расходов. План репертуарного предложения. Частотное планирование текущего репертуара.

Структура творческо-производственного процесса в репертуарном театре. Формирование репертуара. Планирование и организация подготовки новых постановок: этапы, технология, взаимодействие театральных подразделений и отношения с внешними партнерами.

Организация показа спектаклей. Методы и критерии формирования прокатной афиши. Прокат спектаклей, концертных и цирковых программ. Понятие кассовых и гарантийных спектаклей. Посещаемость.

Связи с общественностью. Нормативно-правовая база взаимодействия со средствами массовых коммуникаций. Формы и направления деятельности по связям с общественностью. Имидж театра, проекта, концертной организации.

Обоснование необходимости создания сценического произведения, анализ его сильных и слабых сторон как основа формирования рекламной стратегии.

Организационный план как алгоритм действий для реализации проекта, учитывающий основные виды деятельности — от творческого производственного процесса до взаимодействия с инвесторами, поставщиками, средствами массовой информации и государственными структурами. Календарный план-график реализации плана и его роль в управлении.

Финансовый план и его структура: предполагаемая выручка, сумма затрат (издержек), показатели эффективности и пр., сроки окупаемости проекта и суммы возврата инвестиций. Финансовый план как основа для контроля хода реализации проекта. Оценка рисков проекта и возможностей снижения рисков.

Приложения как важная часть плана. Содержание приложения: гарантийные письма, договора аренды, найма, с поставщиками, нормативные документы, отзывы о деятельности, материалы из СМИ, финансовая и бухгалтерская информация, иная важная информация.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью процесса формирования общекультурных и общепрофессиональных компетенций, так как без настойчивого систематического самообучения, обдумывания (рефлексии) и применения полученных знаний и умений

невозможно стать квалифицированным профессионалом. В процессе самостоятельной работы формируются навыки рефлексии, умение правильно и полно отражать результаты своей самостоятельной работы в устной и письменной речи, магистранты имеют возможность продемонстрировать культуру мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации, формулированию целей и выбору путей ее достижения (планированию).

Самостоятельная работа над конспектом лекций обеспечивает формирование у обучающихся таких структурных составляющих компетенций как «знать» и «уметь». Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать его преподавателю на практическом занятии. Особое внимание необходимо уделить ключевым понятиям дисциплины.

Подготовка к практическим занятиям позволяет сформировать такие структурные составляющие компетенций как «уметь» и «владеть». При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать соответствующую тему дисциплины. Работа над каждой темой предполагает следующий алгоритм действий:

а). составить краткий план-конспект, ориентируясь, в первую очередь, на презентацию лекции и схемы по теме, не забывая использовать и другие источники информации. При этом необходимо фиксировать самую суть вопросов, сжато отражая логическую последовательность материала. Желательно при написании плана-конспекта самостоятельно составлять схемы, таблицы, рисунки, то есть фиксировать информацию, используя различные знаковые системы, что необходимо для глубокого понимания изучаемого материала. Подготовленные материалы можно использовать на практическом занятии и зачете;

б). ответить на контрольные вопросы и выполнить практические задания, используя подготовленные материалы и источники информации из раздела 8. При ответе нужно обязательно привести конкретные примеры, если это оговорено в задании, в противном случае ответы не будут засчитаны.

Литература и иные источники информации, которые необходимо использовать в процессе самостоятельной работы, представлены в разделе 8 рабочей программы.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по вопросам для обсуждения и формулирование ответов;
- выполнение конкретных заданий;
- поиск и презентацию теоретического и практического материала;
- развитие необходимых аналитических умений в процессе самостоятельной работы;
- приобретение навыков научной организации труда.

Оптимальное распределение времени на освоение дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё время для выполнения домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

- 1 – поиск в литературе необходимой для выполнения задания теоретической информации;
- 2 – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;
- 3 – составление плана ответа на каждый вопрос;
- 4 – поиск примеров по рассматриваемому вопросу (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

1. продумать форму презентации (устно, наглядно, с использованием компьютерной техники и др.);
2. найти и подготовить иллюстрационный материал;
3. продумать и составить текст презентации на 5-10 минут.

Самостоятельная работа студентов осуществляется в следующих формах:

- подбор и изучение нормативно-правовых документов, иллюстративного и описательного материала по отдельным разделам и темам дисциплины;
- подготовка небольшой группой (3-5 чел.) плана создания какого-либо сценического произведения;
- подготовка презентации плана для защиты на практическом занятии;
- рецензирование планов других групп (по согласованию с преподавателем) и др.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа осуществляется студентами во внеаудиторное время. Основная цель самостоятельной работы студентов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. 6.3. *Задания для подготовки к практическим занятиям.*

Основными этапами и приемами самостоятельной работы студентов являются:

- знакомство с содержанием темы (п. 5.2 Программы), с вопросами и заданиями на практическое занятие по данной теме;
- отбор необходимых источников информации по теме/ вопросу/ заданию из Перечней нормативных правовых актов, основной и дополнительной литературы, представленных в разделе 8 настоящей рабочей программы;
- составление (при необходимости) кратких конспектов ответов на вопросы, подготовка конкретных примеров, схем, презентаций по практическим заданиям на основе текста лекций, учебно-методической и иной литературы.

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, студент может также подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом занятии, даже если такого вопроса нет в задании (п. 6.3.), то есть проявление инициативы студентами всячески приветствуется.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Основной целью практических занятий является формирование всех компетенций, приведенных в табл.1, и их структурных составляющих (знать, уметь, владеть).

1. Практическое занятие по теме 1. *Театр и другие виды организаций исполнительских искусств*

Вопросы для обсуждения:

1. Театр как социальный институт.
2. Социальные функции российского театра на различных этапах развития общества.
3. Виды театров и виды театрального искусства.

Практические задания:

1. Охарактеризуйте структуру и функции подразделений конкретного театра (по согласованию с преподавателем).
2. Охарактеризуйте роль театра в современной социокультурной ситуации на конкретных примерах.

2. Практическое занятие по теме 2. *Организационно-правовые основы театрального дела*

Вопросы для обсуждения:

1. Нормативно-правовая база театрального дела.
2. Театры как организации различных видов собственности.
3. Структура и функции подразделений театров разных видов.

Практические задания:

1. Проанализируйте учредительные документы конкретного театра (по согласованию с преподавателем).
2. Проведите анализ организационно-правовых форм российских театров (на примере 6-8 театров).

3. Практическое занятие по теме 3. *Специфика трудовых отношений в театре. Основы трудового законодательства.*

Вопросы для обсуждения:

1. Структура и содержание квалификационных характеристик работников театра. Должности и квалификационные категории работников театра
2. Трудовые отношения в театре и их структура.

Практические задания:

1. Охарактеризуйте структуру и содержание квалификационной характеристики и виды должностей работников, занятых в организациях исполнительских искусств.
2. Сравните содержание двух квалификационных характеристик: главного режиссера, директора, артиста драмы или других по выбору.

4. Практическое занятие по теме 4. *Основные понятия, законы и принципы функционирования экономики в сфере культуры*

Вопросы для обсуждения:

1. Экономическая теория, основные задачи экономики.

2. Экономическая эффективность, методы оценки.
3. Основные законы рыночной экономики, особенности их проявления в сфере культуры.

Практические задания:

1. Охарактеризуйте экономическую эффективность конкретного театра по открытым данным.
2. Опишите виды предпринимательской деятельности в сфере искусства.

5. Практическое занятие по теме 5. Финансирование деятельности театров. Издержки и риски театральной деятельности. Фандрейзинг

Вопросы для обсуждения:

1. Основные источники финансирования деятельности театров.
2. «Болеть издержек» в организациях исполнительских искусств.
3. Виды издержек. Издержки и доход театральной деятельности.

Практические задания:

1. Охарактеризуйте источники получения доходов в театре. Приведите примеры.
2. Охарактеризуйте все виды издержек театральной деятельности. Приведите примеры.
3. Охарактеризуйте основные виды рисков театральной деятельности на конкретных примерах.
4. Расскажите о методах фандрейзинга и приведите примеры.

6. Практическое занятие по теме 6. Взаимоотношения театров с авторами. Авторские права и права, смежные с авторскими

Вопросы для обсуждения:

1. Авторские права и права, смежные с авторскими. Объекты и субъекты авторского права. Сроки действия авторских и смежных прав.
2. Спектакль (сценическое произведение) и его элементы как объекты авторского и смежных прав.
3. Договор авторского заказа. Авторы спектакля и авторы аудиовизуального произведения.
4. Защита авторских и смежных прав.

Практические задания:

1. Рассмотрите конкретный договор авторского заказа, используя открытые источники.
2. Проанализируйте конкретные договоры об отчуждении исключительного права и о предоставлении права использования произведения.

7. Практическое занятие по теме 7. Основы менеджмента и маркетинга в театре. Управление конфликтами

Вопросы для обсуждения:

1. Сущность и характеристика основных функций менеджмента.
2. Управленческие решения как сущность менеджмента. Этапы разработки и принятия решений.
3. Маркетинг как метод формирования аудитории театра.
4. Конфликт как социально-экономическое явление

Практические задания:

1. Рассмотрите особенности регулирования труда творческих работников театров, театральных и концертных организаций, цирков, используя Трудовой кодекс РФ.

2. Охарактеризуйте все виды издержек организации (предприятия). Приведите примеры.

3. Опишите основные виды конфликтов в творческой деятельности театров. Приведите примеры.

8. Практическое занятие по теме 8. *Создание сценического произведения как проектная деятельность*

Задание. Подготовка плана создания сценического произведения, студии, антрепризы, возобновления спектакля *(по согласованию с преподавателем)* в соответствии с формой:

1. Титульный лист
2. Резюме
3. Цели и задачи
4. Описание особенностей и специфики создаваемого продукта.
5. Организационный/производственный план
6. Финансовый план.
7. СВОТ-анализ (анализ рисков) проекта
8. Приложения

На практическое занятие по данной теме отводится 5 часов и 12 часов - на самостоятельную подготовку, оформление и рецензирование плана.

На двух последних аудиторных занятиях каждая группа публично защищает подготовленный план.

Примерная тематика планов.

1. Создание пластического произведения на основе русской и зарубежной классики.
2. Создание театральной школы-студии для детей.
3. Возобновление спектакля.
4. Организация юбилейного концерта.
5. Создание и прокат новогоднего представления для детей.
6. Организация гастрольного тура.
7. Организация и проведение фестиваля молодых режиссеров/молодых драматургов/ молодых актеров.
8. Проведение конкурса/мастер-класса молодых драматургов.
9. Создание театральной площадки/лаборатории для показа студенческих спектаклей разных театральных школ.
10. Создание театра с использованием современных технологий.

Студенты могут выполнить и другие проекты по согласованию с преподавателем.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 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.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Нормативные правовые акты:

1. Федеральный закон 06.06.1997 № 115-ФЗ (с изменениями на 30.04.2021 г.) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: <http://docs.cntd.ru/document/9005213>
2. Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» [Электронный ресурс] // Справочно- правовая система «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706
3. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 N 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194820/
4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.03.99 N 329 (ред. от 23.12.2002) "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
 - а. Положение о театре в Российской Федерации
 - б. Положение о принципах финансирования государственных и муниципальных театров в Российской Федерации.URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22517/
5. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 4 (ГК РФ ч.4) от 18.12 2006 г. N 230-ФЗ, главы 69, 70, 71. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12 2001 г. N 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015) URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
7. Временные методические рекомендации о порядке учета сценическо- постановочных средств в учреждениях, проводящих зрелищные мероприятия (от 10 августа 2007 г. N 1249) URL:

8.2. Перечень учебной и дополнительной литературы

Учебная литература:

1. Самощенко Л.С. Организация театрального дела. Учебное пособие. Театральный институт имени Бориса Щукина, 2017 г. Электронная библиотека Института.
2. Самощенко Л.С. Менеджмент и управление проектами в театре. Учебное пособие. Театральный институт имени Бориса Щукина, 2019 г. Электронная библиотека Института.
3. Тульчинский Г. Л., Шекова Е. Л. Менеджмент в сфере культуры: учебное пособие. СПб.: "Лань"; "Планета музыки", 2009 - 496 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"
4. Менеджмент: учебник / ред.: М.М. Максимцов, ред.: М.А. Комаров .— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 344 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа. URL: <http://rucont.ru/efd/352206>

Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины:

1. Ваганова Н.К., Дымникова А.И. Предпринимательство в культуре. СПб., 2002.
2. Сундстрем Л.Г. Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре (Подготовка новых постановок) М.-Л., 1984.
3. Культурный маркетинг и культурная политика. СПб., 2003
4. Дымникова А.И., Иксанов А.Г. Как просить деньги на культуру. СПб., 1996.
5. Арт-менеджмент. Электронное учебное пособие. - Режим доступа: [http://www.tsiac.ru/cdo/index.php?id=14&emc_id=23].
6. Белозерова Н.П. Система аналитических показателей творческо-производственной деятельности профессиональных драматических театров. / Н.П. Белозерова // Проблемы современной экономики. - 2007. - № 2. - С.78
7. Борев Ю.Б. Эстетика: Учебник/Ю.Б. Борев-М.; Высш. шк., 2002. - 511с.
8. Гунина Г.Б. Театральная деятельность: некоторые вопросы правового регулирования. / Г.Б. Гунина // Культура: управление, экономика, право. - 2006. - № 2. - С.43
9. История театрального дела в России 1914- 1992гг. / Г.Г. Дадамян.- М.: Гитис, 1994
- 10.Мордисон Г. История театрального дела в России - ч. 1-2. С-Пб.: Сильван, 1994
- 11.Орлов Ю.М. Организационные структуры русских драматических театров. М.: ГИТИС, 1979

12. Ваганова Н.К., Гордин В.Э. Маркетинговая деятельность в театральной сфере// Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 1995. №1. С.68-77.
13. Дадамян Г.Г. Социально-экономические проблемы театрального искусства. М., 1982.
14. Левшина Е.А. Формирование зрительской аудитории. Л., 1989.
15. Рубинштейн А.Я. Введение в экономику исполнительского искусства. М., 1991

8.3. Интернет-ресурсы:

1. Национальная электронная библиотека <http://нэб.рф>
2. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.mkrf.ru>.
3. Официальный интернет-портал правовой информации Минкультуры России [Электронный ресурс]. - URL: <http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/foiv070>

8.4. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Рукопт» <http://rucont.ru/>.

9. Описание материально-технической базы

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

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

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

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая

художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

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

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической работе

_____/Морозова И.С./

31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы грамматики иностранного языка»

52.05.01 Актерское искусство

«Артист мюзикла»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение..... 3

1. Цели и задачи учебной дисциплины	4
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	4
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	6
5. Содержание учебной дисциплины.....	6
5.1. Тематический план для очной формы обучения (англ.).....	6
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины (англ.).....	6
5.3. Тематический план для очной формы обучения (франц.).....	7
5.4. Содержание разделов и тем дисциплины (франц.).....	7
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	8
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	8
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	9
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	10
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	13
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	13
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....	13
8.2. Интернет-ресурсы.....	14
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....	15
9. Описание материально-технической базы.....	15

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы грамматики иностранного языка» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности

52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Изучение данного курса является важной составляющей профессиональной подготовки студентов, которые в соответствии с требованиями ФГОС ВО, должны достичь уровня владения иностранным языком, позволяющего им продолжить обучение и помочь адаптироваться в случае необходимости вести профессиональную деятельность в иноязычной сфере.

Дисциплина «Основы грамматики иностранного языка» ориентирована на межкультурную коммуникацию, обучение аспектам коммуникативной деятельности, опору на когнитивные процессы усвоения языка (аналитические знания, задания на связанность и сопоставления и т.д.), аутентичность материала, взаимосвязанное обучение со всеми видами речевой деятельности, развитие общекультурной и профессиональной компетенции будущих актеров.

Успешное межкультурное профессиональное взаимодействие членов деловых социумов означает адекватное коммуникативное поведение в процессе взаимопонимания, установления взаимоотношений профессионального сотрудничества и, следовательно, предполагает наряду с достаточно высоким уровнем владения иностранным языком, умение адекватно интерпретировать и принимать социокультурное многообразие партнеров по коммуникации при решении практических задач.

Предметом познавательной деятельности студентов, изучающих иностранный язык, являются типичные ситуации, возникающие в деловом общении в иноязычном социуме (англоязычном, франкоязычном), их структуризация и языковая манифестация. Формирование способности к активной профессиональной деятельности, познание мира профессионального общения и его правил, развитие навыков идентификации и порождения речевых моделей многообразных ситуаций делового сотрудничества – есть обучение стратегиям профессионального коммуникативного воздействия на партнера. Достигается это путем моделирования в учебном процессе ситуаций, в которых иностранный язык выступает как инструмент социального взаимодействия личности и профессионального инофонного коллектива, в нем отражаются все изменения социокультурных факторов, влияющие на иерархию смыслов и ценностей в картине мира личности, ее менталитет, прагматические установки.

Общая трудоемкость дисциплины «Основы грамматики иностранного языка» составляет 1 зачетную единицу (36 академических часов). Дисциплина изучается во 2-ом семестре.

Форма промежуточной аттестации – зачет во 2-м семестре обучения.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цели:

- обучение студентов грамматическим нормам иностранного языка, необходимым для формирования коммуникативной компетенции и для решения типовых задач профессиональной деятельности;
- формирование навыков владения приемами описания разных ситуаций с помощью разных грамматических единиц и форм в зависимости от контекста;
- развитие навыков, позволяющих различать контекстуальные значения грамматических единиц и форм и совершенствование умений применять их для описания своих профессиональных коммуникативных намерений.

Задачи:

- сформировать представление о классификации частей речи иностранного языка, а также особенностях их словообразования;
- научить студентов определять грамматические категории в различных ситуациях общения на иностранном языке и давать их характеристики в соответствии с их коммуникативными возможностями;
- развить умения строить и адекватно употреблять простые и сложные предложения в коммуникации на иностранном языке.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Основы грамматики иностранного языка» относится к факультативной части основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО).

Программа обеспечивает возможность подготовки студентов по двум иностранным языкам: английскому и французскому. В связи с этим, тематическое содержание дисциплины отражает специфику двух языков, тематические планы изучения дисциплины по очной форме обучения составлены с учетом данных языков. Под коммуникативными умениями и навыками понимается, наряду с языковыми, способность к принятию социокультурной специфики иноязычного социума и передаче информации профессионально-делового характера на иностранном языке. По этой причине обучение студентов деловому сотрудничеству на иностранном языке основано на целостной концепции, включающей интегральную совокупность языкового и когнитивного знания.

Для успешного изучения дисциплины студенту необходимо иметь исходные знания, умения и компетенции, сформированные в ходе изучения иностранного языка в объеме средней школы. Освоение данной дисциплины осуществляется во взаимосвязи с такими курсами как «Русский язык и культура речи» «Иностранный язык» и рядом других.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Основы грамматики иностранного языка» направлено на формирование следующей универсальной компетенции (табл.1).

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Основы грамматики иностранного языка»

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-4 <i>Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия</i>	УК-4.1 Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. УК-4.2 Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках. УК-4.3 Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык.	Знает: - современные средства информационно-коммуникационных технологий; - языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры), необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; Умеет: - воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи, выделять в них значимую информацию; - вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета, с представителями различных культур и наций, выстраивать монолог; - поддерживать контакты при помощи электронной почты. Владеет: - практическими навыками использования современных коммуникативных технологий; - грамматическими и лексическими категориями изучаемого государственного и иностранных языков.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «Основы грамматики иностранного языка» составляет 1 зачетную единицу (36 академических часов). Дисциплина изучается на 1 курсе во втором семестре.

Формы промежуточной аттестации – зачет во 2-м семестре обучения.

Виды учебной работы	Всего часов

1. Контактная работа, в том числе:		22
Лекции		2
Практические занятия		20
Форма промежуточной аттестации - зачет		
2. Самостоятельная работа, час.		14
Трудоемкость	час.	36
	ЗЕТ	1

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения (английский язык)

№ п/п	Наименования тем дисциплины	Виды занятий			Всего час.
		Л	ПЗ	СРС	
1.	Тема 1. Concept of English Grammer	2	-	1	3
2.	Тема 2. The Article,the Simple Sentences	-	4	3	7
3.	Тема 3. The Noun, the Adjective	-	6	3	9
4.	Тема 4. The Verb,the Adverb	-	6	3	9
5.	Тема 5. Tenses	-	4	4	8
	<i>Зачет</i>				
	Всего	2	20	14	36

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины (английский язык)

№ п/ п	Наименования тем дисциплины	Содержание тем
1.	Тема 1. Concept of English Grammer (Понятие о грамматике английского языка)	Грамматика – это инструмент, с помощью которого можно описать язык. Понятие о типах слов и словосочетаний, и о том, как они складываются в предложения. 8 частей речи
2.	Тема 2. The Article, the Simple Sentences (Артикль, Простые предложения)	Определенный, неопределенный, нулевой артикли. Особенности употребления артиклей в английском языке. Порядок слов в простых предложениях. Повелительное наклонение.
3.	Тема 3. The Noun,the Adjective (Существительное, прилагательное)	Понятие исчисляемых и неисчисляемых существительных. Множественное число существительных. Категория рода и падежа. Особенности словообразования при помощи суффиксов и префиксов. Способы образования прилагательных. Сравнительные степени прилагательных.
4.	Тема 4. The Verb, the Adverb (Глагол, Наречие)	Категории времени, залога. Классификации глаголов и их роль в выражении коммуникативного намерения говорящего/пишущего. Употребление наречий. Место наречий в предложении. Сравнительная и превосходная степень наречий.
5.	Тема 5. Tenses (Времена)	Времена группы Indefinite. Времена группы Perfect. Времена группы Continuous. Времена группы Future.

5.3. Тематический план для очной формы обучения (французский язык)

№ п/п	Наименования тем дисциплины	Виды занятий			Всего час.
		Л	ПЗ	СРС	
1.	Тема 1. Les particularités de la grammaire du Français moderne.	2	-	1	3
2.	Тема 2. Le nom et l'emploi de l'article.	-	4	3	7
3.	Тема 3. L'adjectif et le pronom.	-	6	3	9
4.	Тема 4. Le verbe et l'adverbe.	-	6	3	9
5.	Тема 5. Les temps et la concordance des temps de l'indicatif.	-	4	4	8
	<i>Зачет</i>				
	Всего	2	20	14	36

5.4. Содержание разделов и тем дисциплины (французский язык)

№ п/ п	Наименования тем дисциплины	Содержание тем
1.	Тема 1. Les particularités de la grammaire du Français moderne. (Особенности грамматики современного французского языка)	Романская группа языков. Различия и сходство между русским языком (синтетическим) и французским языком (аналитическим), краткий сравнительный анализ. Части речи. Порядок слов в предложении.
2.	Тема 2. Le nom et l'emploi de l'article. (Существительное и употребление артикля)	Род существительных и образование множественного числа. Понятие об артикле. Формы артикля. Употребление артиклей.
3.	Тема 3 L'adjectif et le pronom. (Прилагательное и местоимение)	Образование прилагательных женского рода и множественного числа. Сравнительные степени прилагательных. Личные, указательные и притяжательные местоимения. Относительные и вопросительные местоимения.
4.	Тема 4. Le verbe et l'adverbe (Глагол, наречие)	Классификации глаголов, группы глаголов. Особенности спряжения. Отрицание глаголов. Понятие об инверсии. Повелительная форма глагола. Употребление и образование наречий. Их место в предложении. Степени сравнения наречий.
5.	Тема 5. Les temps et la concordance des temps de l'indicatif. (Времена и согласование времен изъявительного наклонения.)	Формы настоящего, будущего и прошедшего времен изъявительного наклонения. Сослагательное наклонение. Согласование времен изъявительного наклонения.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Работать с устными и письменными текстами на иностранном языке необходимо каждый день. Важно следить за своим произношением, за произношением окружающих. Постоянный анализ и самоанализ являются залогом успешности речевой деятельности.

В ходе обучения студенты выполняют контрольные задания, предлагаемые преподавателем. Если контрольная работа выполнена неясно, небрежно, не полностью или не в соответствии с указаниями, она возвращается студенту без проверки. Проверенная преподавателем контрольная работа возвращается обучающемуся, который должен ознакомиться с исправлениями, замечаниями, указаниями на полях работы, проанализировать их.

Руководствуясь указаниями преподавателя, обучаемому следует повторить соответствующий грамматический и лексический материал, проверить значения неверно переведенных слов по словарю и т.д. Необходимо уяснить сущность каждой допущенной ошибки. Все предложения, в которых были ошибки, следует переписать в конце контрольной работы в исправленном виде. Контрольные работы являются учебными документами, которые необходимо сохранять.

Студенту необходимо сообщать своему преподавателю обо всех возникающих в процессе изучения иностранного языка затруднениях и обращаться к нему за консультацией по вопросам, которые обучаемый не может решить самостоятельно.

На занятиях по иностранному языку студент должен иметь:

- англо /франко/ - русский словарь;
- русско-английский /французский/ словарь;
- переведенные учебные тексты, тексты по дополнительному чтению и тетрадь-словарь с выписанными и переведенными словами к ним;
- используемые учебники и учебные пособия.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа осуществляется студентами во внеаудиторное время. Основная цель самостоятельной работы студентов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. 6.3. *Задания для подготовки к практическим занятиям.*

Основными этапами и приемами самостоятельной работы студентов являются:

1. знакомство с содержанием темы (п. 5.2 или 5.4 Программы), с вопросами и заданиями на практическое занятие по данной теме;
2. повторение соответствующего грамматического и лексического материала;
3. отбор необходимых источников информации по теме и составление текстов на иностранном языке по данной теме;

4. выполнение лексико-грамматических упражнений по изучаемому материалу;
5. подготовка устных сообщений на заданную тему.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям (французский язык)

Тема 1. Les particularités de la grammaire du Français moderne. (Особенности грамматики современного французского языка)

Практические задания:

1. Выполнение лексико-грамматических упражнений на изучаемый материал.
2. Составление примеров для демонстрации различий между русским и французским языками.

Тема 2. Le nom et l'emploi de l'article. (Существительное и употребление артикля)

Практические задания:

1. Выполнение лексико-грамматических упражнений на изучаемый материал.
2. Составление фраз для перевода с использованием различных форм артикля.

Тема 3. L'adjectif et le pronom. (Прилагательное и местоимение)

Практические задания:

1. Выполнение лексико-грамматических упражнений на изучаемый материал.
2. Составление фраз для перевода с образованием женского рода прилагательных, степеней их сравнения и использованием различных местоимений.

Тема 4. Le verbe et l'adverbe (Глагол, наречие)

Практические задания:

1. Выполнение лексико-грамматических упражнений на изучаемый материал.
2. Составление фраз для перевода с примерами спряжения различных групп глаголов и места наречий при глаголах.

Тема 5. Les temps et la concordance des temps de l'indicatif. (Времена и согласование времен изъявительного наклонения.)

Практические задания:

1. Выполнение лексико-грамматических упражнений на изучаемый материал.

2. Поиски в оригинальном литературном тексте примеров на согласование времён.
3. Составление фраз для перевода с согласованием времен изъявительного наклонения.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям (английский язык)

Тема 1 .

Практические задания:

Task 1:

Form nouns from the given words with the help of suffixes –er, -or and use them in your own sentences.

Paint, talk, drive, manage, dream, research, compute, strike, lead, visit, design, invent, buy, direct, translate, interpret.

Task 2:

Form adjectives from the given ones with the help of the prefixes and point out the changes in meaning.

Acceptable, national, urban, practical, possible, legal, complete, married, able, available.

Task 3:

Choose the appropriate word and state whether it is an adjective or an adverb.

3. We _____ appreciate your hospitality. (high, highly).
4. She tried _____ not to cry. (hard, hardly)
5. He knew he was _____ guarded all the time (close, closely)
6. We dressed _____ for the outing in the winter mountains. (warm, warmly).
7. How are you getting on? – Very _____, thank you. (good, well).

Тема 2.

Практические задания:

Task 1:

Put a/an or the.

_____ man went into _____ shop and asked for _____ pound of apples which cost one shilling. _____ shopkeeper gave them to him. Then _____ man asked: «Can I exchange _____ apples for _____ pound of plums? _____ price is _____ same.» _____ shopkeeper agreed, took back apples and gave him plums.

Task 2:

Translate from Russian into English.

1. Вас ждет какой-то Медников.
2. Венеция расположена на берегу Адриатического моря.
3. Они вошли в вагон, в котором не было свободных мест.

4. Какая интересная работа.
5. Мой друг написал мне об этом в письме.

Task 3:

Put the sentences into negative and interrogative form.

1. The stairs are worn by thousands of visitors.
2. Please, open the door.
3. There is a big window in our class.
4. Show them the picture, please.
5. There are many books on the table.

Тема 3

Практические задания

Task 1:

Write the countable and uncountable nouns into two different columns.

Wall, pen, air, chalk, picture, water, match, tea, time, hour, bread, river, friend, copper, cigarette, tobacco, cheese, teacher, glass (стекло), paper (бумага), paper (газета).

Task 2:

Choose the correct word.

1. I was disappointing/disappointed with the film.
2. Are you interesting/interested in football?
3. The football match was quite exciting/excited. I enjoyed it.
4. I've got nothing to do. I'm bored/boring.
5. I didn't find the situation funny. I was not amusing/amused.

Task 3:

Put the adjectives in brackets in the correct position.

1. A beautiful table (wooden/round)
2. An unusual ring (gold)
3. An old house (beautiful)
4. An American film (old)
5. Long hair (black/beautiful)

Тема 4

Task 1:

Complete the sentences with adverbs.

1. We didn't go out because it was raining_____.
2. Our team lost the game because we played very_____.
3. Mike keeps fit by playing tennis_____.
4. He looked at me _____when I interrupted him.
5. She fell and hurt herself quite_____.

Task 2:

Are the underlined words right or wrong? Correct the ones that are wrong.

1. I'm tired because I have been working hard.
2. I tried hard to remember her name but I couldn't.
3. Why are you walking so slow?
4. Don't walk so fast. I can't keep with you.
5. This coat is practically unused. I've hardly worn it.

Task 3:

Put the verb into the correct form.

1. We can go out now. It _____ (not rain) any more.
2. Ann _____ (wait) for me when I (arrive).
3. What _____ (you do) in your spare time? Have you got any hobbies?
4. Yesterday evening the phone _____ (ring) three times while we _____ (have) dinner.
5. When I first _____ (tell) Tom the news, he _____ (not believe) me. He _____ (think) that I _____ (joke).

Тема 5

Task 1:

Translate from Russian into English

1. Она много путешествует. Летом она ездила во Францию. Она уже вернулась в Москву.
2. Ты читал поэмы Байрона? Да, мы читали их в прошлом году. Тебе они нравятся?
3. Когда мы были в Крыму, мы часами гуляли в горах.
4. Ты сейчас делаешь эту работу? Да, но я только что ее начал.
5. Я купила это платье 3 года назад. Оно было очень дешевое.
6. Я не видел его в последнее время. А я только что встретил его. Он шел в библиотеку.
7. Вы когда-нибудь бывали в Лондоне? Да, я был там в прошлом году.
8. Вчера, когда я выходил из офиса, шел дождь.
9. Мы обедали, когда пришел Джон.
10. Что он делает? Он пишет книгу.
11. Что он делает? Он – переводчик.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 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.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Перечень основной и дополнительной литературы

Английский язык

Богатырева, М. А. Учебник английского языка для неязыковых гуманитарных вузов. Начальный этап обучения / М. А. Богатырева.— М. : МПСИ : ФЛИНТА, 2011. — 637 с. (ЭБС Руконт). Режим доступа: <http://rucont.ru/efd/244078>
Бонк Н.А. – Учебник английского языка – «Деконт» - «Гис», Москва, 2006

8.2. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины
Либерман Н.И. English for Art Students – Москва Высшая школа 1989. -463 с.
Десяткова Т.М. – Step by Step to Fluent English – ИМПЭ им. А.С.Грибоедова
Москва 2001. – 253 с.

С.И.Блинова – Практика английского языка – Сборник упражнений по грамматике англ. яз. – Союз Санкт-Петербург, 1998.
International Legal English. – Cambridge University Press, 2006.
A.J.Thomson – Practical English Grammar. Oxford University Press, 1999.
Murphy K. English Grammar. – Cambridge University Press, 2009.
Элли Перель – Англо-русский театральный словарь – Москва ФИЛОМАТИС, 2005 – 439 с.

Перечень основной и дополнительной литературы

Французский язык

Давайте изучать французский.: учебник / И.С. Самоходская — М. : Владос, 1994г. .— 192 с.

8.4. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины
Французский язык: учебник для 1 курса институтов и факультетов иностранных языков / И.Н.Попова, Ж.А.Казакова, Г.М.Ковальчук.— М., Высшая школа, 2011

Cours pratique de grammaire française. / И.Н.Попова, Ж.А.Казакова, – М., ООО Издательство «Нестор Академик», 2014

Полный курс французского языка / В.А Горина, А.С. Соколова Lingua, М., изд. АСТ 2016.

Фонетика французского языка / А.Н. Рапанович, М., Высшая школа, 1980.
Grammaire vivante du français. / Monique Callamand, Larousse. Français langue étrangère. 1989.

Ганшина К.А. Французско-русский словарь: 51000 слов – М.: АСТ, 2010

Щерба Л.В., Матусевич М.И. Русско-французский словарь: 50000 слов – 11-е изд., стереотип. – М.: Русский язык, 2006

8.2. Интернет-ресурсы

1. www.moscowtimes.ru
2. www.britannica.com

3. www.longmandictionariesusa.com/
4. <http://themecraft.net/>
5. www.tesol.com
6. <https://elt.oup.com/?cc=ru&selLanguage=ru>
7. www.insideout.net
8. www.toefl.com
9. www.edu.uk
10. www.mail.ru (on-line dictionaries)
11. www.globalenglish.com

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и практического типа используется ЭБС «Руко́нт» <http://rucont.ru/> и мультимедийные средства.

9. Описание материально-технической базы

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

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

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

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

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной ра-

	боты
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра сценической речи

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической работе
_____/Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ В СПЕКТАКЛЕ»

по специальности
52.05.01 АКТЁРСКОЕ ИСКУССТВО

«Артист драматического театра и кино»

«Артист мюзикла»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого
совета, протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины.....	3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	4
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	5
5. Содержание учебной дисциплины.....	6
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	6
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины	6
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	7
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины... ..	7
6.2. Задания для самостоятельной работы	9
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации	9
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	9
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы	9
8.2. Интернет-ресурсы	12
9. Описание материально-технической базы	13

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Сценическая речь в спектакле» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Общая трудоёмкость дисциплины «Сценическая речь в спектакле» составляет 4 зачетные единицы (144 академических часов), дисциплина осваивается в течение двух семестров — в 7-м и 8-м.

Форма промежуточной аттестации – зачёт в седьмом и восьмом семестрах для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цель: совершенствование индивидуальных речеголосовых возможностей студентов для раскрытия творческой индивидуальности и применение знаний и навыков техники речи в творческом процессе разработки и сценического воплощения художественного образа в спектакле.

Задачи — сформировать:

понимание

значения постоянной поддержки тонуса и рабочей формы речеголосового аппарата;

необходимости развития и совершенствования речеголосовых возможностей;

умение

осознавать и поддерживать безопасность работы речеголосового аппарата, гигиены голоса, профилактики профессиональных заболеваний для обеспечения многолетней качественной профессиональной деятельности;

развивать речевой и эмоциональный слух для верного партнерского существования, ансамблевого звучания и поддержания атмосферы спектакля, точного ведения речеголосовой партитуры роли;

практические навыки

совершенствования умения подбирать речевые средства выразительности для воплощения актерско-режиссерского замысла;

по освоению формы, стиля и жанра авторского текста.

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП

Учебная дисциплина «Сценическая речь в спектакле» относится к обязательной части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по специальности 52.05.01 Актерское искусство.

Работа в дипломных спектаклях в 7-8 семестрах – это итоговый этап обучения по дисциплинам «Сценическая речь» и «Художественное чтение», на котором проверяется успешность и качество прохождения студентами предыдущих этапов обучения. В полноценном сценическом действии – спектакле, студенты проверяют и применяют на практике весь комплекс полученных за 3 года обучения знаний и умений в условиях живого общения со зрителем, совмещая технические и творческие актерские задачи в речеголосовом проживании образа в течение 2-3 часов сценического времени и в больших аудиториях – сценах учебного театра, и оттачивают свое речевое мастерство.

Преподавание техники речи в Вахтанговской школе ведется в теснейшей взаимосвязи с актерским мастерством. Работа педагога по сценической речи в спектакле проходит в тесном творческом взаимодействии с режиссером-постановщиком спектакля и педагогами по вокалу, танцу, пластике. Работа направлена на максимальное раскрытие творческой индивидуальности студента и точное художественное воплощение режиссерского замысла.

Дисциплина занимает важнейшее место в профессиональной подготовке выпускника. Речь – основное средство художественной выразительности актера в драматическом театре и кино. Уровень речевой подготовленности является одним из основных критериев оценки студента-выпускника при трудоустройстве и последующей творческой деятельности.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Сценическая речь в спектакле» направлено на формирование следующей профессиональной компетенции устанавливаемой институтом самостоятельно (табл.1)

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

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
ПК-3 Владеет сценической речью, способен	ПК-3.1. Использует технику сценической речи при создании и исполнении роли	Знает: - теоретические и методические основы сценической речи; - специфику речевой выразительности в

<i>использовать все возможности речи при создании и исполнении роли</i>	ПК-3.2. Использует выразительные возможности речи в создании речевой характеристики роли	работе с различными литературными жанрами; - особенности речевой выразительности на сцене и в кадре; Умеет: - пользоваться выразительными возможностями речи в создании речевой характеристики роли и во взаимодействии с партнерами; - поддерживать профессиональный уровень состояния речевого аппарата; Владеет: - техникой сценической речи; - теорией и практикой художественного анализа и воплощения литературного произведения.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часов). Форма промежуточной аттестации – зачёт в седьмом и восьмом семестрах для студентов очной формы обучения.

Виды учебной работы		Количество часов		
		7 семестр	8 семестр	Всего
1. Контактная работа, в том числе:		32	32	64
Практические групповые и индивидуальные занятия		32	32	64
2. Самостоятельная работа		40	40	80
Зачет		Зачет	Зачет	
Трудоёмкость	час.	72	72	144
	ЗЕТ	2	2	4

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.	СРС	Всего час
		ПЗ		
Раздел 1. Групповые тренинги				
1	Тема 1. Групповые тренинги по дикции	6	8	14
2	Тема 2. Групповые тренинги по дыханию	6	8	14
3	Тема 3. Групповые тренинги по голосу	6	8	14
4	Тема 4. Групповые комплексные тренинги с движением	6	8	14
5	Тема 5. Групповые комплексные тренинги, адаптированные под задачи конкретного спектакля	8	8	16
	Зачет			
	Итого в седьмом семестре	32	40	72
Раздел 2. Индивидуальная работа				
6	Тема 6. Индивидуальная работа по дикции	5	6	11
7	Тема 7. Индивидуальная работа по дыханию	5	6	11
8	Тема 8. Индивидуальная работа по голосу	5	6	11
9	Тема 9. Индивидуальная работа с речевой характерностью образа	5	7	12
10	Тема 10. Индивидуальная работа по логическому разбору текста роли	6	7	13
11	Тема 11. Педагогический контроль на выпуске спектакля	6	8	14
	Зачет			
	Итого в восьмом семестре	32	40	72
	Всего	64	80	144

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Тема 1. Групповые тренинги по дикции

Групповые тренинги по дикции включают в себя активизацию речевого аппарата, проработку гласных и согласных звуков по схеме «звук – слог – слово – фраза - скороговорка»

Тема 2. Групповые тренинги по дыханию

Групповые тренинги по дыханию направлены на активизацию мышц дыхательно – голосовой опоры и развитие фонационного дыхания

Тема 3. Групповые тренинги по голосу

Групповые тренинги по голосу включают в себя упражнения на активную работу резонаторной системы, вывода и посылы голоса

Тема 4. Групповые комплексные тренинги с движением

Групповые комплексные тренинги с движением развивают координацию звука и тела, приближают звучание к предлагаемым обстоятельствам спектакля.

Тема 5. Групповые комплексные тренинги, адаптированные под задачи конкретного спектакля

Групповые комплексные тренинги, адаптированные под задачи конкретного спектакля учитывают звуко-высотные, динамические, мелодические, лексические особенности спектакля.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся.

Работа по дисциплине «Сценическая речь в спектакле» ведется поэтапно, в форме индивидуальных и групповых занятий и предполагает активную самостоятельную работу студентов.

Преподавание техники речи в Вахтанговской школе ведется в теснейшей взаимосвязи с курсом актерского мастерства. Работа педагога по сценической речи в спектакле проходит в тесном с режиссером-постановщиком спектакля и педагогами по вокалу, танцу, пластике. Работа направлена на максимальное раскрытие творческой индивидуальности студента и точное художественное воплощение режиссерского замысла.

Этапы обучения

Подготовительные разогревающие речеголосовые тренировки перед репетициями.

Индивидуальная работа по разработке сценического образа и освоению авторского текста.

Присутствие педагога на репетициях и совместная работа с режиссёром и педагогами по другим дисциплинам.

Тренинги, направленные на освоение авторского стиля и жанра, особенностей режиссерского замысла.

Тренинги, направленные на разогрев и сонастройку участников спектакля.

Индивидуальные занятия

Помощь в исправлении индивидуальных речевых недостатков и составлении индивидуального речеголосового тренинга;

Помощь в создании характерности речи – манера, говор, акцент;

Контроль соблюдения гигиены и безопасности работы речеголосового аппарата;

Техническое освоение текста роли по дыханию, дикции, голосоведению и орфоэпии. Логический и действенный анализ текста, освоение стихотворной формы;

Освоение особенностей авторского стиля и жанровых особенностей текста;

Приспособление звучания к мизансценам и движенческому рисунку роли;

Если в спектакле используются микрофоны – работа с микрофоном;

Работа над монологом.

Групповые занятия

Создание и проведение разогревающего, настраивающего тренинга к репетициям, а затем и к спектаклю;

Контроль соблюдения гигиены и безопасности работы речеголосового аппарата;

Помощь в овладении авторским словом и жанровыми особенностями текста и обеспечение единого речевого стиля спектакля;

Налаживание действенного диалога в живом партнёрстве;

Налаживание ансамблевого звучания и при необходимости легкого свободного перехода от речевого звучания к вокальному и наоборот;

Создание в соавторстве с режиссёром спектакля звуковой партитуры спектакля речевыми средствами.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов предполагает выполнение разнообразных заданий, направленных на разбор и заучивание текста произведения, его отработку по орфоэпии, дыханию и голосоведению, дикции и логике, освоению стихотворной формы.

Для подготовки к практическим занятиям студентами активно используется видео- и аудиоматериалы из архива кафедры, а также 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.

6.2. Задания для самостоятельной работы

1. Сделать логический разбор текста (основные логический ударения, паузы, темпо-ритмическое разнообразие, интонационно-мелодические особенности).
2. Проверить логические ударения с учетом перспективного ведения мысли персонажа.
3. Сделать разбор текста роли по орфоэпии или с учетом речевой характерности образа (говор, акцент).
4. Проверить звучание голоса при переносе репетиций из аудитории на сценическую площадку.

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.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Учебная литература:

1. Козлянинова И., Чарели Э. Речевой голос и его воспитание: Учебное пособие по курсу «Сценическая речь» для студентов театральных вузов. – М., 1985.
2. Муравьев Б. От дыхания – к голосу: Работа над речевым дыханием актера: Учебное пособие. – Л., 1982

3. Петрова А. Сценическая речь: Учебно-методическое пособие для театральных институтов и режиссерских отделений институтов культуры. – М., 1981
4. Промтова И. Работа режиссера над стихотворной драматургией: Учебное пособие по курсу «Сценическая речь». – М., 1981.
5. 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>
6. 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>
7. Александровская М. Профессиональная подготовка актеров в пространстве Евразийского театра 21 века. – СПб., 2011

Дополнительные материалы для углубленного освоения дисциплины

5. Аристархова С. Советы чтецу. – М., 1957
6. Аванесов Р. Русское литературное произношение. – М., 1984.
7. Автушенко И. Развитие эмоционального слуха на уроках сценической речи. – М., 2014
8. Аксенов В. Искусство художественного слова. – М., 1962
9. Артоболевский Г. Художественное чтение. – М., 1978
10. Белецкая В. Путешествующий голос. Развитие речевого и вокального диапазона. – СПб., 2011
11. Беседа Ю. Выразительное чтение. – М., 1991
12. Берри С. Голос и актер / Пер. И.Ю. Васильевой. – М., 1996.
13. Бруссер А. Основы дикции (практикум). – М., 2003.
14. Вальборг Вербек-Свердстрём. Школа раскрытия голоса. Путь к катарсису в искусстве пения. – М., 2009
15. Вановская Е. Законы стихосложения в словесном действии. – СПб, 1995
16. Василенко Ю. Голос. – М., 2002
17. Васильев Ю. Голосоречевой тренинг. – СПб., 1996.
18. Васильев Ю. Сценическая речь: голос действующий/ Учебное пособие для вузов. – М., 2010
19. Васильев, Ю.А. Феномен актера: профессия, философия, эстетика: материалы 6-й научной конференции аспирантов, май 2012 г. / Ю. А. Васильев. СПб.: Издательство СПбГАТИ, 2012. <http://www.rucont.ru/efd/200592>
20. Волконский С.М. Выразительное слово. – СПб., 1913.
21. Галендеев В. Работа режиссера над речью в спектакле. – Л., 1976
22. Германова М. Книга для чтецов. – М., 1960

23. Грачева Л. Актерский тренинг: теория и практика. – СПб., 2003
24. Грачева Л. Тренинг в работе актера над ролью. – СПб., 2010
25. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. – М., Музыка, 2004
26. Запорожец Т. Правила чтения текста по мысли. – М., 1973
27. Зверева Н., Ливнев Д. Создание актерского образа/ Хрестоматия. – М., 2008
28. Ильинский И. Искусство звучащего слова. – М., 1968
29. Иртлач С. Интонационно-мелодическая природа сценической речи: Учебное пособие. – Л., 1990.
30. Кожара Е. Выразительная речь. Новая технология развития. – СПб., 2009
31. Козлянинова И., Чарели Э. Тайны нашего голоса. – Екатеринбург, 1992
32. Калинина Н. Гармонии стиха торжественные тайны. – М., 2008
33. Кнебель М. Слово в творчестве актера. – М., 1954
34. Комякова Г. Слово в драматическом театре: Приемы, упражнения для работы над дикцией. – М., 1974.
35. Ласкавая Е. Сценическая речь («Я вхожу в мир искусства»). – М., 2005
36. Линклейтер К. Освобождение голоса. – М., 1993
37. Лотман Ю. Анализ поэтического текста. – М., Просвещение, 1978
38. Лотман Ю. Структура художественного текста. – М., 1970
39. Моргунов Б. Проблемы звучащей речи: Основные принципы воспитания речевого мастерства чтеца-актера. – М., 1980.
40. Морозов В. Искусство резонансного пения. – М., Искусство и наука, 2002
41. Оссовская М. Московский говор. – М., 2003
42. Оссовская М. Русские диалекты (наречия и говоры). – М., 2000.
43. Рождественская Н. Художественное творчество и эмоциональный интеллект. – СПб, 2012
44. Саричева Е. Сценическая речь. – М., Искусство, 1955
45. Саричева Е. Работа над словом. – М., Искусство, 1956
46. Саричева Е. Сценическое слово. – М., Советская Россия, 1963
47. Савкова З. Как сделать голос сценическим. – М., Искусство, 1968
48. Савкова З. Энергия живого слова. – СПб., 1991
49. Савкова З. Искусство оратора. – СПб., 2003
50. Савкова З. Монолог на сцене/ Учебное пособие. – СПб., 2009
51. Смирнова М. Что нужно знать о стихах. – СПб, 2006
52. Смоленский Я. В союзе звуков, чувств и дум. – М., 1976
53. Смоленский Я. Гармония и алгебра стиха. – М., 1996
54. Смоленский Я. Чудо живого слова. – М., 2009
55. Савкова З. Техника звучащего слова: Методическое пособие. – М., 1988.

56. Сценическая речь. Методическая разработка/Сост. З.В. Савкова. – Л., 1979
57. Сценическая речь в системе Вахтанговской школы: сборник статей и материалов / Сост. и науч. ред. А.М. Бруссер. – М., 2012.
58. Тарасов В. Чувство речи. – СПб., 1997
59. Теория и практика сценической речи: Сборник/ Под ред. В.Галендеева, А.Куницына, В.Тарасова. – Л., 1985
60. Тилл М. Целебная сила дыхания. – Минск, 2003
61. Толшин А. Импровизация в обучении актера/ Учебное пособие. – СПб., 2011
62. Черкасова Н. Недостатки голоса драматического актера и некоторые способы их исправления: Методическая разработка по курсу «Сценическая речь». – М., 1980
63. Чехов М. Путь актера. – М., 2003
64. Чехов М. Литературное наследие. – М., 1995
65. Черная Е. Курс тренинга фонационного дыхания и фонации на основе упражнений Востока: Учебное пособие. СПб., 1997
66. Черная Е. Основы сценической речи Фонационное дыхание и голос: Учебное пособие. – СПб., 2012
67. Штайнер Р. Мастер-класс ораторского искусства. – Ереван, 2011
68. Яхонтов В. Театр одного актера. – М., 1958
69. Сборник "Работа с текстом. Методология. Методика. Практика": [сб. статей] / под ред. А.М.Бруссер, Е.З.Высоковской. - М., 2021 - 280стр

8.2. Интернет-ресурсы

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

9. Описание материально-технической базы

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

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

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

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

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

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»**
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра пластической выразительности актера

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической работе

_____/Морозова И.С./

31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Сценический танец»

по специальности

52.05.01 Актерское искусство

«Артист драматического театра и кино»

«Артист мюзикла»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины	3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	6
5. Содержание учебной дисциплины.....	6
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	6
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....	7
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	9
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	10
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	10
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	11
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	12
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	13
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....	13
8.2. Интернет-ресурсы.....	14
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....	14
9. Описание материально-технической базы.....	14

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Сценический танец» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) 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 танцевальных действий и трюков.

На третьем курсе происходит освоение специфических форм поведения в танце на базе знаний, полученных в первые два года обучения и умение использовать их на сцене в наиболее сложных танцевальных композициях.

Применение полученных навыков, приемов, различных метаморфоз и стилизаций позволят студентам еще ярче раскрыть актерскую индивидуальность в танцевальном материале.

Трудоемкость дисциплины «Сценический танец» составляет 4 зачетных единицы (144 часа). Структурно курс состоит из разделов и тем.

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой в 6 семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цели:

- сформировать у студентов комплексное представление о роли танцевальной и 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 в танце;
- сформировать и воспитать вкус, чувство формы в сценическом танце.

Задачи:

1. Всестороннее развитие тела через освоение разнообразной танцевальной практики:

- устранение индивидуальных физических и психофизических недостатков студента через практику в различных танцевальных техниках;
- совершенствование физических и психофизических качеств актёра через танец;
- расширение диапазона двигательных возможностей актёра в танце;
- повышение ритмичности, координации и музыкальности движений в танце;
- воспитание умения быстро овладевать новыми танцевальными движениями, умениями, навыками;
- выработка специальных сценических умений и навыков, требующих специальной танцевальной техники.

2. Воспитание творческих качеств:

- умения использовать приобретённые знания и навыки в творческой работе;
- чувства пространства, чувства времени, чувства ритма в танце;
- чувства партнёрства и ансамблевости исполнения;
- чувства формы и стиля в танце.

3. Освоение основных законов сценической выразительности.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Сценический танец» относится к факультативной части основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по специальности 52.05.01 Актерское искусство.

Данная дисциплина – составная часть профессионального цикла по воспитанию и подготовке пластической выразительности актёра.

В процессе обучения пластичность воспитывается рядом специальных, взаимодействующих дисциплин. Дисциплины «Сценическое движение», «Ритмика», «Танец», «Современный танец» и «Сценическое фехтование» решают задачу гармонического развития тела и приобретения качеств, необходимых в профессии актёра. Он помогает развитию и формированию актёрского «аппарата воплощения», напрямую связанного с предметом «актёрское мастерство».

«Особенности искусства танца в том, что содержание любого танцевального произведения раскрывается через пластику человеческого тела (скульптурно-графическую выразительность движений, жестов, поз актера-танцовщика). Являясь искусством зрелищным, танец основан на зримом восприятии пластического воплощения музыкальной драматургии и

музыкальных образов. Своими специфическими средствами он создает конкретное сценическое действие и передает его внутреннее содержание».¹

При разработке данной программы учитывалось, что в последнее время стали множиться 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 данной программе впервые предоставляется возможность изучить классическое танцевальное наследие, обратиться к лучшим танцевальным образцам ведущих хореографов современности.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Сценический танец» направлено на формирование у студентов следующих универсальных и профессиональных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-7. <i>Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности</i>	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; Умеет: - организовывать режим времени, приводящий к здоровому образу жизни; - выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной физической культуры; Владеет: - опытом спортивной деятельности и физического самосовершенствования; - способностью к организации

		своей жизни в соответствии с социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни.
ПК-4. Владеет сценической пластикой, способен использовать свой развитый телесный аппарат при создании и исполнении роли	ПК-4.1. Использует в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; ПК-4.2. Выполняет базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя и фехтования	Знает: - особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; - манеры и этикет основных культурно-исторических эпох; - правила безопасности при выполнении травмоопасных заданий на сцене и на съемочной площадке; Умеет: - использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; - настраивать свой психофизический аппарат и управлять им в соответствии с особенностями работы над ролью, самостоятельно поддерживать физическую форму; - выполнять базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя и фехтования; Владеет: - основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя; - техникой безопасности в решении творческих задач средствами пластики.
ПК-5 Способен актерски существовать в танце, владеет различными танцевальными жанрами	ПК-5.1. Использует выразительные средства танцевального искусства при создании образа ПК-5.2. Использует техники различных танцевальных жанров при создании образа	Знает: - основные виды и жанры танцевального искусства; - методику исполнения различных танцевальных жанров; - использовать выразительные средства танцевального искусства при создании образа; Умеет: - под руководством режиссера и хореографа работать над созданием пластической партитуры роли, осваивать разработанный хореографом танцевальный материал; - быть в танце органичным, музыкальным и ритмичным;

		Владеет: - техниками различных танцевальных жанров.
ПК-8. Способен поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние	ПК-8.1. 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 учебной дисциплины и виды учебной работы.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа), дисциплина изучается в 5-ом и 6-ом семестрах. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой в 6 семестре для студентов очной формы обучения.

Виды учебной работы		Всего часов		
		5 семестр	6 семестр	Итого
1. Контактная работа, в том числе:		32	32	64
Практические занятия		32	32	64
Форма промежуточной аттестации				зачет с оценкой
2. Самостоятельная работа		40	40	80
Трудоемкость	час.	72	72	144
	ЗЕТ	2	2	4

5. Содержание учебной дисциплины.

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№№	Наименование темы дисциплины	Контактна я работа, час.	СРС	Всего часов
		ПЗ		
Раздел 1. Элементы классического танца				
1	Тема 1. Классический станок	4	4	8
2.	Тема 2. Элементы классического танца на середине зала	4	4	8
Раздел 2. Освоение новых элементов классического танца				
3	Тема 1. Изучение новых элементов классического танца у станка	4	4	8
4	Тема 2. Изучение новых элементов классического танца середине зала	4	8	12
Раздел 3. Историко – бытовой танец				
5.	Тема 1. Знакомство с классическим наследием	4	4	8
6	Тема 2. Изучение хореографии М. Лавровского на примере «Танца с подушечками» из балета Прокофьева «Ромео и Джульетта»	4	4	8
7	Тема 3. Изучение хореографии Л. Якобсона на примере миниатюры «Кумушки» на музыку Ш. Аранова	4	4	8
Раздел 4. Народно - характерный танец				
8	Тема 1. Повторение основных движений народно - характерного танца у станка	4	8	12
	Итого в пятом семестре, час.	32	40	72
Раздел 5. Продолжение изучения классического наследия				
9	Тема 1.Изучение хореографии Вайнонена на примере танца «Трепак» из балета «Щелкунчик» на музыку П. Чайковского	11	13	24
10	Тема 2. Изучение хореографии М. Фокина на примере «Половецких плясок» из оперы М. Бородина «Князь Игорь»	11	13	24
11	Тема 3. Изучение хореографии Л. Якобсона на примере миниатюры «Деревенский Дон Жуан» на музыку Ю. Зарицкого	10	14	24
	Зачет с оценкой			
	Итого в шестом семестре, час.	32	40	72
	Всего	72	72	144

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

«Доразвить и подготовить наш телесный аппарат воплощения так, чтобы все его части отвечали предназначенному им природой делу». К.С.Станиславский. Эти слова К. С. Станиславского как нельзя лучше раскрывают содержание программы третьего года обучения.

В пятом семестре через тренировочные упражнения классического танца, укрепляется физический аппарат и разносторонне развивается вся мускулатура

тела. Изучаются новые элементы классического танца, которые обогащают технику будущего артиста. Впервые начинается изучение классического наследия, которое требует особого внимания к стилистике различных хореографов, что заставляет работать актерский аппарат на полном включении.

В самом начале семестра повторяется танцевальный материал, изученный в 4 семестре. Основная задача привести свой телесный аппарат в рабочую форму.

Задачи шестого семестра: изучение наиболее сложных элементов, развитие техники, в области классического танца, продолжение изучения классического наследия. Программа данного семестра делится на тренировочные упражнения и танцевальные этюды. Расширение этюдной работы развивает навык ансамблевого и парного танца. Цель этих этюдов — научить партнеров полной согласованности движений и умению выполнять в танце общие или различные актерские задания. Изучение классического наследия дает возможность наиболее полно раскрыть свои актерские способности и прикоснуться к изучению «золотого фонда» хореографии.

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕМЕНТЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА

Тема 1. Классический станок

Повторение элементов экзерсиса на базе знаний, полученных в первые два года обучения.

Восстановление подвижности рук, ног, гибкости тела, координации

Тема 2. Элементы классического танца на середине зала

Повторение элементов экзерсиса полученных в первые два года обучения.

Исполнение прыжков, повторение Pour de bras.

Исполнение комбинаций из различных элементов классического танца.

РАЗДЕЛ 2. ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА

Тема 1. Изучение новых элементов классического танца у станка

Подъем ног на 90 градусов в основных элементах экзерсиса.

Добавление Pour de bras и tours в комбинациях.

Усложненная координация с использованием Croisse и Efface.

Добавление растяжек в различных направлениях.

Тема 2. Изучение новых элементов классического танца на середине зала

Изучение всех видов Pour de bras.

Изучение всех видов Pas de bourge.

Изучение средних и больших прыжков.

Изучение Tours по диагонали.

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИКО-БЫТОВОЙ ТАНЕЦ

Тема 1. Знакомство с классическим наследием

Просмотр видеоматериала с избранными отрывками из наиболее известных работ ведущих хореографов. Разбор увиденного и изучение первых Рас одного из номеров. В данном разделе каждый педагог выбирает материал из классического наследия по своему усмотрению. В данной программе только приведен пример.

Тема 2. Изучение хореографии М. Лавровского на примере «Танца с подушечками» из балета Прокофьева «Ромео и Джульетта»

Изучение положения в паре.

Изучение положений подушечки на руке.

Изучение основного хода.

Изучение рисунка.

Изучение всего танца по частям.

Тема 3. Изучение хореографии Л. Якобсона на примере миниатюры «Кумушки» на музыку Ш. Аранова

Данная миниатюра, как и все творчество Якобсона, изобилует яркими пластическими характерами поэтому, на каждого персонажа может быть по два и более исполнителя. В данной миниатюре работает только женский состав. Особую сложность представляет собой сочетание ярких музыкальных акцентов и точной позировки, это требует повышенного внимания и актерского включения.

РАЗДЕЛ 4. НАРОДНО-ХАРАКТЕРНЫЙ ТАНЕЦ

Тема 1. Повторение основных движений народно-характерного танца у станка.

Повторяются целиком все движения народно-характерного танца, изученные на втором году обучения.

РАЗДЕЛ 5. ПРОДОЛЖЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

Тема 1. Изучение хореографии Вайнонена на примере танца «Трепак» из балета «Щелкунчик» на музыку П. Чайковского

Этот номер исполняет один юноша и две девушки, поэтому возможно несколько составов:

- Изучение положений в тройке
- Изучение основного хода
- Изучение отдельных соло

Тема 2. Изучение хореографии М. Фокина на примере «Половецких плясок» из оперы М. Бородина «Князь Игорь»

«Половецкие пляски» это развернутая хореографическая картина, состоящая из отдельных танцев юношей и девушек, а также общего парного танца. Мы предлагаем использовать «Танец пленниц» на весь женский состав и «Танец половецких мальчиков» для мужского состава

«Танец пленниц»:

- изучение основного хода ног;
- изучение основного движения рук;
- изучение танцевального рисунка.

«Танец половецких мальчиков»:

- изучение основного хода ног;
- изучение основного движения рук;
- изучение танцевального рисунка.

Тема 3. Изучение хореографии Л. Якобсона на примере миниатюры «Деревенский Дон Жуан» на музыку Ю. Зарицкого

Важно выбрать исполнителей данного номера особенно исполнителя партии Дон Жуана. Он должен быть очень яркий, пластичный, выразительный, с хорошей танцевальной техникой. В этом номере актерская составляющая имеет огромное значение, возможны составы исполнителей.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся.

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 студентов.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по истории сценического танца и его специфике, манерам и этикету основных культурно-исторических эпох;
- выполнение разнообразных заданий, направленных на развитие телесного аппарата; решение двигательных задач, требующих высокого уровня гибкости, силы, чувства равновесия, координации движений, выразительности, пластичности.
- посещать спектакли.

6.2. Задания для самостоятельной работы

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

Самостоятельная работа студентов 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 студентов. Для студентов эти контрольные действия оказываются существенной помощью в более точном понимании данной дисциплины, что повышает эффективность учебного процесса.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕМЕНТЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА

Тема 1. Классический станок

Задания:

Проработать в медленном темпе все элементы экзерсиса на базе знаний 1 года обучения.

Тема 2. Элементы классического танца на середине зала

Задания:

Проработать на середине зала все элементы экзерсиса, а также все виды Pour de bras.

РАЗДЕЛ 2. ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА

Тема 1. Изучение новых элементов классического танца у станка

Задания:

Проработать медленный подъем ног на 90 градусов в основных позах экзерсиса, а также отработать tours из 5 и 2 позиции.

Тема 2. Изучение новых элементов классического танца на середине зала

Задания:

Проработать все виды pas de bourre, с добавлением рук в разных точках зала, а также проработать tours по диагонали в разных направлениях.

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИКО-БЫТОВОЙ ТАНЕЦ

Тема 1. Знакомство с классическим наследием

Задания:

Просмотреть балет С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» в постановке М. Лавровского. Обратит особое внимание на «Танец с подушечками».

Тема 2. Изучение хореографии М. Лавровского на примере «Танца с подушечками» из балета Прокофьева «Ромео и Джульетта»

Задания:

Выучить рисунок танца, обратит особое внимание на положение корпуса и музыкальные акценты.

Тема 3. Изучение хореографии Л. Якобсона на примере миниатюры «Кумушки» на музыку Ш. Аранова

Задания:

Просмотреть хореографические миниатюры Л. Якобсона и выбрать одну из них для изучения.

РАЗДЕЛ 4. НАРОДНО-ХАРАКТЕРНЫЙ ТАНЕЦ

Тема 1. Повторение основных движений народно-характерного танца у станка.

Задания:

Проработать основные элементы движений народно характерного станка в медленном темпе, изученные на 2 году обучения.

РАЗДЕЛ 5. ПРОДОЛЖЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

Тема 1. Изучение хореографии Вайнонена на примере танца «Трепак» из балета «Щелкунчик» на музыку П. Чайковского

Задания:

Просмотреть и изучить балет Чайковского «Щелкунчик» в постановке Вайнонина. Обратит особое внимание на номер «Трепак».

Тема 2. Изучение хореографии М. Фокина на примере «Половецких плясок» из оперы М. Бородина «Князь Игорь»

Задания:

Просмотреть оперу М. Бородина «Князь Игорь» сцену «Половецких плясок». Выбрать один из фрагментов и изучить его.

Тема 3. Изучение хореографии Л. Якобсона на примере миниатюры «Деревенский Дон Жуан» на музыку Ю. Зарицкого

Задания:

Изучить хореографию миниатюры Якобсона «Деревенский Дон Жуан» на музыку Ю. Зарицкого, обратить особое внимание на острый характер движений и яркое актерское исполнение.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы 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 по дисциплине проводится в форме зачета по практическим заданиям.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Перечень основной и дополнительной литературы

а) основная:

1. Ваганова А. Я. Основы классического танца. Л-д., Искусство 1980
2. Пузырева И.А. Пластическое воспитание (танец в драматическом театре) Учебное пособие Кемерово КемГУКИ 2012
3. Ткаченко Т. Народные танцы. М. 1975

б) дополнительная:

1. Станиславский К. С. Собрание сочинений в 9 томах. М., Искусство, 1989
2. Евгений Вахтангов (Сборник). М., ВТО, 1984
3. Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. М., Искусство, 1968
4. Островский А. Н. «О театре. Записки, речи и письма». М-Л-д, «Искусство», 1947
5. Таиров А. Я. Записки режиссёра. Статьи. Беседы. Речи. Письма. М., ВТО, 1970
6. Ваганова А. Я. Основы классического танца. Л-М. 1963
7. Базарова Н. Мей В. Азбука классического танца. Л. 1983

8. Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец. М. 1963
9. Бальные танцы М. 1960
10. Васильева. Е. Танец. М. 1968
11. Устинова. Т. Русские народные танцы. М. 1964
12. Громов Ю. И. Танец и его роль в воспитании пластической культуры актера СПб 1997
13. Немировский А. Б. Пластическая выразительность актёра. М., Искусство, 1976
14. Дроздин А. Б. Дано мне тело, что мне делать с ним? М., Навона, 2011
15. Морозова Г.В. Пластическое воспитание актёра, М., Терра-спорт, 1998
16. Морозова Г.В «Светские манеры и этикет русского общества (XVII-XIX). «Я вхожу в мир искусств», М., 2007
17. Морозова Г.В. «Бытовой этикет и манеры поведения в странах Западной Европы (X-XI, XVI-XIXвв.). М., «Я вхожу в мир искусств» 2007
18. Пластическое воспитание актёра в театральном вузе (Сборник). Л., ЛГИТМиК, 1987
20. Блок Л.Д. Классический танец история и современность. Л. 1987
21. Красовская. В. М. Западно-европейский балетный театр. Очерки истории. Эпоха Новерра. Л. 1981
22. Воронина И. А. Историко-бытовой танец. Учебное пособие. М. Искусство 1980
23. Шереметьевская Н.В. Танец на эстраде. М. Искусство 1985
24. Пасютинская А. В. Волшебный мир танца. М. 1981
25. Серебренников Н.Н. Поддержка в дуэтом танце. М. 1979
26. Абрамов Г.М. Школа театрального танца Ридер по книге Ж.Ж. Новерра Письма о танцах и балетах с комментариями Абрамова Г.М. Учебное пособие Е. 2007
27. Миловзорова М. С. Анатомия и физиология человека. Учебник для хореографических училищ. М. Медицина 1972
28. Фокин. М. Против течения. Ленинград «Искусство» 1981

Справочные и информационные издания

1. Морозова Г. В. Пластическая культура актёра. Словарь терминов. М., ГИТИС, 1999
2. Патрис Павис «Словарь театра», М., «ГИТИС», 2003

8.2. Интернет-ресурсы

- Библиотека Гумер <http://gumer.info>
- Российская государственная библиотека <http://elibrary.rsl.ru>
- INfOLIO - универсальная государственная библиотека <http://infoliolib.info>
- Национальная электронная библиотека России НЭБ РФ <http://нэб.рф>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

В практике последних лет продуктивным в процессе обучения становится использование видеозаписывающей аппаратуры для фиксации танцевальных рисунков с последующим обсуждением ошибок и способов их преодоления.

9. Описание материально-технической базы

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

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

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

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

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

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»

(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра пластической выразительности

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической работе

_____/Морозова И.С./

31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

СЦЕНИЧЕСКОЕ ФЕХТОВАНИЕ

по специальности

52.05.01 Актерское искусство

«Артист мюзикла»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины	3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	6
5. Содержание учебной дисциплины.....	6
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	6
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....	8
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	9
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	9
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	9
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	17
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	17
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	19
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....	19
8.2. Интернет-ресурсы.....	19
8.3. Информационные технологии, используемые в обучении.....	20
9. Описание материально-технической базы.....	21

4 Введение

Рабочая программа дисциплины «Сценическое фехтование» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Программа предусматривает качественное освоение навыка сценического фехтования. Являясь неотъемлемой частью курса «Сценическое движение», данная дисциплина продолжает развитие основных физических и психофизических качеств будущего артиста, 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 двигательных действий и трюков.

Трудоемкость курса «Сценическое фехтование» составляет 5 зачетных единиц (180 академических часов). Структурно курс состоит из разделов и тем.

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки в 6 семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цели и задачи данной учебной дисциплины проистекают из двух важных обстоятельств театрального процесса. Во-первых, наличия в классической драматургии большого количества пьес со сценами фехтовальных боёв. Во-вторых, необходимости воспитания у будущих артистов высокого уровня пластической культуры, утерянной современным поколением студентов.

Цели:

- формирование у студентов устойчивого пластического навыка владения холодным оружием в предлагаемых обстоятельствах пьесы и роли;
- воспитание умения безопасно действовать в условиях технологически сложного двигательного навыка;
- повышение уровня пластической культуры будущего артиста.

Задачи:

- качественно овладеть техникой сценического боя на различных видах холодного оружия;
- научиться быть безопасным при исполнении боевых действий оружием как для себя, так и для партнёра;
- выработать обострённое внимание к партнёру;

- совершенствовать пространственную ориентацию при исполнении фехтовальных сцен;
- повысить реактивные возможности тела, координацию движений и ритмичность;
- приобрести навык анализа структуры двигательного действия и его логики;
- воспитать смелость и уверенность в себе при исполнении боевых действий;
- получить представление о путях решения проблемы соединения актёрских задач с технологическими задачами сценического фехтования.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Сценическое фехтование» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по специальности 52.05.01 Актерское искусство.

Сценическое фехтование является неотъемлемой частью воспитания пластической культуры будущего актёра. Данная дисциплина, наряду с танцем, является старейшей в отечественной театральной школе. История её возникновения неотрывно связана с именем А.И. Люгара, который изложил свои взгляды на различия между утилитарным и сценическим фехтованием в книге «Школа сценического фехтования» (Москва, 1908 г.).

Утилитарно «Сценическое фехтование» необходимо по причине огромного количества классической драматургии, где данный навык является обязательной частью культурной среды. Однако, более важным являются то, что сценическое фехтование привносит новые умения и навыки в палитру психофизических качеств, развиваемых курсом «Сценическое движение». Это – обострённое внимание в условиях реально опасного сценического навыка, ответственное чувство партнёрства, когда от тебя зависит не только художественный результат, но и безопасность партнёра, самые сложные координационные действия, чувство меры в условиях сценической агрессии. Практически все развиваемые основным курсом «Сценическое движение» психофизические качества имеют в сценическом фехтовании своё развитие в сторону их обострения.

«Сценическое фехтование» не случайно завершает курс «Сценическое движение». Эффективно освоить навык сценического владения холодным оружием возможно только на пике интенсивно развиваемых психофизических качеств. Сложность этого навыка и его специфика являются определяющими в положении данной дисциплины относительно других дисциплин базовой части ОП ВО. Он завершает цикл дисциплин, входящих в курс «Сценическое движение», базируясь на всех предыдущих разделах курса.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины студент обязан уметь безопасно и выразительно действовать холодным оружием в условиях сценического боя. Владеть широким диапазоном ритуальных и бытовых действий с оружием. Уметь эффективно сочетать элементы актёрской техники со специальным навыком владения холодным оружием. Быть предельно собранным и ответственным в процессе исполнения боевых сцен.

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

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

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
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-4. Владеет сценической пластикой, способен использовать свой развитый телесный аппарат при создании и исполнении роли	ПК-4.1. Использует в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; ПК-4.2. Выполняет базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя и фехтования	Знает: - особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; - манеры и этикет основных культурно-исторических эпох; - правила безопасности при выполнении травмоопасных заданий на сцене и на съемочной площадке; Умеет: - использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; - настраивать свой психофизический аппарат и управлять им в соответствии с особенностями работы над ролью, самостоятельно поддерживать физическую форму; - выполнять базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя и фехтования; Владеет: - основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя; - техникой безопасности в решении творческих задач средствами пластики.
ПК-5. Способен актерски существовать в танце, владеет различными танцевальными жанрами	ПК-5.1. Использует выразительные средства танцевального искусства при создании образа; ПК-5.2. Использует техники различных танцевальных жанров при создании образа	Знает: - основные виды и жанры танцевального искусства - методику исполнения различных танцевальных жанров; Умеет: - использовать выразительные средства танцевального искусства при создании образа; - под руководством режиссера и хореографа работать над созданием пластической партитуры роли, осваивать разработанный хореографом танцевальный материал; - быть в танце органичным,

		музыкальным и ритмичным; Владеет: - техниками различных танцевальных жанров; - методикой самостоятельной работы над танцевально-пластическим рисунком роли.
ПК-8. Способен поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние	ПК-8.1. 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 учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 академических часов), дисциплина изучается в 5-ом и 6-ом семестрах.

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки в 6 семестре для студентов очной формы обучения.

Виды учебной работы		Всего часов		
		5 семестр	6 семестр	Итого
1. Контактная работа, в том числе:		64	64	128
Практические занятия		64	64	128
Форма промежуточной аттестации				зачет
2. Самостоятельная работа		44	8	52
Трудоемкость	час.	108	72	180
	ЗЕТ	3	2	5

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№№	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.	СРС	Всего часов

		ПЗ		
1	Введение в дисциплину	2	2	4
Раздел 1. Подводящие упражнения без оружия				
2	Тема 1. Устойчивость	2	2	4
3.	Тема 2. Реактивность	2	2	4
4.	Тема 3. Координация	2	2	4
5.	Тема 4. Боевая стойка	2	2	4
6.	Тема 5. Перемещения в боевой стойке	2	2	4
Раздел 2. Индивидуальные боевые действия с оружием				
7	Тема 6. Положение шпаги в руке	2	2	4
8	Тема 7. Бытовые и этикетные действия шпагой.	2	2	4
9	Тема 8. Боевая стойка с оружием	2	2	4
10	Тема 9. «Мулинэ»	2	2	4
11	Тема 10. Простые и сложные перемещения с оружием	2	2	4
12	Тема 11. Выпад и уклонения	4	2	6
13.	Тема 12. Защиты оружием	4	2	6
Раздел 3. Парные боевые действия				
14.	Тема 13. Дистанция	6	2	8
15	Тема 14. Боевые соединения	6	2	8
16	Тема 15. Боевые действия шпагой	8	4	12
17	Тема 16. Тактика ведения боя на шпагах	8	4	12
18	Тема 17. Боевая ситуация	8	4	12
	Итого в пятом семестре, час.	64	44	108
Раздел 4. Особенности техники боя на двойном оружии				
19.	Тема 18. Шпага и дага	3		3
20.	Тема 19. Шпага и шпага	3		3
21.	Тема 20. Шпага и плащ	2		2
Раздел 5. Простейшие композиции				
22.	Тема 21. Построение боевого эпизода	3		3
23.	Тема 22. Логика боевых действий	3		3
24.	Тема 23. Ритмический рисунок фехтовальной композиции	3		3
5				
25.	Тема 24. Один против двух, трёх и более противников	3	1	4
26.	Тема 25. Бой безоружного против вооружённого	3	1	4
27	Тема 26. Трюковая пластика в рисунке фехтовального боя	3		3
28	Тема 27. Фехтовальные трюки (финты)	3	1	4
Раздел 7.Фехтовальные этюды				
29	Тема 28. Предлагаемые обстоятельства боя	3		3
30	Тема 29.Пластические характеристики персонажей	3		3
31	Тема 30. Классическая дуэль на шпагах	6	1	7
32	Тема 31. «Смертельные» удары и уколы	6	1	7
33	Тема 32. Бой на иных видах холодного оружия	6	1	7

34	Тема 33. Этюд с применением двойного оружия	4	1	5
35	Тема 34. Этюд с применением различных бытовых предметов	4	1	5
36	Тема 35. Стилиевые особенности различных фехтовальных школ	3		3
Зачет				
	<i>Итого в шестом семестре, час.</i>	64	8	72
	Всего	128	52	180

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Введение в дисциплину

История фехтования и специфика сценической формы фехтования. Разница между сценическим и спортивным фехтованием (А.И. Люгар, И.Э. Кох, А.Б. Немировский, Г.В. Морозова, Н.В. Карпов). Проблемы безопасности на уроках сценического фехтования. Боевая ситуация в предлагаемых обстоятельствах пьесы, сценическая правда и правда жизни. История развития сценического фехтования в театре и кино. Показ видеофрагментов из наиболее знаковых кино и театральных проектов высокопрофессионального уровня.

РАЗДЕЛ 1. Подводящие упражнения без оружия

Упражнения на устойчивость. Индивидуальные и парные. Упражнения на реактивность. Индивидуальные и парные. Упражнения на координацию действий рук и ног в приложении к фехтовальной технике. Базовое положение тела в боевой стойке. Простые и сложные перемещения в боевой стойке. Выпад (прямой, уклонением влево). Положение рук в боевой стойке, перемещениях, выпаде.

РАЗДЕЛ 2. Индивидуальные боевые действия с оружием

Изучение базовых элементов боя на колюще-рубящей шпаге. Базовое положение шпаги в руке. Бытовые и этикетные действия шпагой. Боевая стойка с оружием. Индивидуальные боевые действия шпагой. Простые и сложные перемещения с оружием. Уколы и удары. Выпад. Защитные действия шпагой в статике и движении.

РАЗДЕЛ 3. Парные боевые действия

Понятие дистанции. Безопасность в работе с партнёром. Взаимодействие в работе с партнёром при исполнении боевой схемы (фехтовальная фраза).

Дистанция. Боевые соединения. Боевые действия шпагой: удары, уколы; защиты оружием; защиты движением; защиты без оружия; действие оружием на клинок противника; повторная атака; обмен ударами, уколами.

Тактика: ложные действия (финты); встречные действия; изменения боевых линий; комбинации различных приёмов и финтов.

Действия в бою, вытекающие из боевой ситуации: приёмы

обезоруживания; броски; захваты; подсечки; удары невооружённой рукой.

РАЗДЕЛ 4. Особенности техники боя на двойном оружии

Боевые действия шпагой и дагой. Боевые действия двумя шпагами. Боевые действия шпагой и плащом.

РАЗДЕЛ 5. Простейшие композиции

Построение боевого эпизода. Логика боевых действий. Ритмический рисунок сценического боя.

РАЗДЕЛ 6. Композиции повышенной сложности

Бой одного против двух, трёх и более противников. Бой безоружного против вооружённого. Использование тактических приёмов с элементами трюковой пластики. Фехтовальные трюки в композиции боя.

РАЗДЕЛ 7. Фехтовальные этюды

Самостоятельные работы студентов под руководством педагога (законченные композиции от завязки боя до его завершения) с использованием элементов актёрского мастерства.

Предлагаемые обстоятельства боя. Пластические характеристики персонажей, участвующих в этюде. Классическая дуэль на шпагах. Трюковые способы нанесения «смертельных» ударов (уколов). Особенности фехтовальной техники на иных видах холодного оружия (двуручный меч, нож, палка и т.д.). Сценический бой с применением двойного оружия (шпага – дага, шпага – шпага). Построение этюдов с использованием различных предметов и видов холодного оружия (палка – шпага, нож – двойное оружие и т.д.). Построение этюдов с использованием стилизованных особенностей различных фехтовальных школ (итальянская, немецкая, японская и т.д.).

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания 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 способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности студентов.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

- самостоятельный поиск необходимой информации по истории фехтования и специфике сценической формы фехтования, манерам и этикету основных культурно-исторических эпох;

- выполнение разнообразных заданий, направленных на развитие телесного аппарата; решение двигательных задач, требующих высокого уровня гибкости, силы, чувства равновесия, координации движений, выразительности, пластичности, включая базовые элементы сценического боя без оружия и с оружием.

6.2. Задания для самостоятельной работы.

Задание для самостоятельной работы по теме 1. Устойчивость.

Упражнение 1.

Вывести из равновесия партнера, находящегося в условной боевой стойке (задача устоять).

Упражнение 2.

Вывести из равновесия партнёра, находящегося напротив давлением в обе руки (задача устоять).

Упражнение 3.

Выведение из равновесия партнера при перемещении вперёд и назад (задача сохранить направление движения).

Задание для самостоятельной работы по теме 2. Реактивность.

Упражнение 1.

Находясь в условной боевой стойке угадать истинные намерение партнёра в касании плеча или бедра путём постановки правой руки вверх, если касание в плечо, или вниз, если касание в бедро.

Упражнение 2.

Находясь напротив партнёра суметь поймать его руку, направленную вперёд (задача партнёра не дать это сделать, быстро убирая руку из зоны захвата).

Задание для самостоятельной работы по теме 3. Координация.

Упражнение 1.

Движение правой и левой руки по траектории цифры 8 вперёд и назад в положении условной боевой стойки.

Упражнение 2.

Одновременное движение двух рук по траектории цифры 8 из одинакового положения рук.

Упражнение 3.

Одновременное движение двух рук по траектории цифры 8 из разного положения правой и левой руки.

Задание для самостоятельной работы по теме 4. Боевая стойка.

Упражнение 1.

Боевая стойка французской школы фехтования (задача точности в позитуре ног).

Упражнение 2.

Боевая стойка французской школы фехтования (задача точности в позитуре корпуса).

Упражнение 3.

Боевая стойка французской школы фехтования (задача точности в позитуре рук).

Задание для самостоятельной работы по теме 5. Перемещения в боевой стойке

Упражнение 1.

Одиночные шаги (задача сохранить правильное положение ног при перемещении).

Упражнение 2.

Одиночные шаги (задача сохранить правильное положение корпуса при перемещении).

Упражнение 3.

Одиночные шаги (задача сохранить правильное положение рук при перемещении).

Упражнение 4.

Сдвоенные шаги (задача сохранить правильное положение боевой стойки в динамике).

Задание для самостоятельной работы по теме 6. Положение шпаги в руке.

Упражнение 1.

Изучение правильного положения шпаги в руке «Кровотоком вверх».

Упражнение 2.

Удержание правильного положение шпаги в руке при перемещениях.

Задание для самостоятельной работы по теме 7. Бытовые и этикетные действия шпагой.

Упражнение 1.

Правильное положение шпаги на левом боку.

Упражнение 2.

«Большой парад».

Упражнение 3.

«Сбор».

Задание для самостоятельной работы по теме 8. Боевая стойка с оружием.

Упражнение 1.

Правильное положение боевой стойки с оружием в руке.

Упражнение 2.

Фиксация позы в Боевой линии.

Задание для самостоятельной работы по теме 9. «Мулинэ» (вращения шпагой).

Упражнение 1.

«Бабочка» вперёд.

Упражнение 2.

«Бабочка» назад (с подрезом).

Задание для самостоятельной работы по теме 10. Простые и сложные перемещения с оружием.

Упражнение 1.

Шаги вперёд и назад с задачей верного положения боевой стойки и оружия в руке.

Упражнение 2.

Сдвоенные шаги вперёд и назад с той же задачей.

Упражнение 3.

Выполнение действия «Противник сзади» из прямой и обратной стойки

Задание для самостоятельной работы по теме 11. Выпад и уклонения.

Упражнение 1.

Выпад вперёд с показом укола в грудь и в бедро.

Упражнение 2.

Выпад влево (уклонение) с показом укола в грудь и в бедро.

Задание для самостоятельной работы по теме 12. Защиты оружием

Упражнение 1.

Правильность выполнения защитного действия движением назад в защиту номер 1.

Упражнение 2.

правильность выполнения защитного действия движением назад в защиту номер 2.

Упражнение 3.

правильность выполнения защитного действия движением назад в защиту номер 3.

Упражнение 4.

правильность выполнения защитного действия движением назад в защиту номер 4.

Упражнение 5.

правильность выполнения защитного действия движением назад в защиту номер 5,6.

Задание для самостоятельной работы по теме 13. Дистанция

Упражнение 1.

Определение Правильной дистанции путём выпрямления правой руки со шпагой и касание кончиком шпаги гарды партнёра.

Упражнение 2.

Перемещение одиночными и сдвоенными шагами с сохранением дистанции.

Задание для самостоятельной работы по теме 14. Боевые соединения

Упражнение 1.

Клинок противника справа с простыми и с сдвоенными шагами.

Упражнение 2.

Клинок противника слева с простыми и с сдвоенными шагами.

Упражнение 3.

Перевод соединения в статике и динамике.

Задание для самостоятельной работы по теме 15. Боевые действия шпагой

Упражнение 1.

Укол на выпаде прямо и влево, сохраняя показ в грудь или бедро.

Упражнение 2.

Удар на выпаде по различным частям тела с фиксацией на расстоянии примерно 10 см от точки приложения без защитных действий партнёром.

Упражнение 3.

Удар на выпаде по различным частям тела с фиксацией на расстоянии примерно 10 см от точки приложения с защитными действиями партнёров.

Упражнение 4.

Удары на шагах с защитными действиями партнёров.

Задание для самостоятельной работы по теме 16. Тактика ведения боя на шпагах.

Упражнение 1.

Диагональное нанесение ударов по различным частям тела.

Упражнение 2.

Одностороннее нанесение ударов по различным частям тела.

Упражнение 3.

Смешанное нанесение ударов по различным частям тела.

Задание для самостоятельной работы по теме 17. Боевая ситуация.

Упражнение 1.

Шаги на боевой дистанции со сменой соединения внезапно для партнёра.

Упражнение 2.

Сдвоенные и одинарные шаги в разных темпах со сменой соединения.

Упражнение 3.

«Качели» (обмен ударами).

Упражнение 4.

Повторная атака.

Задание для самостоятельной работы по теме 18. Шпага и Дага.

Упражнение 1.

Обратная стойка с двойным оружием.

Упражнение 1.

Перемещения с двойным оружием.

Задание для самостоятельной работы по теме 19. Шпага и шпага.

Упражнение 1.

Обратная стойка с двойным оружием и перемещение с ним.

Упражнение 2.

Удары и уколы с двух сторон индивидуально и в парах.

Задание для самостоятельной работы по теме 20. Шпага и плащ

Упражнение 1.

Правосторонняя стойка со шпагой и плащом в статике и в движении.

Задание для самостоятельной работы по теме 21. Построение боевого эпизода.

Упражнение 1.

Создать простейшую композицию из 5-ти ударов на двоих

Упражнение 2.

Создать простейшую композицию из 5-ти ударов на двоих включив туда укол

Упражнение 3.

Создать простейшую композицию из 5-ти ударов на двоих, не повторяя боевые действия

Задание для самостоятельной работы по теме 22. Логика боевых действий.

Упражнение 1.

Повторная атака из 5-ти боевых действий начиная с различных частей тела (публичный показ и совместный анализ ошибок)

Упражнение 2.

Повторная атака из 5-ти боевых действий начиная с различных частей тела, включая обмен ударами (публичный показ и совместный анализ ошибок)

Задание для самостоятельной работы по теме 23. Ритмический рисунок фехтовальной композиции.

Упражнение 1.

Создать простейшую композицию из 5-ти ударов на двоих в заданном педагогом ритме (публичный показ и совместный анализ ошибок)

Упражнение 2.

Создать простейшую композицию из 9-ти ударов на двоих в заданном педагогом ритме (публичный показ и совместный анализ ошибок)

Упражнение 3.

Создать простейшую композицию из 9-ти ударов на двоих на основе придуманного самими студентами ритме (публичный показ и совместный анализ ошибок)

Задание для самостоятельной работы по теме 24. Один против двух, трёх и более противников.

Упражнение 1.

Создать простейшую схему из пяти ударов на троих (публичный показ и совместный анализ логики)

Упражнение 2.

Создать простейшую схему из девяти ударов на четверых (публичный показ и совместный анализ логики)

Задание для самостоятельной работы по теме 25. Бой безоружного против вооружённого.

Упражнение 1.

Освоение принципа «Заполнения пустоты» (уходы от секущих ударов)

Упражнение 2.

Приёмы обезоруживания (захватом вооружённой руки)

Упражнение 3.

Простейшие схемы из нескольких ударов с дальнейшим анализом ошибок.

Задание для самостоятельной работы по теме 26. Трюковая пластика в рисунке фехтовального боя.

Упражнение 1.

Броски и перевороты по различным поверхностям с оружием в руках (пол, стол, лавка).

Упражнение 2.

Элементы ударной техники руками и ногами внутри фехтовального рисунка (при захвате вооружённой руки).

Задание для самостоятельной работы по теме 27. Фехтовальные трюки.

Упражнение 1.

Переброски шпаги (из рук в руки различными хватами индивидуально и парами).

Упражнение 2.

Обезоруживания (без захвата руками вооружённой руки).

Упражнение 3.

Использование фехтовальных трюков внутри простейшей схемы. С последующим анализом ошибок.

Задание для самостоятельной работы по теме 28. Предлагаемые обстоятельства боя.

Упражнение 1.

Анализ боевых сцен известных драматических произведений (Меркуцио Х Тибальт, Тибальт Х Ромео...)

Упражнение 2.

Психологические и физические обстоятельства боя относительно художественного решения боевой сцены

Задание для самостоятельной работы по теме 29. Пластические характеристики персонажей.

Упражнение 1.

Просмотр фрагментов из классических фильмов с анализом манеры ведения боя различных персонажей.

Упражнение 2.

Анализ влияния пластической характеристики персонажа на манеру ведения боя на основе просмотра подготовленных этюдов.

Задание для самостоятельной работы по теме 30. Классическая дуэль на шпагах.

Упражнение 1.

Ритуалы классической дуэли («Парады» и «Сборы»).

Упражнение 2.

Обязанности секундантов.

Задание для самостоятельной работы по теме 31. «Смертельные» удары и уколы.

Упражнение 1.

Ракурс «смертельных» ударов (безопасность как гарантия убедительности художественного результата)

Упражнение 2.

«Смертельный» укол как самый опасный элемент сценического фехтования.

Задание для самостоятельной работы по теме 32. Бой на иных видах холодного оружия.

Упражнение 1.

Отличие сабельной стойки, положение сабли в руке, ударов и защит от техники сценического боя на шпаге

Упражнение 2.

Двуручный меч и особенности нанесения безопасных ударов (боевая стойка, хват меча, траектория ударов....)

Упражнение 3.

Нож. (Стойки, хваты, манера ведения сценического боя)

Задание для самостоятельной работы по теме 33. Этюд с применением двойного оружия.

Упражнение 1.

Повторная атака (шпага и дага)

Упражнение 2.

Повторная атака (шпага и кинжал)

Упражнение 3.

Упражнение 4.

Показы композиций боя на двойном оружии с последующим анализом ошибок.

Задание для самостоятельной работы по теме 34. Этюд с применением различных бытовых предметов.

Упражнение 1.

Шпага против палки (просмотр и анализ ошибок)

Упражнение 2.

Шпага против свободно выбранного студентами предмета (просмотр и анализ ошибок)

Задание для самостоятельной работы по теме 34. Стилиевые особенности различных фехтовальных школ.

Упражнение 1.

Понятие одготемпового и двугтемпового фехтования на примере Французской и Итальянской школы фехтования.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

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

Самостоятельная работа студентов 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 студентов. 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 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.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 . Перечень основной и дополнительной литературы

Учебная литература:

1. Закиров А. Основы сценического фехтования. Учебное пособие. М.: "ВГИК", 2013 - 67 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань".
2. Мовшович, А.Д. Сценическое фехтование. Техника ведения поединков, пластика движений и батальная режиссура. Учебное пособие/ А.Д. Мовшович .— 2010 .— 258 с (<http://rucont.ru/efd/152922>)
3. Кох И.Э. Сценическое фехтование. – СПб., изд-во СПбГУП, 2008

Дополнительные материалы для углубленного освоения дисциплины:

Теория пластической культуры актера

1. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 9 тт. – М., Искусство, 1989.
2. Евгений Вахтангов (Сборник).– М., ВТО, 1984.
3. Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. –М., Искусство, 1968.
4. Островский А.Н. «О театре. Записки, речи и письма». М.-Л., Искусство, 1947.
5. Таиров А.Я. Записки режиссёра. Статьи. Беседы. Речи. Письма. –М., ВТО, 1970.

Практика формирования и развития навыка сценического фехтования в контексте воспитания пластической культуры актера:

1. Немировский А.Б. «Искусство сценического боя» – программа для театральных институтов. – М., 1979

2. Морозова Г.В. «Сценическое движение, фехтование, борьба» – программа для институтов культуры.– М., 1986
3. Н.А. Бернштейн «О ловкости и её развитии». – М., ФиС, 1991
4. Иванов И. С. и Шишмарева Е. С. Воспитание движения актёра. – М., Худ.лит-ра, 1937
5. Карпов Н. В. Уроки сценического движения. – М., ГИТИС, 1999
6. Кох И. Э. Основы сценического движения. – Л., Искусство, 1970 (или Санкт-Петербург-Москва-Краснодар, «Планета музыки», 2010)
7. Морозова Г. В. Сценический бой. – М., Искусство, 1975
8. Немировский А. Б. Пластическая выразительность актёра. – М., Искусство, 1976
9. Основы сценического движения. Пособие под редакцией Коха И. Э. – М., ФиС, 1973
10. Сценическая акробатика в физическом тренинге актёра по методике А. Дрознина. – М., ВЦХТ 2005
11. Физический тренинг актёра по методике А. Дрознина. – М., ВЦХТ, 2004
12. Иванов И. С. «250 гимнастических упражнений». – М., Госкиноиздат, 1951
13. Волконский С.М. Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста (по Дельсарту).– М., Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2011
14. Волконский С.М. Отклики театра. О естественных законах пластики.– М., Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2011
15. Волконский С.М. Художественные отклики. Статьи о театре, музыке, пантомиме.– М., Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2011
16. Голубовский Б. Пластика в искусстве актёра.– М., Искусство, 1986
17. Гротовский Е. «От бедного театра к искусству-проводнику», М., «Артист. Режиссёр. Театр», 2003
18. Морозова Г.В. Пластическое воспитание актёра.– М., Терра спорт, 1998
19. Дрознин А.Б. Дано мне тело, что мне делать с ним?– М., Навона, 2011
20. Морозова Г.В «Светские манеры и этикет русского общества (XVII-XIX). – М., Серия «Я вхожу в мир искусств», 2007
21. Круглова А. Г. «Сценическое движение. Педагогика телесного воспитания
22. Морозова Г.В. «Бытовой этикет и манеры поведения в странах Западной Европы (X-XI, XVI-XIXвв.). – М., «Серия Я вхожу в мир искусств» 2007.
23. Пластическое воспитание актёра в театральном вузе (Сборник).– Л., ЛГИТМиК, 1987
24. Ж. д'Удин. Искусство и жест.– М., Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2011
25. С. Броневский (Боянус) «О форме в сценическом творчестве». – М., Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2011
26. Люгар А.И. «Школа сценического фехтования». – М., 1908

Справочные и информационные издания

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

2. Эвертон Кастл «Школы и мастера фехтования». – М., «Центрполиграф», 2007
3. Окшотт Эварт «Рыцарь и его доспехи». – М., «Центрполиграф» 2007
4. Hans Talhoffer «Medieval Combat». – Greenhill Books, London, 2000
5. Tommaso Lioni «The Art of Dueling» (Salvatore Fabris rapier fencing treatise of 1606). – The Chivalry Bookshelf. Translation 2005 – Texas, USA

8.2. Интернет-ресурсы:

1. Национальная электронная библиотека <http://нэб.рф>
1. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний Электронный ресурс. - Режим доступа: <http://www.zipsites.ru/>
2. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>
3. Российский федеральный образовательный портал Электронный ресурс/Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим доступа: <http://www.edu.ru/>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

В практике последних лет продуктивным в процессе обучения становится использование видеозаписывающей аппаратуры для фиксации фехтовальных рисунков с последующим обсуждением ошибок и способов их преодоления.

9. Описание материально-технической базы

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

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

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

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека

<http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

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

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ
ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра сценической речи

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической
работе

_____/Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ»

по специальности
52.05.01 Актерское искусство

«Артист мюзикла»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины	3
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	5
5. Содержание учебной дисциплины.....	6
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	6
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....	7
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	12
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	12
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	12
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	13
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	13
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	13
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....	13
8.2. Интернет-ресурсы.....	15
9. Описание материально-технической базы.....	15

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Художественное чтение» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Программа включает в себя этапы работы над литературным материалом – прозаическим и стихотворным.

Специфические особенности дисциплины «Художественное чтение» определяются тем, что индивидуальная работа педагога и студента ведется на определенном (совместно выбранном) литературном материале. Характер работы определяется спецификой литературного материала, а также индивидуальностью педагога и студента. Таким образом идет поиск особого триединства «автор-педагог-студент». Вследствие этого интерпретация одного и того же произведения будет различной в каждой паре педагог - исполнитель.

Специфика дисциплины дает возможность лишь условно разделить содержание дисциплины на разделы и темы. Очередность освоения разделов и тем может изменяться и варьироваться.

Общая трудоемкость дисциплины «Художественное чтение» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа). Структурно курс состоит из разделов и тем.

Дисциплина изучается в шестом и седьмом семестрах. Форма промежуточной аттестации – зачёт в шестом семестре и зачёт с оценкой седьмом семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цель: привить студентам художественный вкус и сформировать потребность в общении с литературой; выявить через литературный текст, творческую индивидуальность студента для будущей профессиональной деятельности; сформировать духовно-нравственный потенциал через приобщение к художественному слову.

Задачи — сформировать:
понимание

многообразия жанров и стилей мировой литературы;
основных навыков самостоятельной работы с текстом: способность осмысливать и анализировать художественное произведение, находить наиболее точные средства выразительности для публичного исполнения художественного текста;

умение

ориентироваться в круге проблем и тем классической русской и зарубежной литературы;
творчески мыслить, проявлять интерес к отечественному и мировому литературному наследию и его сохранению;
владеть всеми речевыми навыками, полученными на предшествующих этапах обучения технике речи;

практические навыки

умения работы с художественным текстом для последующего исполнения произведения перед зрителем.

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП

3.

Учебная дисциплина «Художественное чтение» относится к обязательной части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) 52.05.01 Актерское искусство. «Художественное чтение» неразрывно связано с дисциплиной «Сценическая речь в спектакле» и эти дисциплины играют важную роль в формировании профессиональных компетенций студентов.

Работа над дисциплиной «Художественное чтение» ведется на третьем году обучения (пятый и шестой семестры). Художественный руководитель курса и педагог по технике речи распределяют студентов между всеми педагогами кафедры сценической речи. Освоение дисциплины представляет собой индивидуальную работу студента с педагогом над произведениями отечественной и зарубежной литературы.

Работа над классической русской литературой помогает оценить вклад своего народа в развитие мировой культуры, вырабатывает чувство национальной принадлежности, национального достоинства.

Кроме того, обучающиеся самостоятельно отрабатывают и закрепляют навыки, полученные в работе с педагогом, что способствует формированию актерских и личностных качеств студента.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Художественное чтение» направлено на формирование у обучающихся следующей обязательной профессиональной компетенции (табл.1).

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.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «Художественное чтение» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачёт в шестом семестре и зачёт с оценкой седьмом семестре для студентов очной формы обучения.

Виды учебной работы		Количество часов		
		6 семестр	7 семестр	Всего
1. Контактная работа, в том числе:		18	18	36
Индивидуальные занятия		18	18	36
Форма промежуточной аттестации - Зачет		Зачет	Зачет с оценкой	
2. Самостоятельная работа		18	18	36
Трудоемкость	час.	36	36	72
	ЗЕТ	1	1	2

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контакт ная работа, час.	СРС	Всего, час
		ИЗ		
Раздел 1. Работа над прозаическим произведением				
1	Тема 1. Прозаические жанры	2	2	4
2	Тема 2. Стилиевые особенности различных авторов	2	2	4
3	Тема 3. Образ рассказчика	2	2	4
4	Тема 4. Образы действующих лиц	2	2	4
5	Тема 5. Видения	2	2	4
6	Тема 6. Тема и идея произведения	2	2	4
7	Тема 7. Текст и подтекст	2	2	4
8	Тема 8. Сквозное действие и логическая перспектива	2	2	4
9	Тема 9. Сверхзадача исполнителя	1	1	2
10	Тема 10. Средства актерской выразительности	1	1	2
	Зачет			
	Итого в шестом семестре	18	18	36
Раздел 2. Работа над стихотворным произведением				
11	Тема 1. Стихотворные жанры	2	2	4
12	Тема 2. Стилиевые особенности различных авторов	2	2	4
13	Тема 3. Ритмические и композиционные особенности стихотворных произведений	2	2	4
14	Тема 4. Лирический герой	2	2	4
15	Тема 5. Видения	1	1	2
16	Тема 6. Тема и идея произведения	1	1	2
17	Тема 7. Текст и подтекст	2	2	4
18	Тема 8. Тропы в стихотворном произведении	2	2	4
19	Тема 9. Сквозное действие	1	1	2
20	Тема 10. Логическая перспектива	1	1	2
21	Тема 11. Сверхзадача исполнителя	1	1	2
22	Тема 12. Средства актерской выразительности	1	1	2
	Зачет с оценкой			
	Итого в шестом семестре	18	18	36

	Всего	36	36	72

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Специфические особенности дисциплины «Художественное чтение» определяются тем, что индивидуальная работа педагога и студента ведется на определенном (совместно выбранном) литературном материале. Характер работы определяется спецификой литературного материала, а также индивидуальностью педагога и студента. Таким образом идет поиск особого триединства «автор-педагог-студент». Вследствие этого интерпретация одного и того же произведения будет различной в каждой паре педагог - исполнитель.

Специфика дисциплины дает возможность лишь условно разделить содержание дисциплины на разделы и темы. Очередность освоения разделов и тем может изменяться и варьироваться.

Раздел 1. РАБОТА НАД ПРОЗАИЧЕСКИМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ

1. Педагогом по художественному чтению и студентом выбирается отрывок литературного произведения или создается композиция. Поскольку они впервые встречаются в совместной работе, педагогу важно понять индивидуальность данного студента, определить круг его профессиональных и литературных интересов для выбора чтецкого материала, наиболее разносторонне выявляющего актерское дарование студента-исполнителя (в дополнение к уже проявленным качествам в дисциплине «Мастерство актера»). При выборе материала необходимо учитывать его художественный уровень, актуальность, наличие ярких образов, описаний, выразительность и эмоциональность языка.

При необходимости текст может редактироваться: мелкие сокращения; небольшие добавления, если выбранный отрывок текста требует дополнительного разъяснения для слушателя; при работе с переводной литературой ищутся наиболее соответствующие русскому языку выражения и слова в разных вариантах перевода, но необходимо следить за сохранением общей стилистики материала. Кроме того текст может быть организован: выделяется отрывок; текст сокращается; текст монтируется – изменяется принятая автором последовательность изложения. Длительность чтецкой работы обычно составляет до 15 минут сценического времени.

2. Определяются общие черты и различие в искусстве актера-чтеца и актера, играющего роль в спектакле:

- разница литературного материала (художественная проза или стихи – драматургия);
- самостоятельный выбор материала и, следовательно, ответственность за качество выбранного текста – получение роли по воле режиссера;

- повествование о событии уже прошедшем – действие в событии в настоящем времени;
- чтец является рассказчиком – актер в спектакле есть действующее лицо;
- чтец выступает как солист – актер в спектакле участвует в коллективном создании сценического действия;
- разница объектов общения: зрительный зал для чтеца – партнер для актера в спектакле;
- отсутствие вспомогательных условий (грим, костюм, декорации, свет, музыка и проч.) – наличие вспомогательных условий;
- необходимость контролировать свое исполнение, совмещая в одном лице исполнителя и режиссера – не отвечает за художественный результат всего спектакля.

3. Изучаются литературные особенности выбранного произведения:

- а) определяется род литературного произведения (лирика, лироэпика, эпос) и его жанр (эпопея, роман, повесть, новелла, рассказ, сказка, поэма, песня, очерк, эссе, фельетон, лирическое стихотворение в прозе и прочее);
- б) изучается стиль автора, как эстетическое единство содержания и многообразных сторон художественной формы, раскрывающее содержание произведения:
- в) стилеобразующие черты:
 - образное отражение действительности;
 - система художественных образов;
 - эмоциональность, экспрессивность, оценочность
 - речевая характеристика персонажей;
- г) общие языковые особенности литературно-художественного стиля:
 - сочетание языковых средств всех других функциональных стилей;
 - подчинённость использования языковых средств замыслу автора и образной мысли;
 - выполнение языковыми средствами эстетической функции;
- д) языковые средства художественного стиля:
 - лексические (неприятие шаблонных слов и выражений, широкое использование слов в переносном значении, намеренное столкновение разнотильной лексики, наличие эмоционально-окрашенных слов);
 - фразеологические средства (разговорного и книжного характера);
- е) словообразовательные средства (использование неологизмов);
- ж) морфологические средства (широкое употребление прилагательных и наречий);
- з) синтаксические средства (использование всего арсенала имеющихся в языке синтаксических средств; широкое использование стилистических фигур).

4. Определяется тема отрывка или созданной композиции, т.е. проблема, требующая осмысления. Кроме того, определяется идея (творческая взволнованность) отрывка (композиции), т.е. главная мысль автора, его решение проблемы, заключенной в теме. Исходя из темы и идеи определяется сверхзадача отрывка.

5. Вскрывается конфликт, лежащий в основе сюжета, и выстраивается сквозное действие отрывка (композиции).

6. Обсуждаются и изучаются образы действующих лиц: характеры героев, авторская оценка каждого героя или события, мотивировка мировоззрений героев и их поступков, приводящих к конфликту.

7. Ищется образ рассказчика (кто и с какой целью ведет рассказ). Образ рассказчика представляет собой единое целое следующих составляющих: особенности выбранного произведения, отношение исполнителя к событиям, явлениям и героям и творческая индивидуальность самого исполнителя.

8. Уточняется сверхзадача исполнителя – точное понимание, зачем исполняется данный материал.

9. Производится логический разбор отрывка (теория и практика логического разбора художественного текста подробно изучаются на втором курсе и не требуют здесь обстоятельного изложения – Программа дисциплины «Сценическая речь», третий семестр, раздел «Логика»).

10. В соответствии с намеченной исполнительской задачей выстраивается логическая перспектива отрывка (композиции) и определяются смысловые тематические части (куски). Каждому куску дается образное название, возбуждающее фантазию, **видения**. Выстраивается «кинолента **видений**».

11. Ищутся средства выразительности для публичного исполнения художественного произведения. Необходимо использовать всю совокупность звуковых средств речи (изменения силы, высоты, длительности, непрерывности звучания и качественной окраски тембра голоса). Ищется речевой ритм исполнения отрывка (композиции), диктуемый действием и содержанием отрывка.

12. В репетициях с педагогом и самостоятельной работе студента текст заучивается наизусть.

13. Перед контрольным этапом (контрольный урок или зачет) проводятся прогоны (возможно с приглашением публики).

Раздел 2. РАБОТА НАД СТИХОТВОРНЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ

1. Для последующей подробной работы выбирается поэтическое произведение. Если произведение объемное (поэма, роман в стихах), то определяется конкретный стихотворный отрывок. Определяется жанр поэтического произведения (поэма, стихотворение, ода, баллада, элегия, послание, эклога, песня и прочее). Может также быть выбрана форма поэтической композиции, созданной из ряда стихотворений одного или нескольких авторов с привлечением других литературных форм (публицистика, биография, воспоминания, письма и прочее).

2. Определяются основные особенности работы актера-чтеца над стихотворным материалом, как особым типом художественной речи. Уточняются технические нормы чтения стиха для художественной передачи его содержания. (Теория и практика технического разбора стихотворного текста подробно изучаются на втором курсе и не требуют здесь обстоятельного изложения – Программа дисциплины «Сценическая речь», четвертый семестр, раздел «Стихосложение»).

3. Подробно и глубоко изучается и анализируется выбранное произведение (произведения) и стиль автора (авторов):

а) литературоведческий анализ:

- история написания стихотворения, обстоятельства жизни, общественное положение автора, его гражданская позиция, особенности художественного мира поэта;

- адресаты посвящения, если текст имеет посвящения;

- лирический герой выбранного произведения;

- смысл названия произведения;

- тема и идея стихотворного произведения;

б) лингвостилистический анализ:

- выявляются ритмообразующие приёмы, определяющие звучание выбранного стихотворения (строфика, метр и размер, рифмовка);

в) определяется наличие инверсий, переносов и другие особенности построения стихотворных фраз;

- особое внимание обращается на звукопись (ассонанс, аллитерация, повторы) и её влияние на смысл и эмоциональную выразительность произведения;

- выявляются особенности синтаксиса, повышающие эмоциональность стихотворного произведения (насыщение обращениями, восклицаниями, вопросами, оборванными предложениями и прочее)

- выявляются и осмысливаются изобразительные средства, способствующие созданию и расширению образов (возвышенная лексика; тропы - эпитеты, сравнения, метафоры, метонимии, олицетворения, персонификация, гиперболы, литоты, контрастные сопоставления; неологизмы; фразеологизмы и прочее);

- обращается повышенное внимание на паузы (межстиховые, межстрофные, смысловые, исполнительские).

4. Вскрываются художественные задачи, которые ставил перед собой поэт, неотделимые от художественных приемов их решающих, и уточняются тема и идея стихотворного произведения.

5. Разделяются и осмысляются образ автора (носитель авторской речи, наделенный миропониманием автора), рассказчика (персонифицированный герой, повествующий о событиях) и лирического героя (образ, передающий мысли и чувства автора, но не тождественный ему). Конкретизируется, от чьего лица будет исполняться стихотворное произведение (композиция).

6. Выявляются ключевые образы (обычно их два), противоположные по эмоциональному звучанию, взаимодействие которых создает динамику и эмоциональное напряжение произведения (они могут быть названы прямо, подразумеваться или возникать в подтексте). Вскрывается конфликт, лежащий в основе сюжета, и выстраивается сквозное действие стихотворного произведения (композиции).

7. Выявляются сопутствующие образы, углубляющие значение основных.

8. Уточняется интерпретация текста, формулируется авторская позиция и отношение к ней исполнителя. Устанавливается сверхзадача исполнителя – точное понимание, зачем исполняется данный материал.

9. Производится логический разбор стихотворного произведения (Программа дисциплины «Сценическая речь», третий семестр, раздел «Логика»).

10. В соответствии с намеченной исполнительской задачей выстраивается логическая перспектива исполняемого стихотворного произведения (композиции) и определяются его смысловые тематические части (куски). Каждому куску дается образное название, возбуждающее фантазию, видения. Выстраиваются ассоциативные ряды, ведущие в глубину содержания и позволяющие охватить разные уровни и оттенки смысла и создается «кинолента видений».

11. Ищутся средства выразительности для публичного исполнения выбранного стихотворного произведения. Особое внимание отводится дыханию и использованию всех выразительных речевых средств (динамика голоса, звуковысотный диапазон, темпо-ритм, тембральная окраска голоса). Ищется особый речевой ритм, закономерный и

органичный для исполнения конкретного стихотворного произведения (композиции), диктуемый его содержанием и поэтическим языком.

12. В репетициях с педагогом и самостоятельной работе студента текст поэтического произведения (композиции) заучивается наизусть.

13. Перед контрольным этапом (зачет или зачет с оценкой) проводятся прогоны (возможно с приглашением публики).

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Занятия по данной дисциплине проводятся педагогом индивидуально с каждым студентом. При проведении занятий применяется диалоговая форма общения со студентом с привлечением необходимых литературных материалов и использованием практических знаний и навыков, полученных обучающимся на занятиях по технике сценической речи, актерского мастерства, вокалу и другим дисциплинам.

Индивидуальные практические занятия обеспечивают формирование таких структурных составляющих компетенций как «уметь» и «владеть», а также способствуют стимулированию познавательной, творческой и профессиональной активности студентов.

Внеаудиторная (самостоятельная) деятельность предполагает выполнение разнообразных заданий, направленных на разбор и заучивание текста произведения, его отработку по орфоэпии, дикции и логике.

6.2. Задания для самостоятельной работы

1. Читать классические и современные литературные произведения
2. Выбрать произведения определенного автора
3. Выбрать конкретное произведение этого автора
4. Определить отрывок из произведения
5. Определить стилистические особенности произведения
6. Определить тему и идею отрывка
7. Заучивать отрывок

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

1. Освоить выбранный отрывок художественного произведения
2. Проработать отдельные куски отрывка
3. Отработать орфоэпические нормы в выбранном тексте
4. Освоить логический разбор выбранного текста

5. Исправлять дикционные неточности в произнесении текста
6. Заучивать логические куски текста
7. Заучивать весь отрывок

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.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и зачета с оценкой. Зачет с оценкой проходит публично на большой театральной сцене. Студенты исполняют подготовленные в течение семестра чтецкие отрывки, при этом возможно использование всех атрибутов актерской профессиональной деятельности: сценический свет, костюм, реквизит, музыкальное оформление. Помимо педагогов кафедры сценической речи на зачете с оценкой присутствует художественный руководитель курса, педагоги по мастерству актера, приглашенная публика.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Учебная литература:

1. Мосунова, Л. А. Психология чтения художественной литературы : учеб. пособие / Моск. гос. ун-т печати имени Ивана Федорова, Л. А. Мосунова .— М. : МГУП имени Ивана Федорова, 2012 .— 169 с. режим доступа <http://rucont.ru/efd/227244>
2. Вахтанговская театральная школа. Воспитание драматического актера в театральном институте имени Бориса Щукина: Учебно-методическое пособие — СПб.; Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2019.

Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины

1. Актуальные вопросы преподавания сценической речи. Межвузовский сборник. Сост. И науч.ред. Бруссер А.М. Москва: Издательская группа «Граница», 2013.

2. Артоболевский Г.В. Художественное чтение. Москва: Просвещение, 1978.
3. Бродовский М.М. Руководство к выразительному чтению. Москва: Книжный дом «Либроком», 2012
4. Вишневский К.Д. Мир глазами поэта. Москва: Просвещение, 1979.
5. Волконский С.М. Выразительное слово. Москва: Книжный дом «Либроком», 2012.
6. Галендеев В.Н. Не только о сценической речи. Монография. СПб: СПГАТИ, 2006
7. Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха. Москва: Фортуна Лимитед, изд. 2-е (дополненное), 2002
8. Гаспаров М.Л. Очерк истории европейского стиха. Москва: Фортуна-Лимитед, 2003
9. Гаспаров М.Л. Русский стих начала XX века в комментариях. Москва: Фортуна-Лимитед, изд. 2-е (дополненное), 2001
10. Гаспаров М.Л. Метр и смысл. Москва: РГГУ, 2000.
11. Журавлев Д.Н. Беседы об искусстве чтеца. Москва: Знание, 1977.
12. Калинина Н.И. Гармонии стиха торжественные тайны. Москва: 2008
13. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера. Москва: ГИТИС, 2009
14. Ковалева Н.Л. Стихосложение для студентов театральных вузов в теории и упражнениях. Учебное пособие. Москва: ArsisBooks, 2009
15. Коровяков Д.Д. Искусство выразительного чтения. Москва: Книжный дом «Либроком», 2012
16. Кочарян С.А. В поисках живого слова. Москва: ВТО, 1979.
17. Култаева Л.Д. Метод действенного анализа в работе над литературным произведением: Лекция. Кемерово: КемГАКИ, 2000
18. Озаровский Ю.Э. Музыка живого слова. Москва: Книжный дом «Либроком», 2009.
19. Пилюс А.И. Путь от привычного слова к профессиональному. Москва: издательство ГИТИС, 2012
20. Промптова И.Ю. Стихотворная речь. Сценическая речь. Учебник (под редакцией И.П.Козляниновой и И.Ю.Промптовой), 3-е издание. Москва: ГИТИС, 2002
21. Сборник "Работа с текстом. Методология. Методика. Практика": [сб. статей] / под ред. А.М.Бруссер, Е.З.Высоковской. - М., 2021 – 280 стр.
22. Серова С.П. Автор. Рассказчик. Слушатель. Сборник статей Сценическая речь в театральном вузе. Составитель и ответственный редактор И.Ю.Промптова, Выпуск 2. Москва: 2007
23. Сладкопевцев В.В. Искусство декламации. Петроград: Театр и искусство, 1918.
24. Смирнова М.В. Что нужно знать о стихах. Учебное пособие. СПб, СПГАТИ, 2006

25. Смоленский Я.М. Чудо живого слова. Москва: изд. Театрального института имени Бориса Щукина, 2009.
26. Смоленский Я.М. В союзе звуков, чувств и дум. Москва: Советская Россия, 1976.
27. Сценическая речь в системе Вахтанговской школы. Сборник статей и материалов. Москва, 2012.
28. Речевое творчество актера: данность и предчувствие: Коллективная монография – СПб.; Изд-во РГИСИ, 2017.
29. Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка. Москва: КомКнига, 2007.
30. Шварц А.И. В лаборатории чтеца. Москва: Искусство, 1960.
31. Эткинд Е.Г. Разговор о стихах. Санкт-Петербург: ДЕТГИЗ, 2004
32. Эфрос Н.М. Записки чтеца. Москва: Искусство, 1980.

8.2. Интернет-ресурсы:

1. Национальная электронная библиотека России - <http://нэб.рф>
2. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний Электронный ресурс. - Режим доступа: <http://www.zipsites.ru>
3. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>
4. Научная электронная библиотека <http://elibrary.ru>

9. Описание материально-технической базы

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

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

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

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам: Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>, Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>, Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>, Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>, Научная электронная библиотека "Киберленинка"

<http://cyberleninka.ru/>, Электронная библиотека диссертаций
<http://www.dissercat.com/>, Библиотека Гумер-гуманитарные науки
<http://www.gumer.info/>, Art-Portal. Мировая художественная культура
<http://art.biblioclub.ru/>, Библиотека по истории <http://historylib.net>, ЭБС
 «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.

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

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и методической
работе

_____/Морозова И.С./

31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**«ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РФ»**

по специальности

52.05.01 Актерское искусство

«Артист драматического театра и кино»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08. 2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА - 2023

Содержание

Введение.....	3
1. Цели и задачи учебной дисциплины	4
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП.....	5
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	5
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.....	8
5. Содержание учебной дисциплины.....	8
5.1. Тематический план для очной формы обучения.....	8
5.2. Содержание разделов и тем дисциплины.....	8
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	19
6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.....	20
6.2. Задания для самостоятельной работы.....	20
6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям.....	21
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	36
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	36
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы.....	19
8.1.1. Нормативные правовые акты.....	19
8.1.2. Учебная литература.....	22
8.2. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины.....	
8.3. Интернет-ресурсы.....	41
8.4. Информационные технологии, используемые в обучении.....	42
9. Описание материально-технической базы.....	42

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Дисциплина «Основы российской государственности и государственной культурной политики РФ» имеет прикладную комплексную междисциплинарную направленность и ориентирована на ценностную составляющую. В условиях ускорения технологической революции и формирования новых социально-экономических моделей, основанных на особой ценности знания, приоритетом развития образовательных систем является расширение мировоззренческой и гуманитарно-просветительской составляющей академической подготовки, в том числе высшего образования и программ подготовки кадров высшей квалификации. Безусловной основой такого расширения в российских условиях должен являться фундаментальный научный подход, позволяющий системно и целно интегрировать в цикл образовательной подготовки передовые исследовательские достижения в области культурной и символической политики, ценностных разработок и изучения общественно-политического процесса. За последние десятилетия по этому пути пошли ведущие мировые университеты - независимо от страны, региона и континента их расположения; фактически общемировой практикой стали ревитализация ценностной составляющей образования, подчеркнутое внимание академического сообщества к историко-политическому фундаменту образовательной подготовки и активное развитие интерактивных образовательных технологий. В дисциплине рассматриваются следующие вопросы: государство и культура в современной России; инфраструктура и механизмы управления в сфере культуры; основные направления государственной культурной политики современной России; культурное наследие народов Российской Федерации; содержание и приоритеты региональной культурной политики; международная культурная политика Российской Федерации; сохранение культурного наследия народов России.

Общая трудоемкость дисциплины «Основы российской государственности и государственной культурной политики РФ» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой в восьмом семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины «Основы российской государственности и государственной культурной политики РФ»:

1. Формирование у обучающихся системы знаний, навыков и компетенций, а также ценностей, правил и норм поведения, связанных с осознанием принадлежности к российскому обществу, развитием чувства патриотизма и гражданственности, формированием духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной личности, осознающей особенности исторического пути российского государства, самобытность его политической организации и сопряжение индивидуального достоинства и успеха с общественным прогрессом и политической стабильностью своей Родины.

2. Ознакомить обучающихся с государственной культурной политикой Российской Федерации как основой духовно-нравственного развития общества, формирования гармонично развитой творческой личности, укрепления общенационального единства.

Задачи изучения учебной дисциплины:

1. Представить историю России в её непрерывном цивилизационном измерении, отразить её наиболее значимые особенности, принципы и актуальные ориентиры;

2. Раскрыть ценностно-поведенческое содержание чувства гражданственности и патриотизма, неотделимого от развитого критического мышления, свободного развития личности и способности независимого суждения об актуальном политико-культурном контексте;

3. Рассмотреть фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с развитием русской земли и российской цивилизации, представить их в актуальной и значимой перспективе, воспитывающей в гражданине гордость и сопричастность своей культуре и своему народу;

4. Представить ключевые смыслы, этические и мировоззренческие доктрины, сложившиеся внутри российской цивилизации и отражающие её многонациональный, многоконфессиональный и солидарный (общинный) характер;

5. Рассмотреть особенности современной политической организации российского общества, каузальную природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное обеспечение традиционных институциональных решений и особую поливариантность взаимоотношений российского государства и общества в федеративном измерении;

6. Исследовать наиболее вероятные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед лицом российской цивилизации и её государственностью в настоящий момент, обозначить ключевые сценарии её перспективного развития;

7. Обозначить фундаментальные ценностные принципы (константы) российской цивилизации (единство многообразия, сила и ответственность, согласие и сотрудничество, любовь и доверие, созидание и развитие), а также связанные между собой ценностные ориентиры российского цивилизационного развития.

8. Раскрыть социальную роль культуры в сохранении целостности единого культурного пространства как базы национальной идентичности, согласия и преемственности поколений, развития гражданского общества и укрепления единства народов Российской Федерации; содержания и приоритетов региональной и международной культурной политики Российской Федерации, важности сохранения культурного наследия народов России;

9. Руководствоваться принципами и нормами государственной культурной политики в своей художественно-творческой, научно-исследовательской и просветительской деятельности; использовать современные механизмы и средства межкультурного взаимодействия в своей работе, в том числе для обеспечения прозрачности и открытости деятельности и предотвращения коррупционного поведения; реализации основных принципов и норм государственной культурной политики в творческой деятельности; использования нормативных правовых актов в профессиональной деятельности, в том числе для предотвращения коррупционного поведения; саморазвития и реализации собственного творческого потенциала.

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП

Учебная дисциплина «Основы российской государственности и государственной культурной политики РФ» относится к обязательной части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по специальности 52.05.01 Актерское искусство. Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам по формам обучения. Дисциплина «Основы российской государственности и государственной культурной политики РФ» связана с такими дисциплинами как «Всеобщая История», «История», «Философия», «Психология и педагогика», «Организация театрального дела» и др.

Эта дисциплина необходима для формирования практических навыков, общих умений, знаний и представлений, необходимых и достаточных для приоритетного развития сферы культуры, сохранения культурного наследия и ценностных основ общественного бытия с учетом сочетания традиций и новаций, поддержки целостности единого культурного пространства как базы национальной идентичности, согласия и преемственности поколений.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Основы российской государственности и государственной культурной политики РФ» направлено на формирование у

обучающихся следующих универсальных и общепрофессиональной компетенций (табл.1).

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	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: - фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с развитием русской земли и российской цивилизации, представляет их в актуальной и значимой перспективе; - различные исторические типы культур; - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; - фундаментальные ценностные принципы российской цивилизации (такие как единство многообразия, сила и ответственность, согласие и сотрудничество, любовь и доверие, созидание и развитие), а также перспективных ценностных ориентиров российского цивилизационного развития; - особенности современной политической организации российского общества, каузальную природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное обеспечение традиционных институциональных решений и особую поливариантность взаимоотношений российского государства и общества в федеративном измерении; Умеет: - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности; - адекватно воспринимать актуальные социальные и культурные различия, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; - находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп;

		- проявлять в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира, толерантно взаимодействовать с представителями различных культур. Владеет навыками: - межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур; - осознанного выбора ценностных ориентиров и гражданской позиции; - аргументированного обсуждения и решения проблем мировоззренческого, общественного и личностного характера; - развитого чувства гражданственности и патриотизма, навыками самостоятельного критического мышления.
УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	УК-10.1 Выявляет признаки коррупционного поведения в профессиональной деятельности УК-10.2 Обеспечивает открытость и прозрачность профессионального взаимодействия	Знает: - признаки, виды и формы коррупции; - правовую основу и принципы противодействия коррупции; Умеет: - осуществлять свою деятельность в условиях прозрачности и открытости для предотвращения коррупционного поведения Владеет: - навыками анализа конкретной ситуации и принятия решения в соответствии с принципами противодействия коррупции
ОПК-5 Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации	ОПК-5.1 Выявляет современные проблемы государственной культурной политики Российской Федерации ОПК-5.2 Понимает основные принципы регулирования (управления) в области культуры и искусства ОПК-5.3 Определяет приоритетные направления своей деятельности с учетом принципов современной государственной культурной политики Российской Федерации	Знает: – функции, закономерности и принципы социокультурной деятельности; – формы и практики культурной политики Российской Федерации; – юридические документы, регламентирующие профессиональную деятельность в сфере культуры; Умеет: - анализировать основные процессы, происходящие в области культуры и искусства; - применять принципы и механизмы реализации государственной культурной политики в профессиональной деятельности; Владеет: - навыками разработки и реализации проектов в профессиональной деятельности на основе системного представления о культурной политике и управлении сферой культуры.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академических часа (2 зачетных единицы). Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой в восьмом семестре для студентов очной формы обучения.

Виды учебной работы		Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		54
Лекции		18
Практические занятия		36
Форма промежуточной аттестации		Зачет с оценкой
2. Самостоятельная работа, час.		18
Трудоемкость	час.	72
	ЗЕТ	2

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Всего, час
		Л	ПЗ		
1.	Раздел I. Что такое Россия	2	6	2	10
2	Раздел II. Российское государство – цивилизация	4	6	4	14
3	Раздел III. Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации	4	6	4	14
4	Раздел IV. Политическое устройство России	2	6	2	10
5	Раздел V. Вызовы будущего и развитие страны	2	6	2	10
6	Раздел VI. Основные направления государственной культурной политики современной России.	4	6	4	14
	Зачет с оценкой				
	Итого	18	36	18	72

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины

Раздел I. Что такое Россия

Лекция 1. Россия: цифры и факты. Испытания и герои

Комплексное и системное представление России как страны и государства:

1) беспрецедентная территориальная протяженность: 17 млн квадратных километров, 11-часовых зон, от 4 климатических поясов до 16 климатических зон (по Кёппену);

2) исключительное природное богатство: 1-е место по запасам алмазов, асбеста, природного газа, 1-е место по добыче палладия, экспорту пшеницы и минеральных удобрений, крупнейшее по объему воды пресноводное озеро и т.д.;

3) федеративное и этнонациональное разнообразие, определяющее конституционную новеллу многонационального российского народа, - согласно официальным данным, в России проживает более 190 народов, использующих порядка 300 языков и диалектов, в состав страны входит 89 регионов;

4) широкая номенклатура развитого предпринимательства – российские компании являются мировыми лидерами в области телекоммуникационных технологий (Яндекс, Касперский), энергетики (Газпром, Лукойл), металлургии (Норникель, Русал), финансового дела (Сбербанк), железнодорожного (РЖД) и авиатранспорта (Аэрофлот), производства вооружений (Алмаз-Антей);

5) выдающиеся сооружения и объекты инфраструктуры: Саяно-Шушенская ГЭС, Лахта-центр, Семь Сестер (сталинские высотки), метрополитен (Москва, Санкт-Петербург), восстановленный Грозный, мосты Владивостока и пр.

Представление о России не только через обращение к собственной «малой родине» (родному населенному пункту или региону), но и через другие части страны. Погружение в многонациональную российскую культуру, исторически обусловленному разнообразию субъектов федерации, языков и религий, но и к современному искусству: литературе, кинематографу, музыке. Представление различных знаков и символов (гербы важнейших городов страны (Владимира, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Пскова, Рязани, Ярославля), которые сыграли в истории страны. Формирование единой российской культуры.

Повествование о конкретных персоналиях («подвигах и героях») опирается на четырехзвенную структуру, предлагающую возможность серьезно обновить представления современников о характере российских побед и расширяя их палитру за счет выдающихся мирных «столпов», а не только военных деятелей, солдат и полководцев. В рамках первого из таких звеньев должны быть представлены герои- «благодетели» - выдающиеся деятели в области политики и государственного управления, способствовавшие социальному прогрессу и развитию России: великие реформаторы, общественные деятели и т.д. Критически важно, чтобы в рамках этого звена плеяду героев составляли не только и не столько монархи, правители и иные руководители государства, но и недооцениваемые фигуры наподобие министров, дипломатов, организаторов образования и пр.

Второе звено в представлении героев должны составлять выдающиеся исследователи и первооткрыватели из мира науки, причем, не только с герои

общероссийского прошлого, но и с выдающимися деятелями их локального настоящего. Наряду с Иваном Павловым или Львом Ландау, Иван Сытин (недооцененное прошлое, особо значимое, к примеру, для Костромы) или Николай Кузнецов (актуальное настоящее – выдающийся современный ученый).

Третье звено составляют выдающиеся деятели культуры и искусства страны в разные исторические периоды.

Раздел II. Российское государство-цивилизация

Лекция 2. Цивилизационный подход: возможности и ограничения

Цивилизационный подход:

- определение цивилизационного подхода и его базовых категорий (цивилизация, прогресс, стадии развития, цикличность, «столкновение цивилизаций», многополярность, детерминизм, релятивизм, глобализация, «евразийство»);
- обращение к ключевым фигурам мирового и российского цивилизационизма без обращения к идее стадияльного детерминизма (А.С. Хомяков, Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, В.И. Ламанский, П.Н. Савицкий, Л.Н. Гумилев, А.С. Панарин, В.Л. Цымбурский, А.В. Коротаев, Ф. Гизо, А. Тойнби, О. Шпенглер, Ф. Конечный, С. Хантингтон, У. Макнил и др.);
- представление конкурирующих научных парадигм – формационного подхода, национализма, социального конструкционизма;
- обсуждение возможного соотношения «национального государства», «государства-нации» и «государства-цивилизации» (предполагаемые характерные черты последнего - обращенность вовне, естественность возникновения и развития, ценностная устойчивость, политическое влияние, длительная история, возможность динамической адаптации к разным условиям международных отношений и мировой политики).

Лекция 3. Философское осмысление России как цивилизации

Цивилизационный генезис, соответствующие интеграционные проекты и аккультурационные практики (гражданская идентичность, государственный патриотизм, формирование институтов социализации и соответствующей политики памяти);

- политико-философское сопровождение цивилизационного развития (яркие мыслители наднациональной направленности, формирование новых конфигураций общественной морали и пр.);
- треки взаимодействия, партнерства и соперничества цивилизаций;
- эффект глобализации на цивилизационные проекты.

Роль и миссия цивилизационного развития России, представленные в работах различных отечественных философов, историков, юристов, политиков, деятелей культуры, сконцентрировавшись при этом на важнейших ценностных

принципах (константах) (единство многообразия, сила и ответственность, согласие и сотрудничество, любовь и ответственность, созидание и развитие). Коммунитаризм – Бердяев, Карсавин, Гессен; солидаризм – Гинс, Петражицкий, Хомяков; космизм – Вернадский, Циолковский, Франк), а также русская религиозная философия.

Репрезентация российской цивилизации и её современного состояния должна вбирать в себя два магистральных вектора:

1) представление ценностных принципов (констант) российской цивилизации и российского общества – единство многообразия, сила и ответственность, согласие и сотрудничество, любовь и доверие, созидание и развитие;

2) представление историко-политических оснований российской цивилизаций в виде таких течений мысли, как консерватизм, коммунитаризм, солидаризм и космизм; безусловно важным является и обращение к русской религиозной философии.

Раздел III. Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации

Лекция 4. Мировоззрение и идентичность

Концепт «мировоззрения» («культура», «традиция», «менталитет») и более узкопрофессиональные («идентичность», «Я-концепция», «культурный код»). Концепции мировоззрения (А.Ф. Лосев, В.К. Шрейбер, М. Кирни, Л. Апостель и пр.), раскладывающим последнее на значимые элементы и горизонты восприятия.

Мировоззрение не только как система динамичных взаимодействий, но и как сфера, открытая для различных форм вмешательства и влияния, и специализированная активность государственных и политических структур в таких сферах, как:

- социализация и политическая социализация граждан;
- символическая и культурная политика;
- политика памяти и историческая политика;
- национальная политика и политика в области идентичности.

Общественная миссия культуры как инструмента передачи новым поколениям моральных, этических и эстетических ценностей, составляющих ядро национальной самобытности. Исторический путь России как детерминанта ее культурного своеобразия, историческая обусловленность особенностей национального менталитета, ценностных основ жизни российского общества.

Формирование новой модели культурной политики. Стимулирование и поощрение государством творческого осмысления и продвижения в культурной деятельности традиционных для российского общества нравственных ценностей, традиций и обычаев.

Лекция 5. Ценностные константы российской цивилизации

Актуальная модель пятиэлементной «системной модели мировоззрения», раскрывающей последнее с точки зрения пяти отправных позиций, - человека, семьи, общества, государства и страны сквозь призму социологических данных, но и в аксиологическом, ценностном ракурсе, раскрывая те связи, которые объединяют между собой различные позиции «системной модели мировоззрения».

Позитивные, так и негативные стороны современного российского мировоззрения (такие, как перенесенные «культурные» или «исторические травмы»).

Ценностно-нормативный и цивилизационный подход в государственной культурной политике. Понятие ценностей, их природа, структура, классификация и закономерности функционирования.

Ценностно-нормативный и цивилизационный подход в культурной политике национального единства: состав и иерархия. Меры и механизмы реализации культурной политики, оценка состояния культуры и контроль реализации культурной политики на основе ценностно-нормативного и цивилизационного подхода. Структура ценностного содержания культурной политики. Традиционная система ценностей российской цивилизации как основа общенациональной безопасности.

Воспитательная составляющая государственной культурной политики. Единая структура духовно-нравственного воспитания. Закономерности формирования духовно-нравственного мира личности. Формы и методы духовно-нравственного воспитания. Роль историко-культурного наследия и образов исторической памяти в культурной политике для духовно-нравственного и патриотического воспитания.

Патриотизм как важнейший ориентир для выработки и реализации приоритетных направлений культурной политики России.

Государственная культурная политика как один из ресурсов экономического процветания, государственного суверенитета и цивилизационной самобытности страны.

Угрозы и проявления гуманитарного кризиса как основа для выработки государственной культурной политики. Основные понятия государственной культурной политики. Типология моделей государственной культурной политики. Специфика российской модели культурной политики. Цели, принципы, задачи государственной культурной политики.

Формирование ценностно-ориентированной культурной политики как основная задача стратегии национальной безопасности РФ. Основные подходы к разработке стратегии государственной культурной политики. Трансформация целей, принципов и задач государственной культурной политики в современной России. Мониторинг эффективности государственной культурной политики на основе ценностно-нормативного и цивилизационного подходов.

Раздел IV. Политическое устройство России

Лекция 6. Конституционные принципы и разделение властей.

Стратегическое планирование: национальные проекты и государственные программы

Государство как особая организация политической власти в социально дифференцированном обществе. Государство как политическая форма организации общества для совместного существования и деятельности людей, поддержания общественного порядка и стабильности. Форма государства как организация и устройство государственной власти, и сочетание формы правления, формы национально-государственного и административно-территориального устройства и политического режима. Российская Федерация - демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления.

Принцип разделение властей как основополагающий принцип конституционного строя Российской Федерации. Правовая мысль России о разделении властей. Реализация разделения властей в России на практике: основные этапы и проблемы.

Законодательные органы государственной власти: Федеральное Собрание Российской Федерации и законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ. Основные этапы развития законодательной власти в России. Сочетание единства и многообразия моделей организации законодательной власти в субъектах Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган государственной власти. Принципы осуществления исполнительной власти. Функции, методы и формы деятельности органов исполнительной власти. Президент Российской Федерации и Администрация Президента РФ, их роль в системе исполнительной власти Российской Федерации. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. Система исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления, порядок их взаимодействия с государственными органами исполнительной власти.

Природа (возникновение) и функции судебной власти. Взаимодействие правосудия с другими ветвями государственной власти. Конституционные принципы деятельности и гарантии правосудия в России. Единство судебной системы в Российской Федерации. Особенности судебного федерализма в Российской Федерации. Понятие судебного федерализма. Основные конституционные принципы российского федерализма: государственная целостность, единство системы судебной власти, независимость и самостоятельность судебных органов. Современная реформа судебной системы: этапы, содержание и итоги. Федеральные целевые программы развития судебной системы России: цели, содержание, итоги. Перспективы развития судебной системы в Российской Федерации.

Государственные программы и федеральные проекты, принятые в рамках государственных программ. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации. Национальная программа «Цифровая

экономика Российской Федерации». Общие вопросы реализации национальных проектов. Национальные проекты «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Экология», «Наука и университеты», «Международная кооперация и экспорт». Реформа контрольной и надзорной деятельности.

Государственные органы управления в сфере культуры. Полномочия, функции и сферы ответственности федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления с учетом целей и принципов государственной культурной политики. Субъекты и объекты государственной культурной политики.

Современная система управления процессами культурного развития: структура и содержание. Полномочия, функции, формы деятельности и регламенты административных структур в управлении сферой культуры в современной системе управления.

Оценка деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по реализации государственной культурной политики.

Институты культурной жизни в системе культурной политики. Инфраструктура сферы культуры. Роль институтов культурной жизни в выработке, обеспечении реализации и мониторинге достижения целей государственной культурной политики.

Роль профессионального сообщества, творческих объединений, союзов и общественных организаций в процессе трансформации системы управления сферой культуры.

Раздел V. Вызовы будущего и развитие страны

Лекция 7. Актуальные вызовы и проблемы развития России. Сценарии развития российской цивилизации.

Ключевые проблемы современного мира, актуальные для Российской Федерации.

К числу глобальных проблем «естественного» характера стоит отнести климатические и экологические проблемы (антропогенное изменение климата, по которому профессионалами давно выработан устойчивый консенсус), нехватка пресной воды и доступного продовольствия, а также энергетический дефицит. Во-первых, значимость России в решении всех этих вопросов (как минимум в силу протяженности и богатства необходимыми ресурсами), а во-вторых, альтернативный характер некоторых российских предложений и инициатив по решению существующих проблем.

Глобальные проблемы техногенного характера: неочевидные сценарии развития цифровых технологий и, в особенности, «искусственного интеллекта», цифровое неравенство и «сетевой феодализм», «надзорный капитализм» и перенасыщенное информационное пространство.

Обсуждение различных сценариев будущего России – от оптимистично-конструктивного до пессимистично-проблемного. Различное видение будущего является, в значительной степени, производной от принимаемых государством и народом России идентичных ценностей.

Логика построения будущего выстраивается проектной цепочкой – ценности – цели – проблемы (как препятствия достижения целей) – средства (как способы решения проблем) – результат.

Раздел VI. Основные направления государственной культурной политики современной России.

Лекция 8. Основные направления государственной культурной политики современной России.

Экономика культуры и культурные индустрии. Государственная поддержка профессиональной творческой деятельности в области литературы, музыки, хореографического и изобразительного искусства, драматургии, киноискусства, архитектуры, дизайна, художественной фотографии, иных видов искусств.

Развитие национального сектора массовой культуры, повышение качества культурных продуктов, относящихся к массовой культуре, вовлечение массовой культуры в процесс реализации государственной культурной политики.

Развитие профессиональной критики и журналистики в творческих индустриях. Государственная поддержка и модернизация материально-технической базы сферы культуры. Развитие сети организаций культуры, освоение ими новых технологий культурной деятельности.

Многоканальное финансирование деятельности в сфере культуры. Государственно-частное партнерство, негосударственные культурные институции, благотворительность и меценатство. Оценка эффективности инвестиций в человеческий капитал, культуру и культурную инфраструктуру.

Культурно-языковая политика. Повышение качества обучения русскому языку в системе общего и профессионального образования. Использование в российском публичном пространстве и государственных средствах массовой информации эталонного русского литературного языка. Развитие системы подготовки преподавателей русского языка и литературы.

Государственная поддержка сохранения и развития языков народов Российской Федерации. Организация и поддержка научных исследований в области русского языка и литературы.

Государственная поддержка переводов на русский язык произведений литературы, созданных на языках народов России. Сохранение традиций и развитие отечественной школы художественного перевода.

Расширение присутствия русского языка в сети Интернет. Поддержка современного литературного творчества, издания и распространения литературных журналов. Научные исследования древних памятников письменности, создание академических словарей русского языка и электронных

лингвистических корпусов, подготовка академических изданий классической литературы и трудов по истории литературы.

Развитие книгоиздания и книжной торговли, поддержка социально ориентированной деятельности издательств и предприятий книжной торговли. Развитие библиотечной сферы как общественного института распространения книги, русского языка, языков народов России, приобщения к чтению.

Этнокультурная политика. Этнокультурное разнообразие и этнические культурные традиции как источник профессиональной культуры, неотъемлемое условие этнической идентичности, укрепления единства российской нации и гармонизации межэтнических отношений. Этнокультурные объединения.

Развитие творческой самодеятельности граждан с учетом этнических традиций, особенностей регионов и местных сообществ.

Традиционная культура как объект культурной политики. Государственная поддержка традиционной культуры. Создание условия для развития народного творчества. Художественные ремесла и промыслы народов России. Государственная поддержка народных художественных промыслов и ремесел. Научные исследования в области традиционной культуры. Принципы популяризации традиционной культуры.

Культурная политика в сфере профессионального искусства. Развитие фестивальной, гастрольной, выставочной деятельности. Государственная поддержка отечественной кинематографии. Государственная поддержка архитектурного творчества, признание архитектуры социально значимым видом искусства. Развитие театрального, музыкального, хореографического, изобразительного, циркового, других видов исполнительского искусства в России. Профессиональные сообщества и творческие общественные организации, их роль в регулировании современного художественного творчества и оценке его качества.

Культурная политика в сфере науки и образования. Приоритетное развитие гуманитарных наук как наук о человеке, его духовной, нравственной, культурной и общественной деятельности.

Фундаментальные и прикладные исследования в сфере культуры и искусства. Система образования в сфере культуры и искусства. Творческие вузы, училища, лицеи, школы искусств. Формирование базовых навыков понимания произведений искусства и культуры в процессе образования, повышение доступности дополнительного образования в области искусств.

Развитие государственной системы подготовки творческих кадров с использованием уникальных отечественных традиций. Выявление одаренных детей. Повышение качества подготовки профессиональных кадров для отрасли культуры, в том числе педагогических и научных.

Просветительская деятельность в сфере культуры. Роль организаций культуры в историческом и культурном просвещении и воспитании.

Поддержка государственных, общественных, общественно-государственных институтов в распространении среди граждан знаний и культуры через гуманизацию общего и профессионального образования. Вовлечение граждан в просветительскую деятельность. Поддержка обществ,

клубов, общественных объединений просветительской направленности. Развитие массового краеведческого движения, деятельности по историческому просвещению граждан. Распространение научных знаний. Просветительская деятельность организаций культуры и профессиональных сообществ.

Молодежь и культурная политика. Специфика государственной культурной политики в работе с детьми и молодежью. Государственная поддержка детских и молодежных организаций, объединений, движений, ориентированных на творческую, добровольческую, благотворительную, познавательную деятельность. Подготовка кадров для осуществления их деятельности.

Обеспечение участия детей и молодежи в принятии решений, способных повлиять на их жизнь, раскрыть их способности и таланты.

Развитие творческого потенциала личности и культурная политика. Личность и общество в контексте государственной культурной политики, условия реализации творческого потенциала личности.

Роль семьи и семейных отношений в системе ценностных ориентаций российского общества. Возрождение традиций семейного воспитания. Передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения.

Вовлечение общественных организаций, научного и культурного сообществ, организаций культуры в процесс развития творческого потенциала личности.

Лекция 9. Культурное наследие народов Российской Федерации.

Содержание и приоритеты международной и региональной культурной политики.

Русская культура и государственная культурная политика. Этнокультурная и религиозная составляющие государственной культурной политики. Русская культура как духовный стержень российской цивилизации. Значение образов русской классики и духовности для общенационального единства. Меры и механизмы продвижения русского культурного наследия. Поддержка традиционной русской культуры, а также культуры других народов России.

Понятие материального культурного наследия. Классификация объектов материального культурного наследия. Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации.

Опыт использования объектов материального культурного наследия, предметов музейного и архивного фондов, научного и информационного потенциала российских музеев в образовательном процессе и социокультурном пространстве.

Нематериальное культурное наследие. Понятие нематериального культурного наследия. Каталог объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации.

Опыт использования объектов нематериального культурного наследия в образовательном процессе и социокультурном пространстве.

Сохранение культурного наследия в условиях глобализации. Механизмы сохранения материального и нематериального культурного наследия.

Система государственной охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов музейного, архивного и национального библиотечного фондов. Сохранение исторической среды городов и поселений, в том числе малых городов, создание условий для развития культурно-познавательного туризма.

Участие граждан в этнографических, краеведческих и археологических экспедициях, в работе по выявлению, изучению и сохранению объектов культурного наследия. Волонтерская деятельность в сфере сохранения культурного наследия.

Региональный уровень реализации культурной политики. Цель и задачи, объекты и субъекты региональной культурной политики. Нормативная правовая база региональной культурной политики.

Разграничение предметов ведения и полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере государственной культурной политики.

Культурная политика как фактор регионального развития. Социокультурные особенности региона как основа формирования и реализации культурной политики. Паспорт культурной жизни региона. Региональные программы в сфере культуры. Активизация культурного потенциала территорий. Сглаживание региональных диспропорций.

Культура как «мягкая сила». Позиционирование России в мировом культурном пространстве, противостояние культурной унификации, продвижение ценностей российской цивилизации и русской культуры.

Цели, задачи и приоритеты политики Российской Федерации в области международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Продвижение русского языка в мире, поддержка и содействие расширению русскоязычных сообществ в иностранных государствах, повышению интереса к русскому языку и русской культуре.

Межгосударственное сотрудничество в области образования на русском языке в зарубежных странах и изучение русского языка как иностранного.

Государственная поддержка ценностно близких России международных проектов в области искусств, гуманитарной науки, видов культурной деятельности.

Российское культурное наследие за рубежом. Русское зарубежье как культурное пространство русского мира. Памятники истории и культуры русского зарубежья. Музеи русского зарубежья. Русский заграничный некрополь.

Военно-историческое наследие России за рубежом. Литературное наследие русского зарубежья. Научное наследие русского зарубежья.

Электронная база объектов российского культурного наследия за рубежом. Освоение и трансляция российского культурного наследия за рубежом.

Взаимообогащение культур и интеграция России в мировое культурное пространство. Сотрудничество профессиональных научных и культурных сообществ, институтов и организаций в сфере изучения и представления за рубежом российской культуры, истории, литературы. Взаимодействие российских общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования, просвещения, воспитания, семейных отношений, работы с детьми и молодежью, культуры и искусства, с аналогичными общественными организациями зарубежных стран.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно зафиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые слова, термины. Проверить определение терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников, выписать толкования - составить глоссарий дисциплины.

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям дисциплины.

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям и промежуточной аттестации.

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 представляет собой комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, включает в себя следующие элементы:

- обсуждение теоретических вопросов;
- проверку домашнего задания;
- изучение нового материала;
- рефлексию;

- решение задач;
- моделирование различных ситуаций и др.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

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.

Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным вопросам;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти и/или подготовить наглядный материал;
- продумать и составить текст презентации на 5-15 минут.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа осуществляется студентами во внеаудиторное время. Основная цель самостоятельной работы студентов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. 6.3. *Задания для подготовки к практическим занятиям.*

Основными этапами и приемами самостоятельной работы студентов являются:

- знакомство с содержанием темы (п. 5.2 Программы), с вопросами и заданиями на практическое занятие по данной теме;
- отбор необходимых источников информации по теме/ вопросу/ заданию из Перечней нормативных правовых актов, основной и

дополнительной литературы, представленных в разделе 8 настоящей рабочей программы;

– составление (при необходимости) кратких конспектов ответов на вопросы, подготовка конкретных примеров, схем, презентаций по практическим заданиям на основе текста лекций, учебно-методической и иной литературы.

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, студент может подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом занятии, даже если такого вопроса нет в задании (п. 6.3.), то есть проявление инициативы студентами всячески приветствуется.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Раздел I. Что такое Россия

Практическое занятие 1. «Россия: географические факторы и природные богатства»

Цель проведения занятия: сформировать у обучающихся представления о геополитическом положении Российской Федерации и о странах – соседях, природных ресурсах, влиянии географического фактора на национальный характер; представления о цивилизационном положении «Между Западом и Востоком».

Метод проведения занятия: дискуссия. Интерактивное представление ключевых (или наиболее знаменательных) фактов о России, дискуссии о положительной или отрицательной роли ключевых особенностей страны (территориальная протяженность, ресурсная обеспеченность и т.д.).

В начале предлагается сравнить две цитаты:

«Запад есть Запад, Восток есть Восток, и они не сойдутся никогда» Редьярд Киплинг, индийский писатель».

«Есть такая страна, где сошлись Запад и Восток» В.В. Путин.

Обучающимся предлагается вспомнить из курса истории события, характеризующие черты Западной цивилизации и Восточной. Затем, доска делится на две половины, а обучающимся раздаются карточки с одним из признаков Запада или Востока: традиционализм, созерцательность, безмятежность, мистическое единение с природой, сосредоточенность на внутренней духовной жизни; ориентация на новизну, индивидуализм, установка на автономию личности, рационализм (утилитарное отношение ко всему, в том числе и к природе), идеал свободы, равенство, терпимость, частная собственность.

Обучающийся прикрепляет свой ответ к той половине доски, которая, по его мнению, соответствует определению.

Вопросы для обсуждения:

1. Территориальная протяженность, Природные богатства.
2. Города России: центры науки, культуры, образования, технологий,

города воинской славы.

3. Федерализм и территориально-административное деление России.

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Западники и славянофилы: две концепции развития России;
2. Атаман Ермак и освоение Сибири;
3. Казачество – авангард освоения новых территорий;
4. Экспедиция Хабарова;
5. Экспедиция Атласова.

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

1. Нанести на контурную карту России значки природных богатств.
2. Написать размышление-эссе по содержанию цитаты экс-секретаря США Мадлен Олбрайт ««Величайшая несправедливость, когда такими землями, как Сибирь, владеет одна Россия»».

Практическое занятие 2. «Многообразие российских регионов»

Цель проведения занятия: сформировать представление обучающихся о многообразии российских регионов, как о культурном и духовном богатстве.

Метод проведения занятия: интеллектуальная игра-викторина на знание регионов страны, тесты и дискуссии об исторических символах, презентации обучающихся об особенностях своего родного города и региона, ответы на вопросы обучающихся, свободные дискуссии. Преподаватель предлагает угадать по краткому описанию (местоположение, религия, народ и т.д.) о каком регионе идет речь.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие «Богатство региона».
2. Межкультурный и межнациональный диалог в современной России.
3. История конфессий на территории России.

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

1. Богатство и ресурсы соответствующего (по выбору) региона (доклад с презентацией);
2. Ролевая игра: обучающийся рассказывает остальным от имени представителя одного из народов, населяющих Россию, остальные задают ему вопросы об образе жизни, быте, религии, традициях и обычаях.

Практическое занятие 3. «Испытания и победы России. Герои страны, герои народа»

Цель проведения занятия: сформировать у обучающихся представление о героизме и роли героев в истории России и современности и о героизме, как примере для подражания.

Метод проведения занятия: презентации, посвященные различным вызовам, сопровождавшим историческое развитие России, открытиям и

достижениям российского общества, отечественной культуры и науки; деловые игры и дебаты, свободные дискуссии, групповые проекты.

1. Не менее чем за неделю преподаватель дает задание обучающимся подготовить краткое сообщение (на 3-4 минуты) о роли в истории одной из персоналий, изображенных на памятнике, и с каким вызовом ему пришлось столкнуться. Предлагаются следующие личности из 128 фигур памятника:

- Рюрик
- Владимир (Красное солнышко)
- Дмитрий Донской
- Иван Третий
- Минин и Пожарский
- Петр Первый
- Александр Невский
- Ермак Тимофеевич
- Иван Сусанин
- М.И. Кутузов
- М.И. Платов
- Нахимов П.С.
- Ломоносов М.В.
- Карамзин Н.М.
- Пушкин А.С.
- Гоголь Н.В.
- Глинка М.И.
- Нестор-летописец
- Сергей Радонежский
- Патриарх Гермоген
- Екатерина Вторая
- Кирилл и Мефодий.

2. Обучающиеся выходят и рассказывают о роли в истории выбранной персоналии, на презентации во время сообщения появляется соответствующая фигура на памятнике. Обучающийся кроме сообщения объясняет положение фигуры, предметы в руках и расположение на памятнике.

3. Преподаватель предлагает обучающимся разделить в соответствии с выбранной персоналией по четырем группам:

- просветители
- государственные люди
- военные деятели и герои
- писатели, художники, творцы видов искусств (театр, кино и т.д.).

4. Преподаватель задает вопрос: что объединяет всех этих людей?

Обучающиеся отвечают и садятся. Преподаватель выводит общую 3D модель памятника, предлагает обратить внимание на его общие композиционные особенности и ответить на следующие вопросы:

- Почему основная часть памятника в форме шара? (держава)
- На что еще похож памятник? (колокол, шапка Мономаха)

- *Какого правителя нет на памятнике, и как вы предполагаете, почему?*

(Ивана Грозного, разорившего Новгород и казнившего его бояр)

- *Как Вы думаете, почему открытие памятника было 8 сентября 1862 г.?*

(Годовщина Куликовской битвы и православный праздник Рождества Пресвятой Богородицы).

- *Какова главная идея памятника?*

Единение власти, церкви и народа в кризисные моменты истории, развитие России под властью самодержавного монарха.

А теперь давайте представим, что у нас появилась замечательная возможность добавить великих деятелей России после 1862 г. Кого бы вы добавили и почему?

- *А теперь вернемся к образу памятника-колокола. Когда звонит колокол и для чего?* Собрать всех на молитву, сообщает об опасности и необходимости собраться.

И теперь, в заключение, я предлагаю подумать – слышим ли мы отзвук и эхо этого колокола сейчас? Можем ли мы провести параллели вызовов современности с теми опасностями и вызовами, с которыми столкнулись изображенные на памятнике люди?

Задания для самостоятельной работы:

1. «Кто такой герой?» Героизм как позитивная девиация.

2. «Новые герои»: герои Российской Федерации, получившие это звание за участие в ходе Специальной военной операции на территории Сирии и Украины.

Раздел II. Российское государство-цивилизация

Практическое занятие 4. «Применимость и альтернативы цивилизационного подхода»

Цель проведения занятия: сформулировать представление об основных подходах к историческому процессу и определить положительные и отрицательные характеристики каждого из подходов.

Метод проведения занятия: дебаты; дискуссия. «Кубик» – форма организации семинарского занятия, включающая следующие этапы:

1) разбивка на группы;

2) рассмотрение теорий (раздаточный материал подбирает преподаватель (3-5 страниц)) – каждый обучающийся анализирует одну страницу, а группа – одну теорию;

3) обсуждение цивилизационных теорий в малой группе;

4) групповая дискуссия.

Вопросы для обсуждения:

1. Определение цивилизации, принципы формирования цивилизации.

2. Эволюция взглядов (Данилевский, Тойнби, Шпенглер, Гумилев, Хантингтон).

3. Факторы формирования цивилизации (природно-географические

(речные и морские), политико-культурные (Рим, Греция), социокультурные (Западная Европа), Восточные цивилизации).

4. Геополитические цивилизации.

5. XX век: экономические системы и мировые идеологии (религиозные, политические и др.).

6. Особенности становления российской цивилизации.

7. Методология цивилизационного подхода.

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Принятие христианства в истории России.

2. Восток и запад в разные периоды истории России.

3. История ислама в России.

4. История буддизма в России.

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

1. Этапы Российской цивилизации.

2. Место и роль России в мировой цивилизации.

Практическое занятие 5. Российская цивилизация в академическом дискурсе

Цель проведения занятия: раскрыть подходы к определению цивилизации зарубежными философами, осветить развитие цивилизационного подхода в отечественной науке на разных исторических этапах и сформировать представление о месте и роли российской цивилизации во всемирно-историческом процессе.

Метод проведения занятия: системный семинар.

Вопросы для обсуждения:

1. Зарубежная научная мысль: зарождение цивилизационного подхода.

2. Цивилизационный подход в работах русских мыслителей XIX – нач. XX века.

3. Цивилизационный подход в трудах ученых XX века.

4. Трансформация и развитие цивилизационного подхода в работах исследователей постсоветского периода.

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Евразийская теория и ее современная оценка.

2. Типологизация современного общества.

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

1. Эссе о научной мысли (на выбор).

2. оценки российской цивилизации в современной науке.

Практическое занятие 6. Российская цивилизация в исторической

динамике

Цель проведения занятия: развить знания обучающихся о российской цивилизации, ее культурных достижениях в различные эпохи; сформировать образ времени как единицы цивилизации в культуре, быте, персоналиях; определить специфику российской цивилизации; раскрыть место и роль России в системе мировых и локальных цивилизаций.

Метод проведения занятия: дискуссия о историко-институциональных эффектах в рамках социокультурного развития российской цивилизации.

Вопросы для обсуждения: заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением по результату посещения исторического музея г. Москвы, его мультимедийного образовательного портала, с аудио- и видео экскурсиями по залам.

Темы докладов (рефератов):

1. Российская цивилизация в проекции времени.
2. Как оценивают ученые и современники эпоху.
3. Какие особенности рассмотренного периода Вы выделяете?
4. Какие исторические и культурные факторы обуславливают развитие Российской цивилизации?

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

1. Повседневность как выражение исторической памяти народа, его культуры (доклад).
2. Исторический портрет: Петр I как реформатор и лицо эпохи.
3. Эссе: Роль исторической личности в российской цивилизации.

Раздел III. Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации

Практическое занятие 7. «Ценностные вызовы современной политики»

Цель проведения занятия: раскрыть сущность основных ценностных вызовов современности и возможные этапы трансформации смыслового содержания ценностей (кризис смыслов, подмена смыслов, включение нового смысла в существующую ценность). Понять технологии, с помощью которых происходит трансформация смыслового содержания ценностей. Обсудить способы ответа на ценностные вызовы.

Метод проведения занятия: мозговой штурм с элементами проблемной дискуссии – метод активизирует имеющиеся знания, навык краткой формулировки, выявляет актуальный уровень знаний по определенной теме.

Занятие проводится в форме работы в двух группах с обязательным обменом разработанными материалами. Используется дидактический материал. Позиция преподавателя – аналитик. Позиции участников групп – критики, разработчики идей – креативщики. Методы и приемы обучения: дискуссионный метод, метод стимулирования креативного мышления, визуализация, проблематизация.

Вопросы для обсуждения:

1. Влияние глобализации и цифровизации на систему ценностей, кризис

смыслов.

2. Факторы и условия, способствующие трансформации ценностей (кризису, фрагментации смыслов, их подмене, присвоению ценностям нового смыслового значения).

3. Технологии влияния на смыслы, используемые различными акторами в пространстве массовой коммуникации.

4. Необходимость ответа на вызовы и способы такого ответа (стимулирование, предупреждение, защита, формирование медиа-иммунитета, пропаганда).

Порядок организации проведения занятия:

1 шаг. Организационная часть. Раздается дидактический материал (2 ватмана с написанным словом «Глобализация» и «Цифровизация», каждый разделен на 3 сектора – человек, общество, государство; 2 комплекта стикеров – красного и желтого цветов).

Разделение на группы по итогу обсуждения двух основных вызовов – глобализации и цифровизации. Длительность: 10 минут.

2 шаг. Мозговой штурм. Ответ на Вопрос 1 – «В чем смысл вызовов глобализации/цифровизации по отношению к человеку, обществу, государству?» фиксируется на красном стикере и наклеивается в соответствующее поле. Обмен материалом. Спорные позиции – желтый стикер. Длительность: 25 минут.

3 шаг. Мозговой штурм. Ответ на вопрос 2 – «Как реагировать на сформулированные вызовы (угрозы/возможности) фиксируется на зеленом стикере и наклеивается в соответствующее поле.

Обмен материалом. Противостояние угрозам – зеленый стикер; Развитие возможностей – голубой стикер. Обмен материалом. Длительность: 25 минут.

4 шаг. Завершающая часть. Подведение итогов и **проблемная дискуссия.** Ответ на вопросы: какие вызовы выделены; оценены как угрозы/возможности; вызвали противоречивые оценки; остались без решения. Выдача ДТЗ – мини-проект. Длительность: 30 минут.

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

1. Влияние глобализации и цифровизации на систему ценностей, кризис смыслов.

2. Факторы и условия, способствующие трансформации ценностей (кризису, фрагментации смыслов, их подмене, присвоению ценностям нового смыслового значения).

3. Технологии влияния на смыслы, используемые различными акторами в пространстве массовой коммуникации.

4. Необходимость ответа на вызовы и способы такого ответа (стимулирование, предупреждение, защита, формирование медиа-иммунитета, пропаганда).

Практическое занятие 8. «Концепт мировоззрения в социальных науках»

Цель проведения занятия: раскрыть историко-философское содержание

русского мировоззрения, охарактеризовать современную концепцию русского мировоззрения; определить особенности и выявить закономерности русского мировоззрения.

Метод проведения занятия: групповая дискуссия. Возможные форматы раскрытия темы: формат 1: вопрос-ответ; формат 2: групповая дискуссия.

Описание занятия: краткая пресс-конференция, посвященная вопросу: «Современная модель русского мировоззрения и его константы» в форме свободно плавающей дискуссии. Дискуссия приводит к активизации обсуждаемой проблемы.

Методы и приемы обучения. Задание состоит из 3-х шагов:

1. Постановка задачи и работа в группе. В конце обсуждения группа должна прийти к результату – уяснению пентабазиса и готовит презентацию.

2. Презентация. Все малые группы презентуют результаты перед аудиторией.

3. Обсуждение. Результаты обсуждаются в группе.

Вопросы для обсуждения:

1. Становление и развитие религиозного мировоззрения Киевской Руси и Московском государстве.

2. Формирование философского мировоззрения в России XVII – 1-я пол. XIX веков.

3. Расцвет русской философской и политико-правовой мысли во 2-й пол. XIX – нач. XX веков.

4. Историко-материалистическое и классовое мировоззрение и его природа периода СССР.

5. «Новое мышление» периода перестройки и его последствия.

6. Мировоззренческие основы русской государственности в период модернизации 1990-х- нач. 2000-х годов.

7. Мировоззренческие константы русского государства-цивилизации.

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

1. Становление и развитие религиозного мировоззрения Киевской Руси и Московском государстве

2. Формирование философского мировоззрения в России XVII – 1-я пол. XIX веков.

3. Расцвет русской философской и политико-правовой мысли во 2-й пол. XIX – нач. XX веков.

4. Историко-материалистическое и классовое мировоззрение и его природа периода СССР.

5. «Новое мышление» периода перестройки и его последствия.

6. Мировоззренческие основы русской государственности в период модернизации 1990-х- нач. 2000-х годов.

7. Мировоззренческие константы русского государства-цивилизации.

Практическое занятие 9. «Системная модель мировоззрения»

Цель проведения занятия: раскрыть сущность познавательной

подсистемы российского мировоззрения в контексте научно-теоретической картины бытия; обосновать ценностно-нормативную подсистему российского мировоззрения в контексте идеалов, убеждений, верований, норм и традиций. Описать эмоционально-волевую подсистему российского мировоззрения в контексте чувственных ощущений, формирующих убеждения и ценностные установки. Представить практическую подсистему российского мировоззрения как стремление к реальному воплощению в жизнь собственных идеалов, основанных на знаниях.

Метод проведения занятия:

Формат 1: Студенческая конференц-сессия.

Описание занятия: *«Студенческая конференц-сессия».*

Занятие проводится в форме конференции, в которой функции модератора, докладчиков, содокладчиков и оппонентов выполняют обучающиеся. Модератор определяет тематику докладов, назначает содокладчиков и оппонентов, а также ведет конференцию. По завершении выступлений оппонентов проводится дискуссия в свободной форме. Дискуссия приводит к активизации обсуждаемой проблемы. Преподаватель контролирует ход конференц-сессии и помогает модератору осуществлять процесс ведения конференции, а также участвует в обсуждении докладов.

Методы и приемы обучения:

Задание состоит из 3-х шагов:

1. *Постановка задачи:* Модератор совместно с преподавателем заблаговременно определяет тематику конференц-сессии и распределяет обязанности докладчиков, содокладчиков и оппонентов.

2. *Презентация.* Выступление докладчиков и содокладчиков на конференц-сессии сопровождается презентациями.

3. *Обсуждение.* Результаты обсуждаются в группе, разрабатываются рекомендации по итогам обсуждения.

Формат 2: Презентация студенческих эссе по различным аспектам российского мировоззрения.

Формат 3: Дискуссия по проблемным вопросам системной модели российского мировоззрения.

Вопросы к обсуждению:

1. Методология познания системной модели мировоззрения.

2. Система ценностно-нормативных установок российского гражданина и общества в целом.

3. Механизмы и технологии формирования ценностно-нормативных установок российского общества.

4. Политическая и общественная повестки дня, направленные на реализацию системной модели российского мировоззрения.

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

1. Современное мировоззрение как отражение российской истории и культуры.

2. Влияние масс-медийной культуры на молодое поколение.

Раздел IV. Политическое устройство России

Практическое занятие 10. «Власть и легитимность в конституционном преломлении»

Цель проведения занятия: сформировать у обучающихся представление о современной организации государственной власти в Российской Федерации, навыки аргументированного обсуждения.

Метод проведения занятия: дебаты.

Задачи содержательного плана:

1. Осознание обучающимися противоречий, трудностей, связанных с обсуждаемой проблемой.
2. Актуализация ранее полученных знаний.
3. Творческое переосмысление возможностей их применения.

Участники дебатов:

Две команды – состоит из 3-5 человек. Команда, защищающая тему, называется утверждающей, а команда, опровергающая тему, называется отрицающей.

Судьи – решают, какая из команд оказалась более убедительной в доказательстве своей позиции.

Таймкипер – человек, который следит за соблюдением регламента и правил игры.

Тренер (тьютер) – преподаватель.

Тема дебатов: «Конституция 1993 года - правовая легитимация новой России».

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

Разработать проект в виде презентационного материала на тему: «Многонациональность в разрезе государственного суверенитета».

Практическое занятие 11. «Уровни и ветви власти»

Цель проведения занятия: формирование у обучающихся профессиональных навыков в сфере взаимодействия между субъектами правоотношений в единой системе публичной власти Российской Федерации.

Метод проведения занятия: деловая игра.

Фабула: гражданин Российской Федерации обратился в орган местного самоуправления за решением проблемы точечной застройки жилого микрорайона и получил немотивированный отказ. В результате чего гражданин был вынужден обратиться в органы судебной власти. Суд выявил пробельность федерального законодательства по данному вопросу.

Этапы проведения:

1. Организационный этап: преподаватель озвучивает тему семинарского занятия, обозначает проблемные ситуации и распределяет роли между обучающимися. Ролевая игра по данной теме заключается в распределении ролей между группами обучающихся. Каждая группа отвечает за отдельную ветвь власти (законодательная, исполнительная, судебная).

2. Заслушивание исполнителей ролей должных лиц и гражданина, подавшего жалобу в судебный орган.
3. Разбор и оценка действий участников деловой игры.
4. Заключительное слово преподавателя, подводящего общий итог по теме.

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

Письменный ответ на вопросы:

1. Охарактеризуйте основные этапы развития законодательной власти в России.
2. Укажите природу (возникновение) и функции судебной власти.
3. Охарактеризуйте система и структура федеральных органов исполнительной власти.

Практическое занятие 12. «Планирование будущего: национальные проекты и государственные программы»

Цель проведения занятия: сформировать у обучающихся представление о национальных проектах и государственных программ развития России.

Метод проведения занятия: кейс-стадия.

Ход:

1. Распределиться на группы.
2. Изучить перечень государственных программ, национальных и федеральных проектов, приоритетных программ и проектов в Российской Федерации в сфере культуры.
3. Выбрать проект и регион, в котором предполагается реализовать проект.
4. Предложить мероприятия по реализации выбранного проекта в регионе.

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

Подготовить рефераты по темам:

1. Модели культурной политики Российской Федерации.
2. Институты культурной жизни в системе культурной политики.
3. Принципы и методы определения этической и эстетической ценности, профессионального уровня государственных теле- и радиопрограмм, продуктов, материалов и информации, размещаемых в средствах массовой информации и сети Интернет

Раздел V. Вызовы будущего и развитие страны

Практическое занятие 13. Россия и глобальные вызовы

Цель проведения занятия: раскрыть сущность современных глобальных трендов и особенностей мирового развития. Сформулировать актуальные угрозы и вызовы (техногенные, экологические, демографические, экономические, информационные, политические...), стоящие перед российской цивилизацией. Обосновать оптимальные пути выхода из кризисов и ускорения темпов исторического развития России.

Метод проведения занятия: деловые игры по определению вызовов, дискуссии и дебаты о списке глобальных проблем, имеющих приоритетное значение для России. Разбор кейсов, проблемные выступления. Применение метода Дельфи для работы с обучающимися.

Вопросы для обсуждения:

1. Вызовы существованию России и человечества (глобальные конфликты и катастрофы).
2. Взаимодействие человека и природы (биологические угрозы).
3. Человек и общество (миграции, социальная напряжённость).
4. Участие России в международных правительственных и региональных организациях (ООН, БРИКС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС).
5. Национально-государственные интересы России: основные принципы внешней политики России.
6. Роль России, как Евразийской цивилизации в формировании нового миропорядка.
7. Арсенал средств современной гибридной войны.
8. Укрепление суверенитета государств Евразии, как фактор силы региона.

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

Подготовить эссе на одну из предложенных тем

1. Кризис системы международных отношений и формирование нового миропорядка.
2. Непосредственные угрозы и вызовы для России.
3. Россия - защитник интересов стран-союзниц.
4. Российская Федерация, как центр евразийской интеграции.

Практическое занятие 14. Внутренние вызовы общественного развития

Цель проведения занятия: развить знания обучающихся о значении государственного суверенитета. Обсудить сущность ценностных ориентиров, способных привести Россию к процветанию. Сформировать образ солидарного, единого и стабильного российского общества в цивилизационном измерении. Определить актуальные проблемы, стоящие сегодня перед Россией, и предложить пути их преодоления.

Метод проведения занятия: кейс-стади, кейсы и викторины, посвященные внутрироссийским проблемам и вызовам; деловые игры.

Вопросы для обсуждения:

1. Политические вызовы.
2. Технологические вызовы.
3. Неравномерность развития территорий.
4. Демографические вызовы.
5. Межэтнические конфликты.
6. Экологические угрозы и вызовы.
7. Сохранение российской идентичности.
8. Социально-экономические шоки.
9. Религиозные войны.

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

Подготовить доклад (с презентацией) на одну из предложенных тем:

1. Необходимость ускоренного технологического развития, освоения новых технологий.
2. Экологический вызов (предотвращение экологических катастроф).
3. Соперничество однополярной и многополярной моделей мира.
4. Демографическая проблема и способы ее решения в России.
5. Причины и последствия миграционного кризиса в мире.
6. Неравномерность развития регионов Российской Федерации: пути преодоления.
7. Формирование национальной идентичности.
8. Преодоление разобщенности (атомизации) российского общества.
9. Перспективы развития взаимоотношений личности и государства в современной России.

Практическое занятие 15. Ориентиры стратегического развития России

Цель проведения занятия: обсудить ответственность и миссию российских граждан, как ориентиры личностного и общественного развития. Проанализировать концепцию социальной справедливости и меритократии в российском обществе. Определить особенности коммунитарного характера российской гражданственности, неразрывности личного успеха и благосостояния Родины.

Метод проведения занятия:

Презентации государственных программ и национальных проектов с точки зрения их соотнесения с ценностными ориентирами. Проектная деятельность и сценарное моделирование. Тематические мастерские по обсуждению каждого из вызовов, деловые игры и техники сценарного моделирования возможных ответов на обозначенные выводы, открытые лекции и дискуссии, студенческие дебаты

Вопросы для обсуждения:

1. Актуализация глобальной роли России как гаранта человеческих ценностей и самобытного развития.
2. Ответственность как необходимый грядущий этап совершенствования гражданской идентичности и политической жизни в стране.
3. Справедливость как наиболее значимая стратегическая задача и ценностный ориентир для России.
4. Историческая и геополитическая миссия России в противостоянии античеловечным государственным режимам.
5. Стратегические направления, открытые перед Российской цивилизацией сегодня.
6. Особенности стратегического развития России, как евразийской цивилизации.
7. Россия, как образец социального государства в современном мире.
8. Представление о коммунитарном характере российской гражданственности, неразрывности личного успеха и благосостояния Родины.

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

1. Стратегия национальной безопасности в экономической сфере.
2. Стратегия научно-технологического развития.
3. Идеальные ориентиры российского будущего.
4. Будущее России в максимизации приближения к ее идеалам.
5. Моя роль в развитии и процветании Родины.
6. Оптимальный результат, который должен быть достигнут Российской цивилизацией.
7. Идеал социальной справедливости в России: вчера, сегодня, завтра.

Раздел VI. Основные направления государственной культурной политики современной России.

Практическое занятие 16. Основные направления государственной культурной политики современной России

Цель проведения занятия: рассмотреть государственные задачи развития культуры, ее направлений в РФ.

Метод проведения занятия: дискуссия.

Вопросы для обсуждения:

1. Экономика культуры и культурные индустрии. Многоканальное финансирование деятельности в сфере культуры.
2. Развитие профессиональной критики и журналистики в творческих индустриях.
3. Культурно-языковая политика. Государственная поддержка сохранения и развития языков народов Российской Федерации. Расширение присутствия русского языка в сети Интернет.
4. Культурная политика в сфере профессионального искусства. Развитие театрального, музыкального, хореографического, изобразительного, циркового, других видов исполнительского искусства в России.
5. Культурная политика в сфере науки и образования. Приоритетное развитие гуманитарных наук как наук о человеке, его духовной, нравственной, культурной и общественной деятельности.
6. Молодежь и культурная политика. Специфика государственной культурной политики в работе с детьми и молодежью.

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

1. Рассмотрите условия реализации творческого потенциала личности в контексте государственной культурной политики.
2. Составьте небольшой текст (3-5 предложений), характеризующий общественная миссию культуры как инструмента передачи новым поколениям моральных, этических и эстетических ценностей.

Практическое занятие 17. Культурное наследие народов Российской Федерации. Содержание и приоритеты региональной культурной политики

Цель проведения занятия: изучить понятие историко-культурное наследие, региональную государственную политику сохранения культуры народов России.

Метод проведения занятия: разбор кейсов, проблемные выступления

Вопросы для обсуждения:

1. Русская культура как духовный стержень российской цивилизации. Поддержка традиционной русской культуры и культуры других народов России.
2. Материальное и нематериальное культурное наследие.
3. Механизмы сохранения материального и нематериального культурного наследия.
4. Система государственной охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
5. Культурная политика как фактор регионального развития.

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

1. Проанализируйте методы оценки эффективности инвестиций в человеческий капитал, культуру и культурную инфраструктуру.
2. Охарактеризуйте такие формы инвестиций в культурную сферу как благотворительность и меценатство.
3. Охарактеризуйте такую формы инвестиций в культурную сферу, как государственно-частное партнерство.

Практическое занятие 18. Международная культурная политика Российской Федерации

Цель проведения занятия: рассмотреть стратегические задачи российского государства в развитии межгосударственных культурных программ, международных культурных инициатив РФ.

Метод проведения занятия: круглый стол

Вопросы для обсуждения:

1. Культура как «мягкая сила». Цели, задачи и приоритеты политики Российской Федерации в области международного культурно-гуманитарного сотрудничества.
2. Российское культурное наследие за рубежом. Русское зарубежье как культурное пространство русского мира.
3. Электронная база объектов российского культурного наследия за рубежом.
4. Взаимообогащение культур и интеграция России в мировое культурное пространство.

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

1. Сравните систему образования в сфере культуры и искусства в России и за рубежом.
2. Предложите формы вовлечения организаций культуры в процесс развития творческого потенциала личности.

3. Охарактеризуйте роль средств массовой коммуникации и информации России за рубежом в сфере влияния культуры как «мягкой силы».

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине включает:

- 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.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой по билетам, включающим вопрос и практическое задание.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

8.1.1. Нормативные правовые акты:

1. Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» -
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
2. Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» [Электронный ресурс] // Справочно- правовая система «КонсультантПлюс» -
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706/
3. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» -
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/
4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2021) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» -
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571

5. «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 30.04.2021) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» -
6. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1870/
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от 08.06.2015) «О библиотечном деле» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5434/
7. Федеральный закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 30.12.2015) «О средствах массовой информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2021) [Электронный ресурс] // Справочно- правовая система «КонсультантПлюс» -
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511
8. Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» (последняя редакция) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» -
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10496/
9. Федеральный закон от 06.01.1999 № 7-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О народных художественных промыслах» (последняя редакция) [Электронный ресурс] // Справочно- правовая система «КонсультантПлюс» -
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21497/
10. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об архивном деле в Российской Федерации» (последняя редакция) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» -
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1406/
11. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (последняя редакция) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» -
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/
12. Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 (последняя редакция) «О вывозе и ввозе культурных ценностей» (последняя редакция) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» -
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1905/
13. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 31.01.2016) «Об общественных объединениях» (последняя редакция) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» -
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/
14. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (последняя редакция) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» -

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/

15. Федеральный закон от 08.03.2006 №40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции» (последняя редакция) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» -

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59047/

16. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» -

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/

17. Федеральный закон от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» -

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138550/

18. Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена Президентом РФ 12.02.2013. Приложение 1. Основные направления политики Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» -

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142236/

19. Распоряжение Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». -

URL: <https://www.consultant.ru/law/hotdocs/45830.html>

20. Распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 № 1019-р «О Концепции развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 г.» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115357/

21. Постановление Правительства РФ от 20.08.2013 № 718 (ред. от 25.08.2015) «О федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 гг.)» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».-

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151043/

8.1.2. Учебная литература:

1. Фетисов А. В. Управление культурами: учебное пособие. М.: "Дело"; "РанХиГС", 2011 - 140 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань".
2. Марасанова В.М., Багдасарян В.Э., Иерусалимский Ю.Ю., Дмитриев М.В., Дементьева В.В., Любичанковский С.В., Урядова А.В., Федюк В.П.

Изучение истории российской государственности: учебные материалы образовательного модуля. Учебно-методическое пособие и УМК для вузов. Ярославль: «Индиго», 2023.

3. Басалаева, О. Г. Основы государственной культурной политики Российской Федерации [Текст]: учеб. пособ. / О. Г. Басалаева, Т. А. Волкова, Е. В. Паничкина. - М.: Юрайт, 2021. - 169 с.
4. Боголюбова, Н. М. Внешняя культурная политика России и зарубежных стран [Текст]: учеб. пособ. / Н. М. Богомоллова, Ю. В. Николаева. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2008. - 315 с.
5. Каменец, А. В. Основы культурной политики [Текст]: учебник / А. В. Каменец. - Москва: Юрайт, 2020. - 180 с.
6. Румянцева, Е. Е. Противодействие коррупции: Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. Е. Румянцева. — М.: Юрайт, 2018. — 267 с.

8.2. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины:

1. Богатырева, Т. Г. Глобализация и императивы культурной политики современной России [Текст] / Т. Г. Богатырева. - М.: ТЕИС, 2002. - 179
2. Востряков, Л. Е. Государственная культурная политика: понятия и модели [Текст] / Л. Е. Востряков. - СПб.: Из-во Северо-Западный ин-т Рос. акад. гос. службы и народного хозяйства, 2011. - 168 с.
3. Генова, Н. М. Культурная политика в системе инфраструктуры культуры региона [Текст] / Н. М. Генова. — Омск: Изд-во Омского гос. ун-та, 2008.- 288
4. Драгичевич-Шешич, М. Культура: Менеджмент, анимация, маркетинг [Текст] / М. Драгичевич-Шешич, Б. Стойкович. - Новосибирск: Тигра, 2000. - 227 с.
5. Жидков, В. С. Культурная политика России: теория и история [Текст] / В.С. Жидков, К. Б. Соколов. - М.: Академ, проект, 2001. - 592 с.
6. Ивлиев, Г. П. Культурная политика и развитие законодательства о культуре в Российской Федерации [Текст]: статьи и выступления / Г. П. Ивлиев. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 208 с.
7. Игнатьева, Е. Л. Экономика культуры [Текст]: учеб. пособ. / Е. Л. Игнатьева. - М.: ГИТИС, 2015. - 384 с.
8. Карпухин, О. И. Культурная политика и менеджмент [Текст] / О. И. Карпухин. - М.: Изд-во Ин-та молодежи, 1998. - 174 с.
9. Костина, А. В., Культурная политика современной России: соотношение этнического и национального [Текст] / А. В. Костина, Т. М. Гудима. - М.: Изд-во ЛКИ, 2010. - 240 с.
10. Культура и культурная политика в России [Текст]: кол. монограф. / отв. ред. И. А. Бутенко, К. Э. Разлогов. - М.: Моск. обществ. научн. Фонд, 2000. - 240 с.
11. Культура и рынок: современные тенденции [Текст]: сб. ст. / сост. И. Г. Хангельдиева. - М.: Классика - XXI, 2009. - 222 с.

12. Культурная политика: проблемы теории и практики [Текст]: сб. ст. / сост. О. В. Хлопина. - СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. - 170 с.
13. Пахтер М., Лэндри Ч. Культура на перепутье: Культура и культурные институты в XXI в. [Текст] / М. Пахтер, Ч. Лэндри / пер. с англ., предисл. М. Гнедовского. - М.: Классика-XXI, 2003. - 95 с.
14. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры [Текст]: учеб. пособ. / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. - СПб.: Лань; Планета музыки, 2009. - 528 с.
15. Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (XX–XXI вв.): Политическая теория и международные отношения. М., 2019.
16. Браславский Р.Г. Цивилизационная теоретическая перспектива в социологии // Социологические исследования, 2013, № 2, с. 15–24.
17. Браславский Р.Г. Эволюция концепции цивилизации в социоисторической науке в конце XVIII — начале XX века. Журнал социологии и социальной антропологии, 2022, 25(2): с. 49–79.
18. Ледаев В.Г. Социология власти. Теория и опыт эмпирического исследования власти в городских сообществах. М.: ВШЭ, 2012.
19. Малахов В.С. Национализм как политическая идеология. М.: КДУ, 2005.
20. Нерсисянц В.С. История политических и правовых учений. М., 1997.
21. Перевезенцев С. В. Русская история: с древнейших времен до начала XXI века. — М.: Академический проект, 2018.
22. Перевезенцев С.В. Русская религиозно-философская мысль X—XVII вв. (Основные идеи и тенденции развития). М.: «Прометей». 1999.
23. Полосин А.В. Шаг вперед: проблема мировоззрения в современной России // Вестник Московского Университета. Серия 12. Политические науки. 2022. № 3. с. 7–23.
24. Российское общество: архитектура цивилизационного развития / Р.Г. Браславский, В.В. Галиндабаева, Н.И. Карбаинов [и др.]. – Москва; Санкт-Петербург : Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук, 2021
25. Селезнева А.В. Российская молодежь: политико-психологический портрет на фоне эпохи. М.: «Аквилон», 2022.
26. Харичев А.Д., Шутов А.Ю., Полосин А.В., Соколова Е.Н. Восприятие базовых ценностей, факторов и структур социально-исторического развития России (по материалам исследований и апробации) // Журнал политических исследований. – 2022. – Т. 6, № 3. – С. 9–19.
27. Шестопап Е.Б. Они и Мы. Образы и России, и мира в сознании российских граждан. М.: «РОССПЭН», 2021.
28. Шестопап Е.Б. Политическая психология. М, 2022.
29. Ширинянц А.А. Русский хранитель. М.: «Русский мир», 2008.
30. Якунин В.И., Бобровская Е.В. Идеология и политика. М.: «Проспект», 2021.
31. Eagleton T. Ideology: An Introduction. London: Verso, 1991.
32. Freedman M. Ideologies and Political Theory: A Conceptual Approach. Oxford: Clarendon Press, 1996.

33. Freedен M. The Morphological Analysis of Ideology // The Oxford Handbook of Political Ideologies / Eds. M. Freedен, L.T. Sargent, M. Stears. Oxford: Oxford University Press, 2013. pp. 115–137.
34. Аузан А.А., Никишина Е.Н. Социокультурная экономика: как культура влияет на экономику, а экономика — на культуру. М.: Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 2021.
35. Голосов Г.В. Сравнительная политология. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2022.
36. Джессоп Б. Государство: прошлое, настоящее, будущее. М.: «Дело», 2019.
37. Миллер А.И. Нация, или Могущество мифа. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге, 2016.
38. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А., Сивохина И.А. История России. М.: «Проспект», 2023 г.
39. Патрушев С.В. Институциональная политология: Современный институционализм и политическая трансформация России. М.: ИСП РАН, 2006.
40. Соловьев А.И. Принятие и исполнение государственных решений. М.: Аспект Пресс, 2017
41. Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика. М.: ГУ-ВШЭ, 2008
42. Хархордин О.В. Основные понятия российской политики. М.: Новое литературное обозрение, 2011.
- 43.

8.3. Интернет-ресурсы:

1. Совет по культуре и искусству при Президенте РФ [Электронный ресурс] // URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/59161>
2. Комитет по культуре Государственной Думы [Электронный ресурс] // Государственная Дума ФС РФ. URL: <http://komitet2-3.km.duma.gov.ru/>
3. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс] - URL: <https://www.mkrf.ru/>
4. Официальный сайт Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО [Электронный ресурс] - URL: <http://www.unesco.ru/ru/>
5. Официальный сайт Главного информационно-вычислительного центра Минобрнауки России [Электронный ресурс] - URL: <http://www.miccedu.ru>
6. Официальный сайт Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева [Электронный ресурс] - URL: <http://heritage-institute.ru>
7. Официальный сайт Государственного института искусствознания [Электронный ресурс] - URL: <http://sias.ru>
8. Официальный сайт Национальной электронной библиотеки Российской Федерации [Электронный ресурс] - URL: <https://rusneb.ru/>
9. Культура.рф. Портал культурного наследия России [Электронный ресурс] - URL: <http://www.culture.ru>

10. Культурные ценности - жертвы войны [Электронный ресурс] -
11. URL: <http://lostart.ru>.
12. Портал «Культура России» [Электронный ресурс] -
13. URL: <http://www.russianculture.ru/default.asp>.
14. Портал «Архивы России» [Электронный ресурс] -
15. URL: <http://www.rusarchives.ru>.
16. Музеи России [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.museum.ru/>
- 17.

8.4. Информационные технологии, используемые в обучении

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

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

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

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий,

	групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	веб-камеры
6	проектор и экран для мультимедийного проектора
7	усилитель с колонками
8	настенная или интерактивная доска
9	Гарнитуры
10	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
11	наглядный иллюстративный материал по темам дисциплины

Министерство культуры Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА
ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ
ВАХТАНГОВА»
(ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА)

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной, научной и
методической работе

_____/Морозова И.С./
31 августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

по специальности

52.05.01 Актерское искусство

Форма обучения: очная

«Артист драматического театра и кино»

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 1 от 31.08.2023 г.*

МОСКВА 2023

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.12.2017 г. № 1128 (с изм. и доп. от 20.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 06 апреля 2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Приказа Минобрнауки России от 26.11.2020 г. № 1456 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования»; учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 1 от 31.08.2023 г.) и утвержденного ректором Института.

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» имеет прикладную направленность, - чтобы иметь реальную возможность жить хорошо и позволять себе дорогостоящие покупки, каждому человеку необходимо быть финансово грамотным. Финансовая грамотность не сводится к экономии своего бюджета – это всего лишь одна составляющая финансовой грамотности. Само же понятие гораздо обширнее. Финансовая грамотность - это достаточный уровень знаний и умений в сфере финансов, которые способствуют правильной оценке рыночной ситуации и принятию оптимальных решений.

Финансовая грамотность является достаточно сложной сферой, которая предполагает ориентирование в многочисленных финансовых инструментах, поэтому в процессе обучения рассматриваются вопросы, связанные с функцией денег, работой банковской системы, оплатой труда, основными видами налогов и ценных бумаг, факторами экономического роста.

Общая трудоемкость дисциплины «Основы финансовой грамотности» составляет 1 зачетную единицу (36 академических часов).

Форма промежуточной аттестации – зачет в седьмом семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цель и задачи дисциплины

Цель: ознакомить обучающихся с основными закономерностями функционирования макро- и микроэкономики и факторами, обеспечивающими рациональное использование ограниченных ресурсов, в том числе финансовых, для достижения эффективных результатов деятельности.

Задачи — сформировать:

понимание

базовых принципов функционирования макро- и микроэкономики и экономического развития, целей и видов участия государства в экономике;

содержания и приоритетов региональной и международной культурной политики Российской Федерации, важности сохранения культурного наследия народов России;

умение

использовать закономерности функционирования микроэкономики для рационального использования ресурсов и достижения эффективных результатов в профессиональной деятельности и обыденной жизни;

практические навыки

применения методов экономического и финансового планирования для достижения личных финансовых целей;

использования адекватных инструментов управления личным бюджетом;

оптимизации собственных финансовых рисков;

планирования своего бюджета;

получения дополнительного дохода путем вклада сбережений в выгодные проекты.

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока Б1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по специальности 52.05.01 Актерское искусство.

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» предвещает освоение дисциплины «Организация театрального дела».

Эта дисциплина необходима для формирования практических навыков, общих умений, знаний и представлений, необходимых и достаточных для понимания функционирования макро- и микроэкономики, вопросов, связанных с функцией денег, работой банковской системы, оплатой труда, основными видами налогов и ценных бумаг, факторами экономического роста.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Основы финансовой грамотности» направлено на формирование у обучающихся следующей универсальной компетенции (табл.1).

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-9. Способен принимать обоснованные экономические	УК-9.1 Демонстрирует понимание законов экономики в сфере культуры и искусства.	Знает: - основные понятия и законы экономической теории и особенности их проявления в сфере культуры и искусства; - принципы экономического анализа фактических данных о деятельности театра;

<i>решения в различных областях жизнедеятельности</i>	УК-9.2 Определяет источники финансирования спектакля (проекта)	Умеет: - анализировать имеющиеся ресурсы и принимать решения по их рациональному использованию; - определять источники финансирования; - использовать методы фандрейзинга для финансирования творческих проектов
	УК-9.3 Принимает решения по наиболее рациональному использованию имеющихся ресурсов	Владеет: - методами оценки возможных рисков проекта (постановки спектакля); - навыками выбора оптимальных решений в соответствии нормативными правовыми актами

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 академических часов (1 зачетная единица). Форма промежуточной аттестации – зачет в седьмом семестре для студентов очной формы обучения.

Виды учебной работы		Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		16
Лекции		6
Практические занятия		10
Форма промежуточной аттестации		Зачет
2. Самостоятельная работа, час.		20
Трудоемкость	час.	36
	ЗЕТ	1

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Всего, час
		Л	ПЗ		
1.	Тема 1. Общеэкономические основы финансовой грамотности	1	2	3	6
2	Тема 2. Экономика и финансы домохозяйства	1	2	3	6
3	Тема 3. Денежная система и денежный рынок	1	2	3	6
4	Тема 4. Банковская система и кредитный рынок Российской Федерации	1	1	3	5
5	Тема 5. Фондовый рынок и инвестиционные институты. Финансовая грамотность в сфере страхования	1	1	4	6
6	Тема 6. Система социальной защиты и	1	2	4	7

	социального обеспечения.				
	Зачет				
	Итого	6	10	20	36

5.2. Содержание тем дисциплины

Тема 1. Общеэкономические основы финансовой грамотности

Понятие и цели формирования финансовой грамотности населения. Роль государства в сфере повышения финансовой грамотности населения и защиты прав гражданина как потребителя финансовых услуг. Нормативно-правовое обеспечение защиты прав потребителей финансовых услуг. Понятие финансов и финансовой системы. Понятие, функции и структура финансового рынка. Понятие и типы финансовых институтов.

Понятие, социально-экономическое содержание и функции налогов. Принципы, лежащие в основе налога: юридические, организационные, экономические. Классификация налогов. Элементы налога

Тема 2. Экономика и финансы домохозяйства

Домохозяйство как экономическое понятие: сущность, ресурсы и основные экономические функции. Бюджет домашнего хозяйства. Доходы домашнего хозяйства. Расходы домашнего хозяйства. Понятие потребительской корзины и прожиточного минимума. Сбережения и накопления. Причины образования дефицита семейного бюджета и способы его преодоления. Индивидуальное предпринимательство. Банкротство физических лиц.

Налогообложение домохозяйств. Виды налогов и других обязательных платежей в бюджет, взимаемых в России с физических лиц. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Декларирование доходов физических лиц. Режимы налогообложения для индивидуальных предпринимателей и самозанятого населения.

Тема 3. Денежная система и денежный рынок

Мировые деньги и валютный рынок. Понятие и функции денег. Формы и виды денег. Понятие денежной системы; денежная масса, денежные агрегаты. Понятие рынка денег и его основные инструменты. Инфляция: понятие, виды, методы измерения, причины и последствия. Государственная антиинфляционная политика. Мировые валюты, валютный курс и его режимы, валютная котировка, конвертируемость валют. Валютный рынок: понятие, субъекты и объекты, особенности, функции. Валютная система.

Тема 4. Банковская система и кредитный рынок Российской Федерации

Банковская система Российской Федерации: понятие, уровни, функции, принципы построения и функционирования. Центральный банк Российской Федерации и его роль в финансовой системе страны. Кредитная организация: понятие и виды. Банковские операции и банковские продукты физическим

лицам. Кредитный рынок: понятие, особенности, функции. Понятие и функции кредита. Принципы кредитования. Виды кредитов физическим лицам. Этапы выдачи кредита. Понятие и виды банковских вкладов физических лиц. Понятие банковского процента и виды процентных ставок.

Тема 5. Фондовый рынок и инвестиционные институты. Финансовая грамотность в сфере страхования

Понятие, элементы и функции фондового рынка. Типология рынка ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг: эмитенты, инвесторы и посредники. Финансовые инструменты рынка ценных бумаг. Виды ценных бумаг и их характеристики. Стоимость и рыночная цена ценных бумаг. Доходность ценных бумаг. Риски на рынке ценных бумаг. Инвестиционные институты.

Тема 6. Система социальной защиты и социального обеспечения в Российской Федерации

Сущность и экономическая природа страхования. Понятие риска в страховании. Формы страхования. Виды страхования и их классификация. Система обязательного страхования в Российской Федерации и её основные организации: Пенсионный фонд России (ПФР), Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Система добровольного страхования в Российской Федерации: основные программы.

Сущность, содержание и виды социальной защиты и государственного социального обеспечения в Российской Федерации. Пенсионная система Российской Федерации. Понятие и виды пенсий. Страховая пенсия и её структура. Доплаты и пособия от государства к пенсиям. Система негосударственного пенсионного обеспечения в Российской Федерации.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Лекции. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно зафиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли; выделить ключевые слова, термины. Проверить определение терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников, выписать толкования - составить глоссарий дисциплины.

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на

практическом занятии. Особое внимание уделить ключевым понятиям дисциплины.

Для обучающихся разработаны презентации по темам дисциплины, которыми они могут воспользоваться при подготовке к аудиторным занятиям и промежуточной аттестации.

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 представляет собой комбинированный тип занятия, который, с учетом особенностей дисциплины, включает в себя следующие элементы:

- обсуждение теоретических вопросов;
- проверку домашнего задания;
- изучение нового материала;
- рефлексия;
- решение задач;
- моделирование различных ситуаций и др.

Особенностью практических занятий является опора на теоретические знания и переключение с одного вида деятельности на другой, формирование творческого мышления, психологической раскованности обучающихся.

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.

Оптимальное распределение времени на усвоение любой дисциплины во многом зависит от наличия у обучающегося умения организовать себя и своё время для выполнения предложенных домашних заданий. При этом предлагается следующий алгоритм подготовки:

первый этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным вопросам;

второй этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос;

четвертый этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, образцов, моделей и др.).

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

- продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением компьютерной техники и др.);
- найти и/или подготовить наглядный материал;
- продумать и составить текст презентации на 5-15 минут.

6.2. Задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа осуществляется студентами во внеаудиторное время. Основная цель самостоятельной работы студентов заключается в более глубоком освоении дисциплины, формировании навыков поиска и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, представленным в п. 6.3. *Задания для подготовки к практическим занятиям.*

Основными этапами и приемами самостоятельной работы студентов являются:

- знакомство с содержанием темы (п. 5.2 Программы), с вопросами на практическое занятие по данной теме;
- отбор необходимых источников информации по теме/ вопросу/ из Перечней основной и дополнительной литературы, представленных в разделе 8 настоящей рабочей программы;
- составление (при необходимости) кратких конспектов ответов на вопросы, подготовка конкретных примеров, схем, презентаций по практическим заданиям на основе текста лекций, учебно-методической и иной литературы.

В рамках самостоятельной работы, по согласованию с преподавателем, студент может подготовить небольшое устное сообщение или написать эссе по интересующему его вопросу в рамках темы, рассматриваемой на практическом занятии, даже если такого вопроса нет в задании (п. 6.3.), то есть проявление инициативы студентами всячески приветствуется.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

1. Практическое занятие по теме 1. Общеэкономические основы финансовой грамотности

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие финансов и финансовой системы.
2. Понятие и цели формирования финансовой грамотности населения.
3. Понятие и типы финансовых институтов.
4. Понятие, социально-экономическое содержание и функции налогов.
5. Классификация налогов. Элементы налога.

2. Практическое занятие по теме 2. Экономика и финансы домохозяйства

Вопросы для обсуждения:

1. Домохозяйство как экономическое понятие: сущность, ресурсы и основные экономические функции.
2. Понятие потребительской корзины и прожиточного минимума.

3. Бюджет домохозяйства. Сбережения и накопления.
4. Виды налогов и других обязательных платежей в бюджет, взимаемых с физических лиц.
5. Режимы налогообложения для индивидуальных предпринимателей и самозанятого населения.

3. Практическое занятие по теме 3. Денежная система и денежный рынок

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие и функции денег. Формы и виды денег.
2. Рынок денег и его основные инструменты.
3. Инфляция: понятие, виды, методы измерения, причины и последствия.
4. Государственная антиинфляционная политика.
5. Мировые деньги и валютный рынок: понятие, субъекты и объекты, особенности, функции.

4. Практическое занятие по теме 4. Банковская система и кредитный рынок Российской Федерации

Вопросы для обсуждения:

1. Банковская система Российской Федерации: понятие, уровни, функции, принципы построения и функционирования.
2. Кредитная организация: понятие и виды. Виды кредитов для физических лиц.
3. Понятие банковского процента и виды процентных ставок.
4. Понятие и виды банковских вкладов для физических лиц.

5. Практическое занятие по теме 5. Фондовый рынок и инвестиционные институты. Финансовая грамотность в сфере страхования

1. Понятие, элементы и функции фондового рынка.
2. Участники рынка ценных бумаг: эмитенты, инвесторы и посредники.
3. Финансовые инструменты рынка ценных бумаг.
4. Виды ценных бумаг и их характеристики. Доходность ценных бумаг.
5. Инвестиционные институты.

6. Практическое занятие по теме 6. Система социальной защиты и социального обеспечения в Российской Федерации

Вопросы для обсуждения:

1. Сущность и экономическая природа страхования. Формы и виды страхования и их классификация.
2. Система обязательного страхования в Российской Федерации и её основные организации
3. Система добровольного страхования в Российской Федерации: основные программы.
4. Пенсионная система Российской Федерации.
5. Понятие и виды пенсии. Страховая пенсия и её структура.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине включает:

- 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.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, включающим вопрос и практическое задание.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень учебной и дополнительной литературы

8.1.1. Нормативные правовые акты:

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702
2. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683
3. Федеральный закон N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/
4. Указ Президента РФ N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» <http://www.kremlin.ru/acts/bank/35261>

8.1.2. Учебная литература:

1. Чернопятав А. М. Экономика: учебник: [12+] / А. М. Чернопятав. – Москва: Директ-Медиа, 2022. – 282 с.: ил., табл. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683713>

8.1.3. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины

1. Нуралиев С. У. Экономика: учебник / С. У. Нуралиев, Д. С. Нуралиева. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 431 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807>
2. Елисеев А. С. Экономика: учебник / А. С. Елисеев. – 3-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2022. – 528 с.: ил., табл., граф. – (Учебные издания

для бакалавров). – URL:
<https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684387>
3. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры [Текст]: учеб. пособ. / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. - СПб.: Лань; Планета музыки, 2009. - 528 с.

8.2. Интернет-ресурсы:

1. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент» <http://www.ecsocman.edu.ru>
2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал <http://window.edu.ru>
3. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» <http://www.consultant.ru>, «Гарант» <http://www.garant.ru>.
4. Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>.
5. Научная электронная библиотека <http://www.elibrary.ru>
6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <https://biblioclub.ru/index.php>
7. Университетская информационная система Россия <https://uisrussia.msu.ru>
8. Сайт Центрального Банка России <http://www.cbr.ru>
9. Интернет-страница группы «Московская Биржа» <http://www.micex.ru/>
10. Официальный сайт Министерства Финансов РФ <http://www.minfin.ru/>
11. Рейтинговое агентство Эксперт РА <https://raexpert.ru>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

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

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа обеспечен доступ к ЭБС «Рукоонт» <http://rucont.ru/>.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

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

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

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

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

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.....	3
5. Содержание дисциплины.....	4
5.1 Тематический план для очной формы обучения.....	4
5.2 Содержание тем дисциплины.....	5
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.....	6
6.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	6
6.2 Задания для самостоятельной работы.....	8
6.3 Задания для подготовки к практическим занятиям.....	8
7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации.....	10
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины..	10
8.1 Перечень учебной и дополнительной литературы.....	10
8.1.1 Нормативные правовые акты.....	10
8.1.2 Учебная литература.....	11
8.1.3 Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины.....	11
8.2 Интернет-ресурсы.....	11
8.3 Информационные технологии, используемые в обучении.....	11
9. Описание материально-технической базы.....	12

Князев
Евгений
Владимиров
ич

Подписано цифровой подписью: Князев Евгений Владимирович
DN: c=RU, st=r. Москва, l=Москва, title=Пектор, o=ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОМ АКАДЕМИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ВАХТАНГОВА", 1.2.643.100.3=120B3031313836373630363434, 1.2.643.3.131.1.1=120C373733303034393234373030, email=sysadmin@htvs.ru, givenName=Евгений Владимирович, sn=Князев, cn=Князев Евгений Владимирович
Дата: 2023.09.29 16:44:46 +03'00'