

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

Князев
Евгений
Владимирович

Подписано цифровой подписью: Князев Евгений Владимирович
DN: c=RU, st=g. Москва, l=Москва, title=Исполняющий
обязанности ректора, 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: 2025.09.09 12:35:34 +03'00'

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной и
методической работе
/Морозова И.С./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 10 от 20.06.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Всеобщая история» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, (уровень специалитета) Приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 N 1116 (ред. от 08.02.2021).; Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024 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, связями. В ней отражены ведущие тенденции политического, социально-экономического, религиозно-конфессионального и культурного развития человечества на различных этапах его эволюции.

Трудоемкость дисциплины «Всеобщая история» составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов), структурно дисциплина состоит из разделов и тем.

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой в 1 семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

1. формирование научного представления об историческом процессе, этапах, закономерностях, многообразии путей развития, влияющих на ход всемирной истории на глобальном, региональном уровнях.
2. сформировать комплексное представление о роли культуры, ее месте в мировой цивилизации.

Задачи:

1. исследовать ключевые проблем всеобщей истории и их отражения в отечественной и зарубежной историографии;
2. углубление и систематизация знаний о социокультурных, политических, экономических процессах и явлениях в период истории древнего мира, средних веков, нового и новейшего времени и их отражении в исторических источниках;
3. ознакомление с современными методологическими подходами и дискуссионными проблемами современного этапа исторических исследований по всеобщей истории;
4. показать место исторической науки в системе общественно - гуманитарных наук, в том числе связь с искусствоведческими и

культурологическими дисциплинами и многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности исторического процесса;

5. сформировать творческое мышление у личности, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и приумножению, взаимосвязь национальной и мировой культуры. понять

2. Место 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 52.05.02 Режиссура театра.

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 «Всеобщая История» изучается одновременно с целым рядом гуманитарных и искусствоведческих дисциплин ОП ВО – «История России», «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 «Всеобщей истории» предваряет 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
Всеобщая 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.
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: - исторические процессы и явления в их социокультурных, политических, экономических измерениях и их отражение в исторических источниках; - основы истории как научного знания и формируемую на его основе картину мира различных эпох и регионов; Умеет: - применять социально-гуманитарную (историческую) терминологию; - квалифицированно использовать навыки исторического исследования при изучении актуальных проблем всеобщей истории и мировой культуры. Владеет: - навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии; - устойчивыми навыками восприятия и осмысления динамики исторического развития в широком общественно-политическом, интеллектуальном,

		социокультурном и культурно-антропологическом контексте.
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.). 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 дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов.

Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой в первом семестре для студентов очной формы обучения.

Очная форма обучения

Виды учебной работы		Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		64
Лекции		28
Практические занятия		36
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой		
2. Самостоятельная работа, час.		44
Трудоемкость	час.	108
	ЗЕТ	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Всего, час
		Л	ПЗ		
1.	Тема № 1. История в системе социально-гуманитарных наук: методология, периодизация, источники.	2	3	3	8
2	Тема № 2. Проблемы истории первобытного общества. Рождение цивилизации и культуры.	2	3	3	8
3	Тема № 3. Древнейшие цивилизации. Развитие форм культур.	2	3	3	8
4	Тема № 4. Античная цивилизация и достижения культуры.	2	3	3	8
5	Тема № 5. Европейское средневековье. Христианская культура.	2	3	4	9
6	Тема № 6. Арабо-мусульманский мир и вклад в мировую культуру.	2	3	4	9
7.	Тема № 7. Новое время. Великие географические открытия.	2	3	4	9
8.	Тема № 8. Век Просвещения.	2	3	4	9
9.	Тема № 9. XIX век и рождение индустриальной культуры.	2	3	4	9
10.	Тема № 10. Мир в первой половине XX в. Передел мира	2	3	4	9
11.	Тема № 11. II Мировая война и ее последствия для второй половины XX в.	4	3	4	11
12.	Тема № 12. Мир на рубеже XX – XXI вв. Современная цивилизация: глобализация и мировая культура.	4	3	4	11
	Зачет с оценкой				
	Итого	28	36	44	108

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;
- 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.

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 (практическим занятиям)

Общие требования при подготовке к занятиям: задания выполняются индивидуально, по одному из вопросов (или его части) готовится презентация в PowerPoint и выступление на 7-10 минут.

Практическое занятие по теме № 2. Проблемы истории первобытного общества. Рождение цивилизации и культуры

Цель проведения занятия: развить у обучающихся представление об основных этапах и понятиях, относящихся к эпохе первобытного общества; формирование умений выделять основные этапы первобытного общества; формирование навыков способностью определять основные источники для изучения древнейшей истории.

Вопросы для обсуждения:

1. Предмет, содержание, задачи и значение изучения истории первобытного общества.
2. Проблемы периодизации и хронологии первобытного общества. Неолитическая революция.

3. Источники первобытной истории и их возможности в реконструкции первобытности.

4. Повседневная жизнь первобытных людей, наследие материальной культуры и быта, рождение религии.

5. Наскальная живопись – рождение искусства.

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Каменный век как период древнейшей истории человечества (первые памятники).

2. Поздний мезолит и появление производящего хозяйства.

3. Мегалитическая культура.

Задания для самостоятельной работы и практической работы к данному занятию:

1. Преставления о первобытном состоянии человечества в древнем мире и средневековье.

2. Эпоха Великих географических открытий и расширение этнографических знаний о первобытных народах.

3. Становление истории первобытного общества как науки.

Практическое занятие по теме № 3. Древнейшие цивилизации. Развитие форм культур

Цель проведения занятия: изучение основных крупнейших цивилизаций Древнего Востока; формирование умений сравнивать цивилизации Древнего мира и выявлять общее и особенное в развитии; формирование навыков работы с историческими документами.

Вопросы для обсуждения:

1. Мир ранних земледельцев и кочевников

2. Древнейшие цивилизации великих рек: истоки формирования

4. Трансформация социальной и политической структуры древнейших цивилизаций: определение путей развития (Египет, Месопотамия, Индия, Китай).

5. Идеологическая основа и практические знания древнейших цивилизаций. Рождение религий, форм мировоззрений.

6. Вклад государств Древнего Востока в историю человечества.

7. Древнейшие культуры Северной Евразии: киммерийцы и скифы.

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Жанрово-стилевая специфика произведения искусства Древнего Востока (Египет, Месопотамия, Индия, Китай, Персия).

2. Религия Древнего Египта и искусство погребения.

3. Буддизм и его проявление в искусстве Древней Индии.

Задания для самостоятельной работы и практической работы к данному занятию:

1. Монотеизм и политеизм.
2. Космогония Древнего Востока (разбор мифологических систем).
3. Развитие письменности.

Практическое занятие по теме № 4.

Античная цивилизация и достижения культуры

Цель проведения занятия: сформировать умения анализировать исторические события с использованием разных концепций исторического развития (цивилизационного, формационного, религиозного подходов); применяя системный, сравнительный, ретроспективный методы.

Вопросы для обсуждения:

1. Специфика социального устройства Древней Греции и Древнего Рима.
2. Феномен древнегреческого полиса. Типы полисов. Афинская демократия и спартанская олигархия.
3. Римская государственная машина, ее особенности.
4. Возникновение христианства. Христианская церковь и римское государство.

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Александр Македонский – походы, идеи и оформление эллинистической культуры.
2. Особенности римского общества в царский, республиканский и императорский периоды.
3. Мифология – основа античного искусства.

Задания для самостоятельной работы и практической работы к данному занятию:

1. Заполните табл. на основе материала лекций и работе на практическом занятии и дополнительных первоисточников.

Сравнительный анализ древних цивилизаций

Линия сравнения	Древневосточные цивилизации	Античная цивилизация
Отношение к природе		
Преобладающая форма собственности		

Основные виды хозяйственной деятельности		
Политическая система		
Социальная структура		
Основы духовной жизни		

2. Что общего у трех древних империй – Александра Македонского, Римской и Персидской? История их существования показывает нежизнеспособность имперских держав. Историк Лев Николаевич Гумилёв в работе «История Евразии» основной причиной их падения считал утрату пассионарности: вырождение элит, декаданс, упадок нравов, разобщённость и внутреннюю борьбу. Найдите в других источниках научное объяснение этим фактам. С какой точкой зрения вы согласны?

3. Докажите с помощью исторических фактов справедливость утверждения, что римляне трижды покоряли мир: первый раз – легионами, второй - христианством, третий раз – правом.

Практическое занятие по теме № 5. Европейское средневековье. Христианская культура

Цель проведения занятия: изучение основных этапов развития средневековой цивилизации Европы; формирование умений различать этапы развития средневековья; формирования феодального типа социальных связей, средневекового менталитета, духовной культуры и навыков работы с историческими документами.

Вопросы для обсуждения:

1. Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории.
2. Влияние христианства на европейское общество в эпоху средневековья:
 - религиозная целостность средневековой культуры: церковь как социальный и политический институт; монастыри как центры образования и культуры.
 - влияние христианских учений на науку и художественную культуру.
3. Особенности исторического развития ведущих стран Европы (XI – XV вв.).
4. Позднее Средневековье (XVI – нач. XVII вв.): Великие географические открытия и оформление важнейших идей Запада.
5. Особенности взаимоотношений европейской средневековой цивилизации и государств Востока в средние века. Крестовые походы.

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Великое переселение народов: причины, хронологические рамки, география и этносы-участники явления.
2. Раскол церкви. Католическая церковь в системе западноевропейских феодальных институтов.
3. Византия. Ее своеобразие и важнейшие достижения. «Взаимоотношения церковных и светских властей в Средневековой Европе и Византии».
4. Культура европейского средневековья как синтез культур.
5. Особенности социально-экономического, политического и культурного развития стран Европы в позднее Средневековье.

Задания для самостоятельной работы и практической работы к данному занятию:

1. Определите жанрово-стилевую специфику произведения искусства Европейского средневековья (на выбор).
2. Проведите анализ произведения искусства Европейского средневековья и влияние библейских сюжетов (на выбор).
3. Дайте развернутую характеристику культуры Европейского средневековья (стили, направления).
4. Культ рыцарства в средневековой европейской культуре.

Практическое занятие по теме № 6. Арабо-мусульманский мир и вклад в мировую культуру.

Цель проведения занятия: изучение основных этапов развития средневековой цивилизации Востока; формирование умений различать этапы развития средневековья; формирование навыков работы с историческими документами.

Вопросы для обсуждения:

1. Арабский халифат: оформление, завоевание, развитие и распад.
2. Власть, культура и межэтнические и межрелигиозные отношения в халифате Омейядов и халифате Аббасидов.
3. Проникновение ислама в Иран. Персидская держава в средневековье.
4. Исламское завоевание Индии. Делийский султанат и империя Моголов.
5. Османская империя: завоевания, этапы развития Порты.

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Ислам как культурный феномен, его рождение и эволюция. Расцвет арабо-мусульманской культуры в IX-XII вв.
2. Достижения арабской науки. Философия.
3. Арабо-мусульманское искусство, архитектура.
4. Особенности мусульманского права и морали. Культура арабского Востока и ее влияние на мировую культуру.

Задания для самостоятельной работы и практической работы к данному занятию:

1. Положение человека в исламе: запреты и предписания.
2. Раскол в исламе и арабские завоевания.

Практическое занятие по теме № 7. Новое время. Великие географические открытия

Цель проведения занятия: исследовать складывание основ национальных государств в Западной Европе и процессов становления общества в начале Нового времени.

Вопросы для обсуждения:

1. Разложение феодальных обществ и формирование в них элементов раннего капитализма.
2. Реформация в Европе: причины, возникновение протестантизма и влияние на формирование национальных государств в Европе.
3. Особенности первых европейских войн в XVII в. Тридцатилетняя война
4. Особенности первых европейских революций XVI – XVII вв. (Нидерланды, Англия).
5. Культура Возрождения.

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Великие географические открытия и начало колониального проникновения европейцев на Восток.
2. Основные этапы европейской колониальной экспансии на Восток: отличительные черты, содержание и характер взаимоотношений.
3. Колонии и зависимые страны: типологические различия.
4. Историческая роль колониализма на Востоке. Был ли возможен подобный феномен на Востоке?

Задания для самостоятельной работы и практической работы к данному занятию:

1. Определите жанрово-стилевую специфику произведения европейского искусства XVII (на выбор).
2. Проведите анализ произведения европейского и восточного искусства XVII (на выбор).
3. Дайте развернутую характеристику европейской культуры XVII-XIX вв.

Практическое занятие по теме № 8. Век Просвещения

Цель проведения занятия: сформировать знания о проблемах перехода в «царство разума» (социально-политические революции XVII - XVIII вв. в европейской и североамериканской истории); развития духовного мира человека на пороге перехода к индустриальному обществу.

Вопросы для обсуждения:

1. Английская модель аграрной капиталистической эволюции.
2. Французский вариант абсолютизма: зарождение, эволюция, крах.
3. Эволюция буржуазной государственности в странах Западной, Северной, Южной, Юго-Восточной, Восточной Европы и Америки: общее и особенное.
4. Основные линии развития буржуазных революций в странах Европы и Америки. переворот в Англии.
5. Война североамериканских колоний за независимость и образование США.
6. Основные альтернативы общественного развития в странах Европы и Америки в Новое время (протестантизм, просвещение, либерализм) и реакция на них (консерватизм, романтизм, национализм, социализм).

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Научная революция: складывание основ ньютоновской картины мира. Развитие естественных наук.
2. Великая французская революция и ее влияние на культуру Европы.
3. Основные направления в развитии культуры в Западной Европе.
4. Особенности гуманистического движения.
5. Политические и социальные теории.
6. Наука и власть: эволюция взаимоотношений в Новое время и появление в XIX в. научной идеологии позитивизма.

Задания для самостоятельной работы и практической работы к данному занятию:

1. Определите жанрово-стилевую специфику произведения европейского искусства XVIII в. (на выбор).
2. Проведите анализ произведения европейского искусства XVIII в. (на выбор).
3. Дайте развернутую характеристику европейской культуры XVIII в.

Практическое занятие по теме № 9. XIX век и рождение индустриальной культуры

Цель проведения занятия: изучение особенностей развития европейских государств, стран Азии, Африки, Северной и Южной Америки XIX в.;

формирование умений исследовать проблемные вопросы в истории Наполеоновской Франции, революций в Европе 20-30-х гг. XIX в, Гражданской войны в США (1861 – 1865 гг.), революции Мэйдзи в Японии; формирование навыков работы с историческими документами.

Вопросы для обсуждения:

1. Установление диктатуры Наполеона и завоевательные войны Франции.
2. Реформы и революции в Европе в 20-х гг. XIX в.
3. Буржуазные революции в Латинской Америке, США, Японии.
4. Буржуазная революция Мэйдзи в Японии.
5. Формирование индустриальной цивилизации в мире.

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Революции 1848 - 1849 гг. в Европе: причины, характер, значение.
2. Гражданская война в США (1861 – 1865 гг.) и ее влияние на мировую историю.

Задания для самостоятельной работы и практической работы к данному занятию:

1. Определите жанрово-стилевую специфику произведения искусства стран Востока XIX вв. и влияние на культуру Европы (на выбор).
2. Проведите анализ произведения искусства стран мира XIX вв. (на выбор).
3. Дайте развернутую характеристику культуры XIX вв.

Практическое занятие по теме № 10. Мир в первой половине XX в.

Передел мира

Цель проведения занятия: изучение исторических фактов, отражающих основные события и ход первой мировой войны, событий, связанных с революцией 1917 г. в России, политикой и экономикой в 20-30-х гг. XX в. в мире.

Вопросы для обсуждения:

1. Социально-политическая картина мира на рубеже XX в.
2. Первая мировая война: причины, итоги, экономические последствия. Противоречия, заложенные в послевоенном устройстве мира.
3. Влияние Великой Российской революции на европейское революционное движение.
4. Феномен государственно-монополистической экономики в 20-е гг. XX в.
5. Великий экономический кризис 1929 – 1933 гг. и его последствия для мировой экономики.
6. Альтернативы мирового развития в 30-х гг. XX в. Фашизм, национал-социализм, монофашизм, каудилизм.

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Эпоха «Пробуждения Азии» и революции начала XX в.
2. Мировая колониальная капиталистическая система в первой половине XX в.

Задания для самостоятельной работы и практической работы к данному занятию:

1. Модернизм в культуре первой половины XX в.
2. Стили и направления искусства первой половины XX в.

Практическое занятие по теме № 11. II Мировая война и ее последствия для второй половины XX в.

Цель проведения занятия: проследить и оценить развитие мировой цивилизации, ее противоречия второй половины XX в.

Вопросы для обсуждения:

1. Вторая мировая война 1939 – 1945 гг.: причины и ход основных событий.
2. Подведение итогов Второй мировой войны. Нюрнбергский и Токийский процессы над главными военными преступниками.
3. Парижская мирная конференция 1946 г. и проблемы демократического устройства послевоенного мира.
4. ООН и вопросы обеспечения международной безопасности.
5. Развязывание «холодной войны». Создание военно-политических блоков: НАТО и ОВД, их деятельность.
6. «План Маршалла» и его влияние на формирование международных отношений.
7. Послевоенные региональные кризисы:
 - а) военное противоборство в Корее и Вьетнаме;
 - б) палестинские войны;
 - в) Карибский кризис и его последствия.
8. Распад колониальных империй.
9. Разрядка международной напряженности. Заключительный Акт европейского совещания по безопасности 1 августа 1975 г. Международные отношения во второй половине 1970-х - начале 1980-х гг.
10. Распад СССР и международная обстановка на рубеже 1990-х гг. Социально-политические перемены в Восточной Европе и роспуск СЭВ и ОВД.

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Духовное развитие западного общества в XX в. Художественная культура, мировоззренческие и философские искания.

2. Массовая культура и ее влияние на мир.

Задания для самостоятельной работы и практической работы к данному занятию:

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.

Практическое занятие по теме № 12. Мир на рубеже XX – XXI вв. Современная цивилизация: глобализация и мировая культура

Цель проведения занятия: исследовать место XX века во всемирно-историческом процессе; кризис современной цивилизации, его проявления и поиск путей развития; новый уровень исторического синтеза; глобализации истории, структурно-технологической перестройки, развития многополярной системы международных отношений, обострения мировых проблем.

Вопросы для обсуждения:

1. Становление и расстановка современных политических структур. Факторы складывания однополярной системы международных отношений.
2. Восток после распада СССР. Основные проблемы внутривосточного развития стран Азиатско-тихоокеанского региона.
3. Глобальные проблемы человечества.
4. Формирование общемировых финансовых и информационных систем. Сценарии культурного развития. Глобализация и глокализация.

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Локальные и глобальные конфликты в эпоху глобализации.
2. Образование Европейского союза. Динамика развития стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
3. Рост китайской экономики. Экологические проблемы современного мира.

Задания для самостоятельной работы и практической работы к данному занятию:

1. Определите жанрово-стилевую специфику произведения современного искусства (на выбор).
2. Проведите анализ произведения современного искусства (на выбор).
3. Дайте развернутую характеристику направлений культуры стран современного мира.

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.

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень учебной литературы

1. Пленков, О. Ю. Новейшая история стран Европы и Америки : учебник для вузов / О. Ю. Пленков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16828-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/53185>

2. Сафронов, Б. В. Новая история стран Азии и Африки : учебное пособие для вузов / Б. В. Сафронов, Ю. И. Лосев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 305 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10425-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/517499>

3. История новейшего времени : учебник и практикум для вузов / В. Л. Хейфец, Р. В. Костюк, Н. А. Власов, Н. С. Ниязов ; под редакцией В. Л. Хейфеца. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15253-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/511499>

4. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков : учебник для вузов / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В. Шишкин ; под редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 129 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08094-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/511760>

5. Всемирная история в 2 ч. Часть 2. История Нового и Новейшего времени : учебник для вузов / Г. Н. Питулько, Ю. Н. Полохало, Е. С. Стецкевич, В. В.

Шишкин ; под редакцией Г. Н. Питулько. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 296 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01795-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/512430>

8.2. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины

1. Строительное искусство древних римлян / О. Шуази ; переводчик А. А. Сапожникова, В. Н. Калиш ; под редакцией Г. И. Бердичевского. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 228 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-15553-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/520516>

2. Новая история в документах и материалах. В 2 т. Том 2 — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 351 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09323-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/517225>

3. История Рима / Т. Моммзен ; переводчик В. Н. Неведомский, А. Н. Веселовский ; под редакцией Н. Д. Чечулина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 291 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06632-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/516290>

4. Ларин, Е. А. Новейшая история стран Латинской Америки: Куба : учебное пособие для вузов / Е. А. Ларин. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 171 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10737-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/516480>

5. Петрушевский, Д. М. Очерки из истории английского государства и общества в Средние века / Д. М. Петрушевский. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 239 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06438-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/516318>

6. Петрушевский, Д. М. Очерки из истории средневекового общества и государства / Д. М. Петрушевский. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 372 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06363-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/516321>

7. Любавский, М. К. История западных славян / М. К. Любавский. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 445 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10729-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/518045>

8. Сергеев, В. С. История Древней Греции : учебник для вузов / В. С. Сергеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 391 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07906-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514374>

9. Васильев, Л. С. История стран Азии и Африки. Средние века и раннее Новое время : учебное пособие для вузов / Л. С. Васильев. — Москва :

Издательство Юрайт, 2023. — 371 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9363-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/512048>

10. Васильев, Л. С. История стран Азии и Африки. Середина XX - начало XXI века : учебное пособие для вузов / Л. С. Васильев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 416 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9365-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/512050>

11. Васильев, Л. С. История стран Азии и Африки. Середина XIX - середина XX века : учебное пособие для вузов / Л. С. Васильев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 386 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9364-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/512049>

12. Грановский, Т. Н. Лекции по истории Средневековья / Т. Н. Грановский. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 385 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09452-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514831>

8.3 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/>

8.4. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ [ЭБС «Руконт» http://rucont.ru/](http://rucont.ru/) и [ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com](http://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 философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной
и методической работе
_____/Морозова И.С./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ РОССИИ

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 10 от 20.06.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «История России» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, (уровень специалитета) Приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 N 1116 (ред. от 08.02.2021).; Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024 г.) и утвержденного ректором Института.

Рабочая программа учебной дисциплины «История России» соответствует стандарту исторического образования, отраженного в «Концепции преподавания истории России для неисторических специальностей и направлений подготовки» (в соотв. с Пр. Минобрнауки России от 19.07.2022 №662, утв. Протоколом Экспертного совета по развитию исторического образования от 15.02.2023, №ВФ/15-пр, письмом Минобрнауки России от 17.10.2022, № МН-5/34660, письмом Минобрнауки России от 20.02.2023, №МН-5/168376).

Изучение дисциплины «История России» обусловлено развитием мировой исторической науки, накоплением новых исторических знаний, возросшим общественным интересом к событиям прошлого, требующим принципиальных оценок ключевых событий мировой истории, анализа «трудных вопросов истории», которые вызывают острые дискуссии в обществе.

Преподавание дисциплины «История России» нацелено на формирование исторического сознания, что является основой понимания сущности происходящих на современном этапе процессов и событий. Именно историческое сознание является наиболее существенной составляющей гражданской и национальной идентичности населения Российской Федерации. Общность в понимании исторического прошлого необходима для обеспечения единства многонационального народа России. Рабочая программа направлена на формирование способности осмысливать процессы, события и явления в России и мире в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципом историзма, формулировать и аргументированно отстаивать патриотическую позицию по проблемам отечественной истории.

Основное содержание дисциплины составляют процессы, явления и главные, наиболее значимые для исторической памяти россиян события отечественной истории. Соотнесены отечественная и всемирная истории: история человечества рассматривается как общемировой процесс, синхронно и в связи с историей России. В разделах, посвященных истории культуры, техники, экономики, уделено особое внимание развитию

определенной отрасли науки или производства. Региональная история как один из существенных аспектов исторического знания, формирующая общность в понимании прошлого, также представлена в тесной взаимосвязи с общей историей России.

Трудоемкость дисциплины «История» составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа), структурно дисциплина состоит из разделов и тем.

Формы промежуточной аттестации – зачёты без оценки во 2, 3, 4 семестрах, зачёт с оценкой в 5 семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является:

формирование у студентов общегражданской идентичности, основанной на понимании исторического опыта строительства российской государственности на всех его этапах, понимании того, что на всем протяжении российской истории сильная центральная власть имела важнейшее значение для построения и сохранения единого культурно-исторического пространства национальной государственности.

Изучение дисциплины «История России» ориентировано на реализацию следующих задач:

1. сформировать у студентов цельный образ истории России с пониманием ее специфических проблем, синхронизировать российский исторический процесс с общемировым, а также развивать умения работы с историческими источниками и научной литературой;

2. помочь студенту овладеть знаниями исторических фактов – дат, мест, участников и результатов важнейших событий, а также исторических названий, терминов; усвоить исторические понятия, концепции; обратить особое внимание на периоды, когда Россия сталкивалась с серьезными историческими вызовами или переживала кризисы, рассмотреть вызвавшие их причины и предпосылки, а также пути преодоления; исторический опыт национальной и конфессиональной политики Российского государства на всех этапах его существования (включая периоды Российской империи и Советского Союза) по достижению межнационального мира и согласия, взаимного влияния и взаимопроникновения культур;

3. выработать у студентов навыки и умения извлекать информацию из исторических источников, применять ее для решения познавательных задач; использовать приемы исторического описания (рассказ о событиях, процессах, явлениях) и объяснения (раскрытие причин и следствий событий, выявление в них общего и различного, определение их характера, классификация и др.);

4. сформировать представление об оценках исторических событий и явлений, навыки критического мышления (умение определять и обосновывать свое отношение к историческим и современным событиям, их участникам);

5. сформировать у будущих специалистов патриотически ориентированную политическую культуру на основе понимания исторических аспектов актуальных геополитических и социальных проблем, источников их возникновения и возможных путей их разрешения с учетом имеющегося у человечества исторического опыта;

6. сформировать ответственность будущего специалиста за результаты своей деятельности, помочь определить собственные параметры его жизни, ценности и нормы поведения на производстве, в научных учреждениях, в предпринимательской деятельности и личном участии в общественных преобразованиях, а также нравственные ориентиры в разрешении глобальных проблем современности;

7. сформировать у студентов представление об историческом пути российской цивилизации как неотъемлемой части мирового исторического процесса через изучение основных культурно-исторических эпох;

8. сформировать у студентов целостное представление об основных периодах и тенденциях развития многонационального российского государства с древнейших времен по настоящее время;

9. обучить студентов выделению, анализу наиболее существенных связей и признаков исторических явлений и процессов, систематизации и обобщению исторических источников, сведению отдельных и часто разрозненных фактов и событий в стройную систему достоверных знаний, выявлению причинно-следственных связей между ними, глубинных процессов, определяющих ход общественного развития, его движущие силы и мотивацию;

10. сформировать подход к истории российского государства как к непрерывному процессу обретения национальной идентичности, становления единого культурно-исторического пространства;

11. выработать потребность в компаративистском подходе к оценке сходных процессов и явлений, таких как освоение новых территорий, строительство империи, складывание форм и типов государственности, организационных форм социума и др.;

12. выработать сознательное оценочное отношение к историческим деятелям, процессам и явлениям, исключающее возможность возникновения внутренних противоречий и взаимоисключающих трактовок исторических событий, в том числе имеющих существенное значение для отдельных регионов России;

13. выработать сознательное отношение к истории прошлого региона как основы для формирования исторического сознания, воспитания общегражданской идентичности и патриотизма.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «История России» 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 52.05.02 Режиссура театра.

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 России» изучается одновременно с целым рядом гуманитарных и искусствоведческих дисциплин ОП ВО – «Всеобщая История», «Основы российской государственности и государственной культурной политики РФ», «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 России» предваряет 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 России» направлено на формирование у студентов следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций (табл.1).

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине История России

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.
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: - исторические процессы и явления в их социокультурных, политических, экономических измерениях и их отражение в исторических источниках; - основы истории как научного знания и формируемую на его основе картину мира различных эпох и регионов; Умеет: - применять социально-гуманитарную (историческую) терминологию; - квалифицированно использовать навыки исторического исследования при изучении актуальных проблем всеобщей истории и мировой культуры. Владеет: - навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии; - устойчивыми навыками восприятия и осмысления

		динамики исторического развития в широком общественно-политическом, интеллектуальном, социокультурном и культурно-антропологическом контексте.
ОПК-1 Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1 Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств. ОПК-1.2 Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	Знает: - теорию и историю культуры и искусства от древности до современности; - основные 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 дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «История России» составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа.

Формы промежуточной аттестации – зачёты без оценки во 2, 3, 4 семестрах, зачёт с оценкой в 5 семестре для студентов очной формы обучения.

Очная форма обучения

Виды учебной работы					
	2 семестр	3 семестр	4 семестр	5 семестр	Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:	28	28	28	32	116

Лекции	10	10	10	12	42
Практические занятия	18	18	18	20	74
Форма промежуточной аттестации - зачёт					
2. Самостоятельная работа	8	8	8	4	28
Всего	36	36	36	36	144
Трудоемкость	час.	144			
	ЗЕТ	4			

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Всего, час
		Л	ПЗ		
1.	Раздел 1. История как наука	2	4	2	8
2	Раздел 2. Народы и государства на территории современной России в древности. Русь в IX – первой трети XIII вв.	4	10	2	16
3	Раздел 3. Период перемен в истории Руси: государство в XIII – XV вв.	6	10	4	20
4	Раздел 4. Противоречия в развитии России в XVI – XVII вв. – поиск выхода из затянувшегося кризиса.	6	10	4	20
5	Раздел 5. Россия в XVIII веке: эпоха преобразований	6	10	4	20
6	Раздел 6. Российская империя в XIX – начале XX в.	6	10	4	20
7	Раздел 7. Россия в первой половине XX в.	6	10	4	20
8	Раздел 8. Россия во второй пол. XX в. – 2022 г.	6	10	4	20
	<i>Зачёты</i>				
	<i>Итого</i>	42	74	28	144

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 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 (практическим занятиям)

Общие требования при подготовке к занятиям: задания выполняются индивидуально, по одному из вопросов (или его части) готовится презентация в PowerPoint и выступление на 7-10 минут.

Раздел I. Общие вопросы курса

Практическое занятие по теме 1. История как наука. (с ИАМ)

Цель проведения занятия: изучение предмета и задач курса «История России», основных понятий, терминов, которыми оперирует историческая наука. Формирование способности определять основные источники для изучения истории и уметь соотносить общие исторические явления и отдельные факты.

Метод проведения занятия: дискуссия.

Вопросы для обсуждения:

1. Предмет и методы исторической науки.

2. Хронологические рамки, подходы и принципы к выделению периодизации в историческом процессе.
3. Понятие об источнике. Определения исторического источника. Эволюция видов исторических источников.
4. Историческое событие и исторический факт.
5. Научная хронология и летосчисление в истории России.

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Общее и особенное в истории разных стран и народов.
2. Исторический источник и научное исследование в области истории.

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

1. Какое место история занимает в системе наук?
2. Какие проблемы периодизации Древний мир, Средние века, Новая история, Новейшая история можно выделить?
3. Археология и вещественные источники.

Раздел II. Народы и государства на территории современной России в древности.

Практическое занятие по теме 2. Первобытная культура. Древние культуры и государства.

Цель проведения занятия: изучение основных понятий, относящихся к эпохе первобытного общества; формирование умений выделять основные этапы первобытного общества и древности; формирование навыков способностью определять основные источники для изучения истории древних культур, сохранившихся на территории современной России. Изучение основных концепций всемирно-исторического развития; важнейших достижений культуры и системы ценностей, сформировавшихся в ходе исторического процесса.

Метод проведения занятия: круглый стол.

Вопросы для обсуждения:

1. Этапы первобытного общества.
2. Заселение территории современной России человеком современного вида. Каменный век.
3. Неолитическая революция. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии.
4. Основные направления развития и особенности древневосточной, древнегреческой и древнеримской цивилизаций. Греческая колонизация.
5. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство.
6. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока.

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Скифы. Степная зона. Кочевые общества евразийских степей.
2. Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов.

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

1. Античное наследие в культуре России.
2. Восточное наследие в культуре народов России.

Практическое занятие по теме 3. Происхождение славян. их соседи и враги

Цель проведения занятия: овладение навыками работы с разноплановыми источниками; исторического анализа: классификация, сопоставление, обобщение; эффективного поиска информации, самостоятельного осмысления исторического наследия. Формирование уважительного отношения к историческому наследию и традициям народов России.

Метод проведения занятия: дискуссия.

Вопросы для обсуждения:

1. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян.
2. Расселение славян, их разделение на три ветви: восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи: балты и финно-угры.
3. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Религиозные представления.
4. Хазарский каганат и принятие им иудаизма.
5. Волжская Булгария как часть мусульманского мира. Возникновение и распространение ислама и Арабский халифат.

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Религиозные представления восточных славян. Язычество.
2. Античные историки и источники о славянском мире в эпоху древности. Склавины, анты.

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

1. Роль степного окна в миграционных потоках в Восточной Европе.
2. Взаимосвязь германского и славянского мира в этногенезе.

Раздел III. Русь в IX — первой трети XIII вв.

Практическое занятие по теме 4. Восточно-славянские племена VIII–IX вв. Образование государства Русь и его развитие в конце X — начале XII в.

Цель проведения занятия: изучение основных этапов развития российской государственности; формирование умений исследовать проблемные вопросы в истории России; формирование навыков работы с историческими документами.

Метод проведения занятия: дискуссия.

Вопросы для обсуждения:

1. Этнокультурные и социально-политические процессы становления

русской государственности, их отличия от аналогичных процессов в Европе и Азии.

2. Предпосылки государственности у восточных славян, формирование племенных союзов. «Призвание варягов» и начало династии Рюриковичей.

3. Теории о происхождении государства у восточных славян, современная научная полемика о природно-климатическом и геополитическом факторах.

4. Сущность и содержание основных этапов становления и развития древнерусского государства.

5. Внутренняя и внешняя политика первых русских князей (Олег, Игорь, Ольга, Святослав)

6. Внутренняя и внешняя политика князя Владимира I. Принятие христианства.

7. Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Проблема «феодализма» в целом и в древней Руси в частности.

8. Правление Ярослава и его наследников. Внешняя политика и международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами, странами Центральной, Западной и Северной Европы.

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Роль принятия христианства в формировании российской цивилизации.

2. Двоеверие на Руси после принятия христианства. Византизм и византийское наследие на Руси.

3. Дискуссии по поводу так называемой норманнской теории и современные научные взгляды на проблему.

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

1. Становление европейской средневековой цивилизации и славянство в V-VII вв.

2. Значение правления князя Владимира Мономаха. Развитие законодательства.

Семинар по теме 5. Русь в середине XII — начале XIII в.

Цель проведения занятия: изучение основных этапов развития российской государственности; формирование умений исследовать проблемные вопросы в истории России; формирование навыков работы с историческими документами и обобщения информации в работе источниками, литературой для ведения научной и общественной полемики.

Метод проведения занятия: круглый стол.

Вопросы для обсуждения:

1. Формирование земель — самостоятельных политических образований («княжеств»): тенденции и предпосылки (экономические, политические, социальные).

2. Важнейшие земли и особенности их социально-экономического и политического развития: Киевская, Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская, Рязанская, Новгород — и начало формирования республиканского строя.

3. Внешняя политика русских земель.

4. Полемика о раннефеодальной монархии и системе политических феодальных отношениях на территории русских земель.

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Роль новгородского боярства в развитии феодальной республики.
2. Галицко-Волынская Русь и ее международные связи.
3. Мономаховичи и оформление Владимиро-Суздальской Руси, как нового центра притяжения.

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

1. Развитие земледельческой системы и феодальных иммунитетов на Руси.
2. Торгово-экономические и политические связи русских земель со своими соседями.

Раздел IV. Русь в XIII–XV вв.

Практическое занятие по теме 6. Феодальная раздробленность русских земель.

Цель проведения занятия: изучение основных этапов развития российской государственности; формирование умений исследовать проблемные вопросы в истории России; формирование навыков работы с историческими документами и обобщения информации в работе источниками, литературой для ведения научной и общественной полемики.

Метод проведения занятия: дискуссия.

Вопросы для обсуждения:

1. Средневековое общество Европы и крестовые походы на Восток.
2. Объявление православных еретиками и начало крестового похода на Северную и Восточную Европу.
3. Агрессия немецких орденов, шведских и датских рыцарей-крестоносцев на Прибалтику и Русь.
4. Исторический выбор Александра Невского, его сражения и научная дискуссия.
5. Формирование литовского государства и начало завоеваний, участие в феодальных войнах русских земель.

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Русско-литовские отношения и выбор религии.
2. Польско-литовское и венгерское влияние на западнорусские земли. Выбор княжества Галицко-Волынского.

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

1. Особенности государств Азии в сохранении культуры. Восточный феодализм и деспотия.
2. Рыцарство и дружина: общее и особенное в феодальном обществе Европы и Руси.

Практическое занятие по теме 7. Русские земли в середине XIII в. —

XIV в. Внешнеполитические угрозы.

Цель проведения занятия: способствовать выработке навыков получения, анализа и обобщения исторической информации и применение методов и средств познания для самоорганизации в работе источниками, литературой для ведения научной дискуссии.

Метод проведения занятия: дискуссия.

Вопросы для обсуждения:

1. Монгольская империя. Завоевания Чингисхана.
2. Походы Батыя на Русь, последствия и установление системы и форм вассальной зависимости.
3. Последствия монгольской зависимости для русских земель. Формирование новых центров.
4. Владимирское княжение и противостояние Твери и Москвы. Роль Ивана Калиты.
5. Правление Дмитрия Донского: внутренние и внешние факторы развития княжества.
6. Роль Куликовской битвы в процессе политического и духовно-социального формирования государственности.

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Роль церкви. Перенос митрополичьей кафедры.
2. Сподвижничество Сергея Радонежского и его духовное влияние на общество.

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

1. Экономическое развитие русских земель после монгольского завоевания. Дискуссия о последствиях.
2. Золотая Орда и ее значение в европейских и восточных торгово-экономических связях.
3. Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–XV вв.

Практическое занятие по теме 8. Формирование единого Русского государства в XV в. Европа и мир в эпоху Позднего Средневековья

Цель проведения занятия: изучение основных этапов развития российской государственности; формирование умений исследовать проблемные вопросы в истории России; формирование навыков работы с историческими документами.

Метод проведения занятия: круглый стол.

Вопросы для обсуждения:

1. Великое княжество Литовское в XIV–XV вв. Грюнвальдская битва. Унии между Польшей и Литвой. Противостояние с Литвой за русские земли. Князь Витовт и его наследие.
2. Феодалная династическая война в XV в.
3. Предпосылки образования единого государства под властью Москвы (политические, социальный, экономические, духовные).
4. Правление Ивана Великого и значение его государственной

деятельности.

5. Расширение международных связей Московского государства.

6. Церковь и великокняжеская власть. Иосифляне и нестяжатели. Неортодоксальные религиозные течения. «Новгородско-московская ересь».

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Образование национальных государств в Европе: общее и особенное.

2. Раннее формирование единого государства (Франция, Англия).

3. Русские земли в составе Великих княжеств Литовского, а также Польского королевства, и Великого княжества Московского.

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

1. Фактор борьбы с внешней угрозой (Арабское владычество и Реконкиста в Испании).

2. Наднациональные государственные образования (Священная Римская империя). Консервация раздробленности в Италии и Германии.

3. Фактор королевской (царской) власти: судьбы Бургундии и Великого княжества Литовского.

Практическое занятие по теме 9. Средневековая древнерусская культура

Цель проведения занятия: формирование уважительного отношения к историческому наследию и традициям России; применение методов и средств познания для самоорганизации в работе источниками, литературой для ведения научной дискуссии.

Метод проведения занятия: дискуссия.

Вопросы для обсуждения:

1. Крещение Руси и его роль в дальнейшем развитии русской культуры. Формирование христианской культуры.

2. Появление письменности и литературы. Представления об авторстве текстов. Переводная литература. Основные жанры древнерусской литературы.

3. Летописание («Повесть временных лет») и жития святых.

4. Княжеско-дружинный эпос («Слово о полку Игореве» и споры о его датировке, «Задонщина»). «Поучение» Владимира Мономаха.

5. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина.

6. Средневековая русская архитектура.

7. Древнерусское изобразительное искусство: мозаики, фрески, иконы. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева. Приглашение Иваном III иноземных мастеров. Ансамбль Московского Кремля.

8. Знания о мире и технологии. Обучение и уровень грамотности в древней Руси, берестяные грамоты, граффити.

9. Православная церковь и народная культура, скоморошество.

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Дохристианская культура восточных славян и соседних народов. Повседневная жизнь, семейные отношения, материальная культура, верования. Былины.

2. Основные достижения мировой культуры в эпоху Средневековья. Взлет культуры стран ислама в раннее Средневековье, ее роль в сохранении и передаче наследия античного мира.

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

1. Культура и искусство Индии, Китая и стран Дальнего Востока в Средние века.
2. Христианство и культура Византии и средневековой Европы.

Раздел V. Российское государство XVI–XVII вв.

Практическое занятие по теме 10. Россия в начале XVI в. Мир к началу эпохи Нового времени. Завершение процесса объединения русских земель.

Цель проведения занятия: выработать комплексное представление о важнейших государственных, социальных, общественных изменениях в историческом развитии России; ввести в круг исторических проблем, способствовать выработке навыков получения, анализа и обобщения исторической информации.

Метод проведения занятия: круглый стол.

Вопросы для обсуждения:

1. Завершение процесса объединения русских земель под властью великих князей московских (включение в состав их владений Брянска, Северских земель, Пскова, Смоленска и Рязани).

2. Внешняя политика Московского государства в первой трети XVI в. Военные конфликты с Великим княжеством Литовским, Крымским и Казанским ханствами.

3. Великий князь Василий III Иванович. Усиление великокняжеской власти. Формирование аппарата центрального управления. Боярская дума. Первые приказы. Укрепление власти великого князя московского. Ликвидация удельной системы.

4. Завершение формирования доктрины «Москва — Третий Рим», формула монаха Филофея. Идеино-политическая борьба в Русской православной церкви. «Иосифляне» и «нестяжатели». Взаимоотношения между светской и церковной властью.

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Османский фактор и его влияние на экономическую и политическую ситуацию в Европе.

2. Начало эпохи Великих географических открытий и расширение горизонтов европейской цивилизации.

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

1. Реформация в Европе. Роль Мартина Лютера.
2. Контрреформация в Европе. Религиозные войны во Франции.

Практическое занятие по теме 11. Эпоха Ивана IV Грозного.

Цель проведения занятия: выработать комплексное представление о важнейших государственных, социальных, общественных изменениях в историческом развитии России; ввести в круг исторических проблем, способствовать выработке навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. Применение методов и средств познания для самоорганизации в работе источниками, литературой для ведения научной дискуссии.

Метод проведения занятия: дискуссия.

Вопросы для обсуждения:

1. Регентство великой княгини Елены Глинской. Период боярского правления. Официальное принятие Иваном IV царского титула.
2. Правительство «Избранной рады» и значение его в процессе централизации.
3. Опричнина. Споры о причинах и характере опричнины в исторической науке.
4. Внешняя политика Московского государства. Военные столкновения с Великим княжеством Литовским (Речью Посполитой) и Швецией. Ливонская война: задачи войны и причины поражения России.
5. Социально-экономическое развитие страны. Аграрный характер экономики Московского государства. Низкий уровень урбанизации.

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Поход атамана Ермака Тимофеевича и начало присоединения Западной Сибири.
2. Внешняя торговля со странами Азии и Европы. Начало расцвета городов на волжском и беломорском торговых путях и упадка Новгорода и Пскова.

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

1. Послания Ивана Грозного о сущности самодержавной власти. Переписка с князем Андреем Курбским.
2. Первое столкновение с Османской империей (1569) и отношения с Крымским ханством.

Практическое занятие по теме 12. Россия на рубеже XVI–XVII вв.

Смутное время.

Цель проведения занятия: извлекать из исторического прошлого практические уроки для применения полученных знаний в профессиональной и общественной деятельности; аргументированно высказывать свое мнение о дискуссионных проблемах истории, опираясь на основные концептуальные подходы. Сформировать навыки анализа исторических источников, демонстрации гражданской позиции по важнейшим проблемам истории; приемами ведения дискуссий и полемики.

Метод проведения занятия: круглый стол.

Вопросы для обсуждения:

1. Экономический кризис в Московском государстве конца XVI в. Крепостнические тенденции. Крепостное право и поместное войско.
2. Династическая ситуация после кончины Ивана Грозного. Царствование Федора Ивановича. Политическая борьба при московском дворе в конце XVI в.
3. Дискуссия о причинах и хронологии Смутного времени в России. Периодизация Смуты. Начало Смутного времени. Предпосылки системного кризиса Московского государства в начале XVII в.
4. Династический этап. Развитие феномена самозванства. Начало гражданской войны.
5. Углубление и расширение гражданской войны. Царствование Василия IV Ивановича Шуйского.
6. Национальный этап. Избрание новой династии.

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Социальный протест. Восстания в период Смутного времени.
2. Военные действия против войск Речи Посполитой и Швеции.

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

1. Роль казачества в выборе нового монарха в 1613 г.
2. Земства и формирование гражданского общества в начале XVII в.

Практическое занятие по теме 13. Россия в XVII в. Ведущие страны Европы и Азии, международные отношения

Цель проведения занятия: выработать комплексное представление о важнейших государственных, социальных, общественных изменениях в историческом развитии России; ввести в круг исторических проблем, способствовать выработке навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. Применение методов и средств познания для самоорганизации в работе источниками, литературой для ведения научной дискуссии.

Метод проведения занятия: дискуссия.

Вопросы для обсуждения:

1. Социально-экономическое развитие. Восстановление разрушенной в Смутное время экономики страны. Первые мануфактуры. Социальный статус их владельцев и характер привлечения рабочей силы.
2. Общественные потрясения и трансформации XVII в. Восстания «Бунташного века».
3. Политическое развитие Московского государства. Царь Михаил Федорович. Правительство патриарха Филарета. Роль Земских соборов.
4. Царь Алексей Михайлович. Укрепление абсолютистских тенденций. Ослабление позиций Боярской думы и роли Земских соборов. Укрепление приказной системы государственного управления.
5. Патриарх Никон. Спор о взаимоотношениях «священства и царства». Церковная реформа и раскол Русской православной церкви. Старообрядчество.
6. Царь Федор Алексеевич. Усиление вектора на «вестернизацию» России. Планы реформ в сфере управления и социальной политики. Отмена местничества.

7. Внешняя политика. Восстановление утраченных в Смутное время позиций на международной арене. Русско-польская война. Андрусовское перемирие. Возвращение Смоленских и Северских земель в состав России, присоединение Левобережной Украины и Киева.

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Развитие торговли и ремесла. Политика правительства в сфере внутренней и внешней торговли. Торговый (1653) и Новоторговый (1667) уставы.

2. Основные задачи внешней политики на северо-западном направлении (русско-шведская война 1656–1658 гг.) и на юге (русско-турецкая война, оборона Чигирина, Бахчисарайский мирный договор).

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

1. Продвижение российских границ на восток до берегов Амура и Тихого океана.

2. Тридцатилетняя война (1618–1648) и Вестфальский мирный договор. Закат могущества империи Габсбургов и усиление Англии, Франции и Голландии. Начало колонизации европейскими государствами территорий Северной Америки.

Практическое занятие по теме 14. Культура России в XVI–XVII столетиях.

Цель проведения занятия: формирование уважительного отношения к историческому наследию и традициям России; применение методов и средств познания для самоорганизации в работе источниками, литературой в изучении важнейших достижений культуры и системы ценностей, сформировавшихся в ходе исторического процесса.

Метод проведения занятия: круглый стол.

Вопросы для обсуждения:

1. Развитие традиций древнерусской культуры и новые веяния. Распространение грамотности. Решения Стоглавого собора об обучении духовенства.

2. Новые архитектурные стили: шатровый, русское узорочье.

3. Новые веяния в живописи и архитектуре конца XVII в. Московское барокко. Развитие фресковой живописи и иконописания (Симон Ушаков).

4. Западное влияние в русской культуре XVII в. и основные каналы его проникновения.

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Появление книгопечатания в Западной Европе и в России (Иоганн Гутенберг, Франциск Скорина, Иван Федоров). Культурно-историческое значение этого достижения.

2. Расцвет историописания в эпоху Ивана Грозного («Степенная книга», «Лицевой летописный свод»).

3. Летописные памятники и полемические сочинения Смутного времени. Издание печатного «Синописа».

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

1. Расцвет житийной литературы — «собрание святыни» при митрополите Макарии («Великие Миней Четьи»).
2. Формирование старообрядческой культуры («Житие протопопа Аввакума»).

Раздел VI. Российская империя

Практическое занятие по теме 15. Россия в XVIII в. Преобразования Петра I.

Цель проведения занятия: изучение основных этапов развития российской государственности и формирование комплексного представления о важнейших государственных, социальных, общественных изменениях в историческом развитии России; исторических проблемах и способствовать выработке навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. Применение методов и средств познания для самоорганизации в работе источниками, литературой для ведения научной дискуссии.

Метод проведения занятия: круглый стол.

Вопросы для обсуждения:

1. Методы, средства, принципы, цели преобразований. Вопросы о программе и планомерности преобразований. Роль государства и верховной власти в осуществлении реформ. «Эволюционный» и «революционный» форматы преобразований.
2. Преобразования в области государственного управления. Основные принципы и результаты: усиление самодержавной власти, централизация, развитие бюрократии. Пропаганда и практика этатизма.
3. Реформы местного управления. Первая и вторая областные реформы.
4. Становление регулярного государства: система законов, регламентов и предписаний; бюрократизация чиновничьего аппарата.
5. Военная реформа Петра I. Строительство регулярной армии. Рекрутские наборы. Создание военного флота.
6. Изменение главного вектора внешней политики России на рубеже XVII и XVIII вв. Северная война 1700–1721 гг.
7. Последствия петровских преобразований. Итоги и значение модернизации, ее влияние на путь исторического развития Российского государства. Начало смены религиозного мировосприятия рациональным. Дискуссии вокруг оценок деятельности Петра I, проблема цены реформ.

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Перемены в структуре российского общества. Консолидация служилых чинов по отчеству в единое дворянское сословие («шляхетство»): причины трансформации его прав и обязанностей. Указ о единонаследии. Табель о рангах.
2. Политика по отношению к купечеству и городу: расширение самоуправления и усиление налогового гнета («налоги в обмен на права»).

3. Упорядочивание крестьянского сословия и его новая стратификация: владельческие, государственные и дворцовые крестьяне.

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

1. Восточная политика Петра I. Прутский поход 1711 г. Каспийский поход 1722–1723 гг. Поиски путей в Индию.

2. Нормализация взаимоотношений с Китаем (Нерчинский договор 1689 г., договор о торговых контактах через Кяхту).

3. Реформы в дипломатической сфере. Организация постоянных представительств в зарубежных странах. Организация консульств.

**Практическое занятие по теме 16. Эпоха «дворцовых переворотов».
1725–1762 гг.**

Цель проведения занятия: изучение основных этапов развития российской государственности и формирование комплексного представления о важнейших государственных, социальных, общественных изменениях в историческом развитии России; исторических проблемах и способствовать выработке навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. Применение методов и средств познания для самоорганизации в работе источниками, литературой для ведения научной дискуссии.

Метод проведения занятия: круглый стол.

Вопросы для обсуждения:

1. Вопрос о продолжении преобразований Петра I его преемниками. Сохранение основных параметров курса внутренней и внешней политики, определенной Петром I.

2. Предпосылки и основные факторы политической нестабильности в России после Петра I. Незавершенность преобразований в системе управления. Роль армии и гвардии. Фаворитизм. Неопределенность в престолонаследии.

3. Насильственная смена правящих монархов (свержение Иоанна Антоновича и Петра III), отстранение от власти фактических правителей А.Д. Меншикова, Э.И. Бирона.

4. Правление Анны Иоанновны, особенности ее внутренней политики. «Бироновщина» — суть явления, вопрос о «немецком засилье».

5. Правление Елизаветы Петровны. Укрепление позиций дворянства. Меры в сфере экономики (распространение монополий, отмена внутренних торговых пошлин, учреждение дворянского и купеческого банков, протекционизм во внешней торговле, налоговая политика).

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Петр III — результаты его кратковременного правления в сфере внутренней политики, «Манифест о вольности дворянской».

2. Внешнеполитические акции Петра III. Недовольство его политикой в среде российского дворянства, армии, церкви. Причины свержения Петра III.

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

1. Внешняя политика Анны Иоанновны.

2. Семилетняя война в истории Европы и ее роль для России.

Практическое занятие по теме 17. Россия во второй половине XVIII в. Эпоха Екатерины II.

Цель проведения занятия: изучение основных этапов развития российской государственности и формирование комплексного представления о важнейших государственных, социальных, общественных изменениях в историческом развитии России; исторических проблемах и способствовать выработке навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. Применение методов и средств познания для самоорганизации в работе источниками, литературой для ведения научной дискуссии.

Метод проведения занятия: дискуссия.

Вопросы для обсуждения:

1. Вопрос о просвещенном абсолютизме в России. Уложенная комиссия 1767–1769 гг. Цели созыва, результаты работы.
2. Укрепление самодержавной власти: идеология и практика. Реформа Сената, эволюция центральных отраслевых органов управления.
3. Губернская реформа Екатерины II. Ее предпосылки. Основное содержание: создание отдельных от администрации судебных органов, отраслевые учреждения на местах, привлечение сословий к местному управлению.
4. Внешняя политика России середины и второй половины XVIII в. Россия и революция во Франции.
5. Павел I. Основные черты, особенности и цели его правления, противоречия во внешней политике.

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Распространение идей Просвещения в Европе. Их влияние в политике, общественной жизни, культуре. Идеи Вольтера, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, французской «Энциклопедии».
2. Взгляды российских мыслителей по актуальным политическим и социальным проблемам. Журналы и публицистика. Н.И. Панин. Крестьянский вопрос в журналах Н.И. Новикова. Идеи А.Н. Радищева.

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

1. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Его причины, движущие силы. Казаки, народы Урала и Поволжья. Участие крепостных крестьян в период наивысшего подъема восстания. Цели и идеология восставших.
2. Взаимоотношения государства и церкви. Секуляризация церковных владений, ее последствия для дальнейшей жизни монастырей.
3. Национальная и конфессиональная политика Российской империи.

Тема № 18. Русская культура XVIII в.

Цель проведения занятия: формирование уважительного отношения к историческому наследию и традициям России; применение методов и средств познания для самоорганизации в работе источниками, литературой в изучении важнейших достижений культуры и системы ценностей, сформировавшихся в ходе исторического процесса.

Метод проведения занятия: круглый стол.

Вопросы для обсуждения:

1. Школа и образование в России в XVIII в.
2. Российская наука в XVIII в. Становление российской науки. Роль иностранных ученых, работавших в России (Л. Эйлер, Г.Ф. Миллер). М.В. Ломоносов, значение его деятельности в истории русской науки и просвещения.
3. Новые веяния в русском искусстве. Смена стилей. Влияние европейской художественной культуры.
4. Идеология Просвещения и ее влияние на развитие русской культуры XVIII в.

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Культура разных сословий. Расширение «вольностей» дворянства, дальнейшее формирование дворянской культуры. Галломания и англomanия. Русская дворянская усадьба.
2. Деятельность Академии наук. Географические экспедиции. Генеральное межевание земель Российской империи.

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

1. Театр Ф.Г. Волкова и складывание системы Императорских театров. Крепостной театр и «крепостная интеллигенция».
2. Создание Академии художеств, расцвет русского портрета. Достижения в области монументальной и портретной скульптуры.

Практическое занятие по теме 19. Российская империя в первой половине XIX в.

Цель проведения занятия: изучение основных этапов развития российской государственности и формирование комплексного представления о важнейших государственных, социальных, общественных изменениях в историческом развитии России; исторических проблемах и способствовать выработке навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. Знать основные социальные, общественные и политические движения в мировой и отечественной истории, их влияние на современное общество. Применение методов и средств познания для самоорганизации в работе источниками, литературой для ведения научной дискуссии.

Метод проведения занятия: круглый стол.

Вопросы для обсуждения:

1. Правительственный конституционализм начала XIX в. «Блистательный век» Александра I: задуманное и осуществленное. «Негласный комитет» и «Непременный совет»: столкновение поколений в придворном окружении императора. Проекты реформ Сперанского и их реализация.
2. Россия в системе международных отношений. Участие в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и его последствия. Участие России в континентальной блокаде. Россия в преддверии столкновения с империей Наполеона I.
3. Отечественная война 1812 г.: характер военных действий. Влияние

войны с Наполеоном на политическую и общественную жизнь страны. Заграничные походы русской армии. Венский конгресс и становление «европейского концерта».

4. Государственный строй в николаевской России. Роль Собственной Его Императорского Величества Канцелярии в процессе выработки правительственных решений.

5. Внешняя политика Николая II. Направления. Крымская война.

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Причины зарождения движения декабристов. Первые декабристские организации: состав, программные установки. Северное и Южное общества. «Конституция» Н.М. Муравьева и «Русская правда» П.И. Пестеля: два альтернативных осмысления будущего России.

2. Русская общественная мысль второй четверти XIX в. Представления о власти Николая I.

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

1. Война на Северном Кавказе: причины, этапы, последствия. Кавказское наместничество в системе управления Российской империи.

2. Россия и европейские революции. Эпоха 1848 г. («Весна народов») и изменения во внутривластном курсе России. «Мрачное семилетие».

Практическое занятие по теме 20. Российская империя во второй половине XIX в. — начале XX вв.

Цель проведения занятия: изучение основных этапов развития российской государственности и формирование комплексного представления о важнейших государственных, социальных, общественных изменениях в историческом развитии России; исторических проблемах и способствовать выработке навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. Применение методов и средств познания для самоорганизации в работе источниками, литературой для ведения научной дискуссии.

Метод проведения занятия: круглый стол.

Вопросы для обсуждения:

1. В поисках модели «европеизации» России. Великие реформы Александра II как модернизационный проект. Понятие «ситуация реформ».

2. Модернизация социальной структуры российского общества как политический фактор второй половины XIX в. Социальные и экономические последствия Великих реформ и контрреформ.

3. Направления внешней политики Российской империи, преемственность курсов Александра II, Александра III, Николая II

4. Российская империя в 1907–1914 гг.: характер изменений и попыток модернизации.

5. Первая мировая война и Россия.

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Феномен империи в Новое время. Типологизация империй. Империи морские и континентальные. Россия как континентальная империя. Взаимодействие европейских империй (Романовых, Габсбургов, Гогенцоллернов, Османов).

2. Империя и национальное государство: проблема соотношения. Национализм имперский и национализм повстанческий: попытки формирования имперской нации в России.

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

1. Индустриализация и урбанизация. Развитие железнодорожной сети. Роль предпринимателей в развитии экономической и культурной жизни России второй половины XIX — начала XX в. Меценаты и благотворители.

2. Партийная система России 1905–1917 гг. Характерные черты общероссийских политических партий.

Практическое занятие по теме 21. Культура в России XIX — начала XX в.

Цель проведения занятия: формирование уважительного отношения к историческому наследию и традициям России; применение методов и средств познания для самоорганизации в работе источниками, литературой в изучении важнейших достижений культуры и системы ценностей, сформировавшихся в ходе исторического процесса.

Метод проведения занятия: круглый стол.

Вопросы для обсуждения:

1. Реформа народного просвещения в эпоху Александра I. Появление сети университетов. Развитие технических учебных заведений при Николае I. Влияние на систему образования реформ Александра II. Создание земских школ. Университетское образование.

2. Вклад российских ученых в развитие мировой науки (работы Н.И. Лобачевского, периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, работы по физиологии И.П. Павлова и др.).

3. Формирование городского образа жизни и городской среды — доходные дома, водопровод, канализация. Развитие научных основ в архитектуре. Обращение к национальным основам — от «русско-византийского» стиля К.А. Тона к «русскому стилю» Государственного исторического музея.

4. Явление золотого и серебряного века русской культуры.

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Развитие национальной театральной и музыкальной культуры.
2. Влияние стиля модерн в мировом и российском искусстве. Движение к конструктивизму

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

1. Численный рост читающей публики в XIX в. Периодическая печать в XIX — начале XX в. Феномен общественного мнения. Салонная культура в XIX в.

2. Новые виды искусства — фотография и кино.

Раздел VII. Россия и СССР в советскую эпоху (1917–1991).

Практическое занятие по теме 22. Великая российская революция (1917–1922)

и ее основные этапы.

Цель проведения занятия: извлекать из исторического прошлого практические уроки для применения полученных знаний в профессиональной и общественной деятельности; аргументированно высказывать свое мнение о дискуссионных проблемах истории, опираясь на основные концептуальные подходы. Сформировать навыки анализа исторических источников, демонстрации гражданской позиции по важнейшим проблемам истории; приемами ведения дискуссий и полемики. Знать основные социальные, общественные и политические движения в мировой и отечественной истории, их влияние на современное общество.

Метод проведения занятия: дискуссия.

Вопросы для обсуждения:

1. Великая российская революция (1917–1922) и ее основные этапы (февральские, октябрьские события и гражданская война).
2. Кризис 1917 г. Причины революционного кризиса 1917 г. Первая мировая война как фактор революции.
3. Свержение Временного правительства, захват власти большевиками в октябре 1917 г.
4. Гражданская война как особый этап революции. Социально-экономические преобразования большевиков в годы Гражданской войны. Политика «Военного коммунизма».
5. Советско-польская война и ее результаты.

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Основные фронты Гражданской войны и военные действия на них. Интервенция иностранных войск.
2. Национальная политика «красных» и «белых» в ходе Гражданской войны.

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

1. Послереволюционная волна российской эмиграции. Массовая эмиграция и феномен Русского зарубежья.
2. соотношение красного и белого террора.

Практическое занятие по теме 23. Советский Союз в 1920-е — 1930-е гг.

Цель проведения занятия: применять методы и средства исторического познания, извлекать из исторического прошлого практические уроки для применения полученных знаний в профессиональной и общественной деятельности; аргументированно высказывать свое мнение о дискуссионных проблемах истории, опираясь на основные концептуальные подходы.

Метод проведения занятия: круглый стол.

Вопросы для обсуждения:

1. Экономические и социально-демографические последствия периода войн и революций (1914–1922).

2. Выбор между тремя вариантами дальнейшего развития: усовершенствованный «военный коммунизм», план ГОЭЛРО или «тактическое отступление». Важнейшие преобразования в рамках НЭПа.

3. Создание СССР. Предпосылки и причины объединения советских республик.

4. «Великий перелом». Переход к политике форсированной индустриализации и коллективизации.

5. Внешняя политика СССР в 1920-е — 1930-е гг. Обострение международной ситуации в конце 1930-х гг.

6. Советско-германский договор 1939 г. (пакт Риббентропа-Молотова) и секретные протоколы к нему. Споры вокруг его значения. Присоединение к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии, а также Бессарабии и прибалтийских республик. «Зимняя война» с Финляндией. Начало Второй мировой войны.

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Политическая борьба в СССР в 1920-е гг.

2. Политические процессы в СССР 1930-х гг.

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

1. Советский социум в 1930-е гг. Конституция 1936 г. и ее практическое значение.

2. «Великая депрессия» 1929–1933 гг. на Западе и поиск выхода из кризиса. Приход к власти в Италии и Германии фашистского и нацистского режимов. СССР и попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Агрессия Японии в Китае. Помощь СССР республиканской Испании и Китаю.

Практическое занятие по теме 24. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Преодоление последствий войны.

Цель проведения занятия: понимание гражданственности и патриотизма как основополагающих качеств личности в обсуждении исторических проблем, способствовать выработке навыков получения, анализа и обобщения исторической информации для научной дискуссии.

Метод проведения занятия: дискуссия.

Вопросы для обсуждения:

1. Германский план «Барбаросса». Нападение нацистской Германии на СССР. Боевые действия летом 1941 — зимой 1941/42 гг.

2. Сражения на советско-германском фронте с весны 1942 г. до весны 1943 г.

3. Жизнь советских граждан в тылу. Карточная система государственного снабжения продуктами и промтоварами городского населения.

4. Коренной перелом и партизанское движение.

5. Окончательное освобождение территории СССР и освободительный поход в Восточную и Центральную Европу. Важнейшие сражения: операция «Багратион», Ясско-Кишиневская операция, Будапештское сражение, Висло-

Одерская операция, Балатонское сражение, Берлинская операция. Освобождение Праги. Капитуляция Германии.

6. Проблема открытия «второго фронта» в Европе. Операция «Оверлорд» и наступление войск западных союзников в 1944–1945 гг. Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции. Формирование основ ялтинского послевоенного мироустройства.

7. Советско-японская война 1945 г. и атомные бомбардировки японских городов со стороны США. Капитуляция Японии.

8. Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической карты Европы.

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Нападение японцев на Перл-Харбор и вступление США в войну. Наступление Японии на тихоокеанском театре военных действий.

2. Военные действия на Тихом океане и в Северной Африке.

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

1. Факты фальсификации истории, связанные с освободительной миссией Красной армии в Европе.

2. Меры по консолидации советского общества и укреплению патриотических начал в условиях войны. Использование в агитации и пропаганде исторического наследия дореволюционной России. Восстановление погон, создание гвардии, учреждение орденов Александра Невского, Суворова, Ушакова и др. Смягчение антирелигиозной политики.

Практическое занятие по теме 25. Апогей и кризис советского общества. 1945–1984 гг.

Цель проведения занятия: формирование комплексного представления о важнейших государственных, социальных, общественных изменениях в историческом развитии России и СССР; исторических проблемах. Способствовать выработке навыков получения, анализа и обобщения исторической информации. Применение методов и средств познания для самоорганизации в работе источниками, литературой для ведения научной дискуссии.

Метод проведения занятия: круглый стол.

Вопросы для обсуждения:

1. Послевоенное восстановление экономики. «Поздний сталинизм» (1945–1953). «Холодная война» и ее влияние на социально-экономическое развитие страны.

2. Надежды в обществе на либерализацию политического режима. Новый виток массовых репрессий. «Борьба с космополитизмом». Голод 1946–1947 гг.

3. «Оттепель» (вторая половина 1950-х — первая половина 1960-х гг.). Причины отстранения Хрущева от власти. Особенности эволюции социально-экономических процессов в послевоенный период (1946–1985 гг.).

4. Власть и общество во второй половине 1960-х — начале 1980-х гг. Приход к власти Л.И. Брежнева. Реформы

5. Причины, сущность, этапы «холодной войны», ее современные оценки. «Доктрина Брежнева».

6. Усиление внешнеполитических вызовов для СССР в первой половине 1980-х гг.: обострение советско-американских и советско-китайских отношений, международная реакция на ввод советских войск в Афганистан, политический кризис в социалистической Польше.

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Национальный вопрос в послевоенном СССР. Курс на выравнивание социального и культурного уровней развития республик СССР, формирование в этих республиках национальной интеллигенции. Попытки советского руководства создать новую историческую общность — «советской народ». Причины неудачи этой политики. Нарастание националистических настроений в республиках в первой половине 1980-х гг.

2. Экономическая интеграция в рамках СЭВ и ЕЭС. Проекты экономической интеграции СССР и Западной Европы (газопровод Уренгой-Помары-Ужгород, поставки советского газа и нефти за рубеж).

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

1. Война в Афганистане.

2. Освобождение стран Африки и Азии от колониальной зависимости, движение неприсоединения, формирование стран «третьего мира», поддержка СССР национально-освободительного движения в Азии и Африке.

3. Советско-американское соперничество в Латинской Америке. Кубинская революция. Сандинистская революция в Никарагуа. Позиция СССР в Арабо-израильском противостоянии.

Практическое занятие по теме 26. Период «перестройки» и распада СССР (1985–1991).

Цель проведения занятия: применять методы и средства исторического познания, извлекать из исторического прошлого практические уроки для применения полученных знаний в профессиональной и общественной деятельности; аргументированно высказывать свое мнение о дискуссионных проблемах истории, опираясь на основные концептуальные подходы.

Метод проведения занятия: дискуссия.

Вопросы для обсуждения:

1. Попытки реформирования СССР во второй половине 1980-х гг. Приход к властным рычагам политиков новой генерации. Важнейшие характерные черты этого поколения политиков. Поиск выхода из кризиса — «госприемка», антиалкогольная компания, Госагропром. Формирование идеологии нового курса: «ускорение», «гласность», «перестройка».

2. Экономическая реформа: кооперативы и государственные предприятия с выборными директорами и СТК. Результаты этой реформы и причины, обусловившие столь негативные итоги реформирования. «Явочная» приватизация.

3. Перестройка в СССР как ответ на вызовы мирового и внутреннего развития: сущность, уроки.

4. Внешняя политика периода «перестройки». «Новое мышление».
5. Распад(ропуск) СССР: причины, ГКЧП, парад суверенитетов, провал новоогаревских отношений.

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. «Августовский путча» ГКЧП 1991 г.
2. Роль Б.Н. Ельцина в период перестройки.

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

1. Народные фронты и их роль в развале СССР.
2. Национальные конфликты в конце существования СССР и их влияние на дальнейшую судьбу страны.

Практическое занятие по теме 27. Советская культура и ее значение.

Цель проведения занятия: формирование уважительного отношения к историческому наследию и традициям России и СССР; применение методов и средств познания для самоорганизации в работе источниками, литературой в изучении важнейших достижений культуры и системы ценностей, сформировавшихся в ходе исторического процесса.

Метод проведения занятия: круглый стол.

Вопросы для обсуждения:

1. Советские идеологические и культурные новации периода Гражданской войны
2. Культурное развитие в 1920-е гг. Советские праздники, советизация имен и топонимии. Политика советского руководства по отношению к церкви. «Обновленчество». Пропаганда атеизма.
3. Феномен «советского человека». Культурная революция. Просвещение и образование в СССР в 1930-х гг.
4. Культура в годы Великой Отечественной войны.
5. Расцвет советской культуры в период 1950-1970-х гг.
5. Культура СССР в период «перестройки».

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Ликвидация безграмотности и культурная революция.
2. Государственный контроль над сферой искусства. Создание творческих союзов. Утверждение социалистического реализма как единственного художественного метода.

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

1. «Русский авангард» как культурный феномен международного значения.
2. Культура новых форм с использованием технических достижений.

Раздел VIII. Современная Российская Федерация

Практическое занятие по теме 28. Современная Российская Федерация (1991–2022).

Цель проведения занятия: выработать комплексное представление о важнейших государственных, социальных, общественных изменениях и особенностях становления современной государственности в России и в мире. Способствовать выработке навыков получения, анализа и обобщения исторических фактов современного общественного и политического процессов в новейших условиях.

Метод проведения занятия: дискуссия.

Вопросы для обсуждения:

1. Государственная деятельность первого президента РФ Б.Н. Ельцина. Экономические неудачи и просчеты в проведении рыночных реформ.
2. Особенности политических процессов 1990-х гг. Политический кризис 1993 г. и его разрешение. Принятие Конституции РФ 1993 г.
3. Экономическое и социально-политическое развитие страны в начале XXI в. В.В. Путин.
4. Внешняя политика в 2000–2013 гг.
5. Внешнеполитические события 2014–2022 гг.
6. Влияние международных санкций 2014–2022 гг. на экономику России. Общие результаты социально-экономического развития РФ в 2000–2022 гг.

Заслушивание докладов (рефератов) с презентационным сопровождением.

Темы докладов (рефератов):

1. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Создание ОДКБ. Образование Союзного государства России и Белоруссии. Последовательное развитие экономической интеграции: ЕврАзЭС – ЕЭП – ЕАЭС.
2. Феномен «цветных революций» в мире и на постсоветском пространстве. Россия и «оранжевая революция» 2004 г. на Украине.

Задания для самостоятельной работы к данному занятию:

1. Новые тенденции в российской музыке, литературе, живописи, кинематографе и архитектуре.
2. Культура России в начале XXI в. Бурный рост числа теле- и радиоканалов в связи с переходом к цифровому вещанию.

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.

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень учебной литературы

1. Алипов, П. А. История России: Учебник и практикум для академического бакалавриата / П.А. Алипов, Е.А. Архипова, Е.В. Барышева [и др.]. Под ред. К.А. Соловьева. – Москва: Юрайт, 2022.
2. Барсенков А. С., Вдовин А. И. История России. 1917–2009 / А. С. Барсенков, А. И. Вдовин. — 34е изд., расш. и перераб. — М.: Аспект Пресс, 2010.
3. Бравина, М. А. История России для технических вузов / М.А. Бравина, В.В. Кириллов – Москва: Юрайт, 2022.
4. Васенин, Д. В. История мировых цивилизаций: Учебное пособие/ Д.В. Васенин, А.Н. Павлова, Л.Г. Мокроусова. – Ойшкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2018.
5. Васильев, Л. С. История Востока. – Москва: Высшая школа, 2022 .
6. Девятков, С. В. История России: учебно-методическое пособие для студентов технических университетов. 2-е изд., испр. и доп. / С.В. Девятков, В.А. Македонская, Т.Д. Швец. – Москва: НИЯУ МИФИ, 2021.
7. Драч, Г. В. История мировых цивилизаций / Г.В. Драч, Т.С. Паниотова. – Москва: КНОРУС, 2022.
8. Зуев, М. Н. История России. – Москва, 2022.
9. История России с древнейших времен до начала XX века. В 3 кн. /Под ред. И.Я. Фроянова. – М., 2018.
10. Карпов, С. П. История средних веков. – Москва, 2010.
11. Касьянов, В. В. История России: Учебное пособие. – Москва: Юрайт, 2022.
12. Кириллов, В. В. История России. – Москва: МГПУ, 2022.
13. Кузищин, В. И. История Древней Греции /Т.Б. Гвоздева, В.И. Кузищин, В.М. Строецкий, А.В. Стрелков. Москва, 2011.
14. Кузищин, В. И. История Древнего Рима / И.А. Гвоздева, В.И. Кузищин, И.Л. Маяк, Г.Г. Ершова. – Москва, 2007.
15. Кузнецов, И. Н. История: Учебник для бакалавров. – Москва: Дашков и К, 2021.
16. Малыхин, К. Г. История России / К.Г. Малыхин, Ж.В. Галич, И.Г. Брызгалова, А.Н. Деордиева, П.Г. Култышев, В.С. Кравец, Е.В. Стегленко. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2020.
17. Матюхин, А. В. История России: Учебник / А.В. Матюхин, Ю.А. Давыдова, Р.Е. Азизбаева. – Москва: Синергия, 2018.

18. Мунчаев, Ш. М. История России / Ш.М. Мунчаев, В.М. Устинов. – Москва: Норма: НИЦ ИНФРА, 2015.
19. Новейшая история России. Учебник для вузов. В 2 ч. /Под ред. М.В. Ходякова. – Санкт-Петербург, 2023.
20. Новейшая отечественная история. XX — начало XX века. В 2-х кн. Под ред. Э.М. Щагина. —2-е изд., испр. и доп. — М. : Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2008.
21. Орлов, А. А. История России / А.А. Орлов, В.А. Георгиев. – Москва: Проспект, 2022.
22. Питулько, Г.Н. Всемирная история в 2 ч. Часть 1. История Древнего мира и Средних веков: Учебник для вузов / Г.Н. Питулько, Ю.Н. Полохало, Е.С. Стецкевич, В.В. Шишкин. – Москва: Юрайт, 2022.
23. Питулько, Г.Н. Всемирная история в 2 ч. Часть 2. История Нового и Новейшего времени: Учебник для вузов / Г.Н. Питулько, Ю.Н. Полохало, Е.С. Стецкевич, В.В. Шишкин. – Москва: Юрайт, 2022.
24. Сахаров, А. Н. История России с древнейших времен до наших дней, Москва, 2021.
25. Семин, В. П. История: Россия и мир, Москва: КНОРУС, 2013.
26. Федоров, В.А. История России. 1861-1917. – Москва: Юрайт, 2022.
27. Чернобаев, А. А. Историография истории России: Учебное пособие для академического бакалавриата / Чернобаев А.А., Бондаренко А.Ф., Камынин В.Д. [и др.]. – Москва: Юрайт, 2022.
28. Чураков, Д. О. История России: XX-начало XXI века: Учебник / Чураков, Д.О., Саркисян, С.А. (под ред.). – Москва: Юрайт, 2022.
29. Язьков Е. Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время (1918-1945 гг.). – Москва: Изд-во МГУ, 2004

8.2. 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. Феодалное 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. Феодалная 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. Мироненко С.В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в. М., 1989.
75. Мироненко 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.

8.3 Интернет-ресурсы

1. Без срока давности // безсрокадавности.рф
2. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ // <http://www.hist.msu.ru/ER/index.html>
3. Военная история России // <http://www.genstab.ru/>
4. Государственная публичная историческая библиотека России // <https://www.shpl.ru/>
5. Документы XX века // <http://doc20vek.ru/>
6. [Историческая электронная библиотечная система](#)
7. Образовательно-просветительский портал «РИО-компас» // <https://compass.historyrussia.org/>
8. От Руси Древней до Империи Российской»// <http://lants.tellur.ru/history/>
9. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина // <https://www.prlib.ru/>

10. Российская государственная библиотека // <https://www.rsl.ru/>
11. Русский гуманитарный Интернет-университет. Библиотека учебной и научной литературы // <http://ecsocman.hse.ru/text/21926872/>
12. Хронос: электронная историческая библиотека // <http://www.hrono.ru/>
13. Электронная историческая библиотека // <http://elibr.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib>

8.4. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ ЭБС «Руконт» <http://rucont.ru/> и ЭБС «Лань» <http://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 философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и
методической работе
_____/Морозова И.С./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЛОСОФИЯ

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 10 от 20.06.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Философия» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1116 (с изм. и доп. от 26.11.20 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024г.) 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 3 зачетных единицы (108 академических часов). Структурно курс состоит из разделов и тем.

Формы промежуточной аттестации – зачёт без оценки в 4 семестре и зачёт с оценкой в 5 семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения 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 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 52.05.02 Режиссура театра.

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 Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1 Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств. ОПК-1.2 Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	Знает: - 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 дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «Философия» составляет 3 зачетных единицы (108 академических часов). Структурно курс состоит из разделов и тем.

Формы промежуточной аттестации – зачёт без оценки в 4 семестре и зачёт с оценкой в 5 семестре для студентов очной формы обучения.

Очная форма обучения

Виды учебной работы	Всего часов		
	4 семестр	5 семестр	Итого
1. Контактная работа, в том числе:	24	24	48
Лекции	12	12	24
Практические занятия	12	12	24

Форма промежуточной аттестации - зачёты				
2. Самостоятельная работа		12	48	60
Трудоемкость	час.	36	72	108
	ЗЕТ	1	2	3

5. Содержание 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	1	1	1	3
	Раздел 2. История философии				
2.	Тема 1. Философия Древнего мира	1	1	1	3
3.	Тема 2. Античная философия	2	2	2	6
4.	Тема 3. Средневековая философия	1	2	2	5
5.	Тема 4. Философия эпохи Возрождения	1	2	2	5
6.	Тема 5. Философия Нового времени (XVII–XVIII вв.)	1	1	1	3
7.	Тема 6. Классический этап философии Нового времени	2	1	1	4
8.	Тема 7. Современная западная философия	2	1	1	4
9.	Тема 8. Русская философия	1	1	1	3
	Итого часов в 4-ом семестре	12	12	12	36
	Раздел 3. Философские проблемы				
10.	Тема 1. Учение о бытии (онтология)	2	2	8	12
11.	Тема 2. Учение о развитии (диалектика)	2	2	8	12
12.	Тема 3. Учение об обществе (социальная философия)	2	2	8	12
13.	Тема 4. Ценность как способ освоения мира человеком (аксиология)	2	2	8	12
14.	Тема 5. Проблемы сознания и познания (гносеология)	2	2	8	12
15.	Тема 6. Философия искусства как наука о понятии и природе искусства, о законах исторического развития художественного сознания	2	2	8	12
	Зачёты				
	Итого часов в 5-ом семестре	12	12	48	72
	Всего	24	24	60	108

6. Учебно-методическое обеспечение 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; пометать 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 позволяет 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 и функции философии.
2. Понятие мировоззрения, его структура и исторические типы.
3. Основные разделы философии и их проблематика.
4. Основной вопрос философии.

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

Вопросы для обсуждения:

1. Буддизм как религиозно-философская система.
2. Философия Древнего Китая: основные понятия и характерные черты конфуцианства и 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. Философия Августина Блаженного.
4. Особенности схоластической философии и ее метода.

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».

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. 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. Философия И. Канта: его гносеологическая концепция; этическое учение И. Канта.
3. Философия Г. Гегеля. Три закона диалектики.

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. Классические теории бытия (материализм, идеализм) и неклассические теории бытия (экзистенциализм, психоанализ).

3. Пространство и время как онтологические категории.

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.
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. Этические и эстетические ценности.

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

Вопросы для обсуждения:

1. Сознание как субъективная духовная реальность. Сознание и бессознательное.
2. Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. Проблема истины в философии и науке. Критерии истины.
3. 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.

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень учебной литературы

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.

8.2. 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.

8.3. 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 «Веби. 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. 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./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 10 от 20.06.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

Рабочая программа данной учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский, французский) разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1116 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024 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) 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), 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 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)» составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов). Формы промежуточной аттестации – зачет без оценки в 6 семестре, зачёт с оценкой в 7 семестре и экзамен в 8 семестре для студентов очной формы обучения.

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

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к обязательной части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего образования (ОПОП 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. Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение дисциплины «Иностранный язык (английский)» направлено на формирование следующих универсальных компетенций (табл.1).

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Иностранный язык»

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	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	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;

и профессионально о взаимодействия	на государственном и иностранном (-ых) языках. УК-4.3 Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык.	- 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 дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык (английский)» составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов). Формы промежуточной аттестации – зачет без оценки в 6 семестре, зачёт с оценкой в 7 семестре и экзамен в 8 семестре для студентов очной формы обучения.

Очная форма обучения

Виды учебной работы		Всего часов			
		6 семестр	7 семестр	8 семестр	Итого
1. Контактная работа, в том числе:		16	16	16	48
Лекции		2	2	-	4
Практические занятия		14	14	16	44
Формы промежуточной аттестации		Зачет	Зачет	Экзамен	36
2. Самостоятельная работа		20	56	56	132
Трудоемкость	час.	36	72	72	216
	ЗЕТ	1	2	2	6

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. How to become a theatre director	0,5	6	22	28,5
2.	Тема 2. Great directors	0,5	6	22	28,5
3.	Тема 3. At the theatre. Behind the curtain	1	8	22	31
4.	Тема 4. The English playwrights	0,5	8	22	30,5
5.	Тема 5. William Shakespeare. The language of plays	0,5	8	22	30,5

6.	Тема 6. Staging a play. Director's concerns	1	8	22	31
	Контроль (зачеты и экзамен)				36
	Всего	4	44	132	216

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 - русский словарь;
- русско-английский 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:

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.

Пример задания для самостоятельной работы:

Task. Watch several episodes (the British TV series Slings and Arrows) and write a review from the point of view of a theatre director or theater critic:

1. *Slings and Arrows: Romeo and Juliet* season 2, episode 4 (time: 36:54-38:31)
2. *Slings and Arrows: Macbeth* Season 2, episode 2 (time: 44:10-45:24)
3. *Slings and Arrows: Macbeth* Season 1, episode 3 (time: 33:49-46:17)
4. *Slings and Arrows: Hamlet* Season 1, episode 6 (time: 38:06-39:11)
5. *Slings and Arrows: (King Lear)*, Season 3, episode 6 (time: 34:11-36:20).

Director's (Theater Critic's) Review:

1. Pace:
2. Voice:
3. Mood:
4. Facial Expression:
5. Body Part Lead:
6. Body Signature:
7. Internal Monologue:

What worked?

What went wrong?

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Для подготовки к практическим занятиям студенты должны самостоятельно выполнять задания, которые они получили во время работы с педагогом.

Самостоятельная работа студентов предполагает выполнение всех тех элементов каждой темы дисциплины, которые содержатся в разделе **«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 включают:

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

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Английский язык

8.1 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 Рукопт). Режим доступа: <http://rucont.ru/efd/244078>
2. Иностранный язык (английский язык): сборник / М.В. Межова, С.А. Золотарева .— Кемерово : КемГУКИ, 2014 .— 211 с. — URL: <https://rucont.ru/efd/278208> (дата обращения: 30.11.2021)

8.2. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины

1. Комаров, А. С. Practical Grammar Exercises of English for Students = Практическая грамматика английского языка для студентов: сб. упражнений / А.

8.3. Интернет-ресурсы

1. www.britannica.com
2. www.longmandictionariesusa.com/
3. <http://themecraft.net/>
4. www.tesol.com
5. <https://elt.oup.com/?cc=ru&selLanguage=ru>
6. www.insideout.net
7. www.edu.uk
8. www.globalenglish.com

8.4. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и практического типа используется ЭБС «Руконт» <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 философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной
и методической работе
_____/Морозова И.С./
04 июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 10 от 20.06.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, (уровень специалитета) Приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 N 1116 (ред. от 08.02.2021).; Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024 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. Цели и задачи учебной 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 по дисциплине

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 учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «Русский язык и культура речи» составляет 1 зачетную единицу (36 академических часов).

Форма промежуточной аттестации — зачет без оценки в 4 семестре для студентов очной формы обучения.

Зачет может проводиться либо в традиционной форме, либо проставляться по совокупности выполненных в семестре заданий.

Очная форма 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		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. 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

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания 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 – развить 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 разработаны 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 (титальный 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 самостоятельной работы

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, почтампт, 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, Ъ 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, блюдца, 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 обеих 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 –
Проклинывая 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,

шестьсот 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 утонутия.
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 (эпиляцию, 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, паритет).
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 призывали 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. Стиль(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, существа 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
Лapidарный - 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 – тяготой 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 изъязны. 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, протольно-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.

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.

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.

8.3. 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. Складневской. 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

8.4. 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.grammar.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://roctest.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. <http://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. 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./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 7 от 17.06.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «История русской литературы» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1116 (с изм. и доп. от 26.11.20 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024г.) 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 без оценки в 4 и 6 семестрах, зачёт с оценкой в 7 семестре, экзамены в 5 и 8 семестрах для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения 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 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 Режиссура театра.

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

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

**Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
«История русской литературы»**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	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 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 без оценки в 4 и 6 семестрах, зачёт с оценкой в 7 семестре, экзамены в 5 и 8 семестрах для студентов очной формы обучения.

Очная форма обучения

Виды учебной работы	Всего часов						
	3 семестр	4 семестр	5 семестр	6 семестр	7 семестр	8 семестр	ВСЕГО
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
Форма промежуточной аттестации	-	зачет	Экзамен 36	зачет	зачет	Экзамен 36	72
2. Самостоятельная работа	16	16	16	16	16	16	96
Трудоемкость (час.)	36	36	72	36	36	72	288
	1 з.е.	1 з.е.	2 з.е.	1 з.е.	1 з.е.	2 з.е.	8 з.е.

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактна я работа, час.		СРС	Всего часов
		Л	ПЗ		
1.	Раздел 1. Древнерусская литература. Литература XVIII века				
1.1.	Тема 1.Древнерусская литература. Основные периоды развития	2	3	4	9
1.2.	Тема 2. Зарождение и развитие классицизма	2	3	4	9
1.3.	Тема 3. Сентиментализм	2	3	4	9
2.	Раздел 2. Литература первой половины XIX века				
2.1.	Тема 4. Введение. Периодизация литературного процесса в XIX веке. Романтизм. Поэзия К.Батюшкова, В.Жуковского	2	3	4	9

2.2.	Тема 5. Жизнь и творчество А.С.Пушкина. Сочетание романтического и реалистического начал. Своеобразие романтизма в творчестве М.Ю.Лермонтова. Становление реалистического романа	2	3	4	9
2.3.	Тема 6. Жизнь и творчество Н.В.Гоголя. Эстетика «натуральной школы»	2	3	4	9
3.	Раздел 3. Литература второй половины XIX века. Эпоха реализма				
3.1	Тема 7. Жанр социально-психологического романа в творчестве И.С.Тургенева и И.А.Гончарова	2	3	4	9
3.2.	Тема 8. Творчество Л.Н.Толстого как новый этап в развитии реалистической прозы	3	3	4	9
3.3.	Тема 9. Основные тенденции в развитии поэзии. Н.А.Некрасов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет	2	3	4	9
3.4.	Тема 10. Трансформация реалистической эстетики в творчестве Ф.М.Достоевского. Понятие «полифонического романа»	3	4	4	11
3.5.	Тема 11. Развитие эстетики реализма в прозе М.Е.Салтыкова-Щедрина и Н.С.Лескова	2	4	4	10
3.6.	Тема 12. Идею и художественное новаторство в прозе А.П.Чехова. Жанровое своеобразие и особенности субъектной организации повествования	2	4	4	10
4.	Раздел 4. Литература конца XIX – начала XX в.				
4.1.	Тема 13. Эпоха «Серебряного века», ее хронологические рамки. Развитие реалистических тенденций. Творчество И.А.Бунина, А.М.Горького, А.И.Куприна, Б.К.Зайцева	2	3	4	9
4.2.	Тема 14. Становление модернизма. И.Анненский, Ф.Сологуб, Л.Андреев	2	3	4	9
4.3.	Тема 15. Символизм. К.Бальмонт, В.Брюсов, А.Блок, А.Белый	2	3	4	9
4.4.	Тема 16. Акмеизм. Н.Гумилев, О.Мандельштам, А.Ахматова	2	3	4	9
4.5.	Тема 17. Футуризм. В.Хлебников, В.Маяковский, И.Северянин	2	3	4	9
5.	Раздел 5. Литература послереволюционного периода (1920-40-е гг.)				
5.1.	Тема 18. Реалистические тенденции в литературе 20-30-х гг. М.Булгаков, И.Бабель, М.Зощенко, Ю.Олеша, М.Шолохов	2	3	5	10
5.2.	Тема 19. Литературные группировки 20-х годов. Литература авангарда.	2	3	5	10
5.3.	Тема 20. Литература русского зарубежья, ее периодизация, тематические и эстетические особенности каждого периода.	2	3	5	10
6.	Раздел 6. Литература второй половины XX века.				
6.1.	Тема 21. Проза 60-90-х годов.	2	3	5	10
6.2.	Тема 22. Поэзия 60—90-х годов	2	3	5	10
6.3.	Тема 23. Тенденции развития новейшей литературы	2	3	3	8
	Контроль				72
	Итого	48	72	96	288

6. Учебно-методическое обеспечение 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; пометать 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 Злосчасти») и сатирической («Повесть о Шемякином суде») повести.

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»
2. Человек и история в романе «Капитанская дочка»
3. Романтический конфликт в поэмах М. Лермонтова
4. 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.

2. Иван Сергеевич Тургенев. Раннее творчество в поэтических и прозаических жанрах, новаторское изображение народного характера, о многослойности конфликтов отцов и детей.

3. 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, антинигилистическая направленность образа Волохова, связь «Обрыва» с антинигилистическими 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 «Казачество». Создание образа автопсихологического героя.
2. «Война и мир»: в чем заключается жанровая уникальность произведения; трансформация традиционного романного сюжета; новый уровень психологизма: понятие «текущего 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 стилевого 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 «Серапионовы 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

Фонд оценочных средств 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.

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень учебной литературы

1. Лебедев Ю.В. История русской литературы XIX века. Учебник для вузов. М., 2007
2. Паниотова Т.С. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература. [Электронный ресурс] / Т.С. Паниотова Г.Р., Тараева Н.И., Стопченко А.В., Кузнецова. — ЭБС Лань.
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 Искариот», «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

5. Национальная электронная библиотека России НЭБ РФ <http://нэб.рф>
6. Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний - <http://www.zipsites.ru/>
7. Интернет-библиотека IQlib. - <http://www.iqlib.ru>
8. Российская государственная библиотека (РГБ - <http://www.rsl.ru/>)
9. Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>
10. Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>
11. Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>
12. 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 «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 искусствоведения

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной
и методической работе
_____/Морозова И.С./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 7 от 17.06.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «История зарубежной литературы» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1116 (с изм. и доп. от 26.11.20 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024 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 часов). Структурно дисциплина состоит из разделов и тем.

Формы промежуточной аттестации – зачеты с оценкой во 2 и 4 семестрах, зачёт без оценки в 7 семестре, экзамены в 6 и 8 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 52.05.02 Режиссура театра.

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 режиссеров, 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 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 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). Структурно дисциплина состоит из разделов и тем.

Формы промежуточной аттестации – зачеты с оценкой во 2 и 4 семестрах, зачёт без оценки в 7 семестре, экзамены в 6 и 8 семестрах для студентов очной формы обучения.

Очная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов							
	2 семестр	3 семестр	4 семестр	5 семестр	6 семестр	7 семестр	8 семестр	ИТОГО
1. Контактная работа, в том числе:	32	20	20	16	16	16	16	136
Лекции	16	8	8	8	8	8	8	64
Практические занятия	16	12	12	8	8	8	8	72
2. Самостоятельная работа	40	16	16	20	20	20	20	152
Формы промежуточной аттестации	зачет с оценкой	-	зачет с оценкой	-	экзамен	зачет	экзамен	
Контроль					36		36	72
Общая трудоемкость	72	36	36	36	72	36	72	360
	2	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		
1.	Раздел 1. Античная литература				
1.1.	Тема 1.Античность как особая культурно-историческая эпоха	1	1	2	4
1.2.	Тема 2. Эпос античности. Гомер	1	1	2	4
1.3.	Тема 3. Поэзия античности. Понятие строфы. Греческие лирики	1	1	2	4
1.4.	Тема 4. Римская поэзия: Вергилий, Гораций, Овидий.	1	1	2	4
2.	Раздел 2. Литература средних веков				
2.1.	Тема 5.Переход от античности к средневековью. Литература раннего христианства	1	1	2	4
2.2.	Тема 6. Жизнь и труды Аврелия Августина	1	1	2	4
2.3.	Тема 7.Эпос средневековья	1	1	2	4
2.4.	Тема 8.Куртуазная литература	1	1	2	4

2.5.	Тема 9. Жизнь и творчество Данте Алигьери	1	2	2	5
3.					
3.1.	Тема 10. «От средневековья к высотам Возрождения»	1	2	2	5
2.2.	Тема 11. Литература раннего Возрождения. Ф. Петрарка. Д. Боккаччо	1	2	2	5
3.3.	Тема 12. Северное Возрождение. Английское возрождение	1	1	2	4
3.4.	Тема 13. Проза эпохи Возрождения. Ф. Рабле, М. Монтень	1	1	2	4
3.5.	Тема 14. Роман эпохи Возрождения. М. Сервантес	1	2	2	5
3.6.	Тема 15. Поэзия позднего Возрождения. П. Ронсар. У. Шекспир	1	2	2	5
4.	Раздел 4. Литература XVII века				
4.1.	Тема 16. Понятия барокко и классицизм. Принцип «двойного подражания». Кончетти	1	1	2	4
4.2.	Тема 17. Литература Средиземноморья (Италия, Испания, Франция)	1	1	2	4
4.3.	Тема 18. Литература Севера (Германия, Англия Нидерланды)	1	1	2	4
	Раздел 5. Литература Просвещения				
5.1.	Тема 19. Просвещение как особая культурно-историческая эпоха	1	1	2	4
5.2.	Тема 20. Английское Просвещение. Д. Дефо и Д. Свифт. Сентиментальный роман. Л. Стерн.	1	1	2	4
5.3.	Тема 21. Просвещение во Франции. Ф. Прево, Ш. де Лакло, Ж.-Ж. Руссо, Вольтер	1	2	2	5
5.4.	Тема 22. Жизнь и творчество И.-В. Гёте.	1	2	2	5
5.5.	Тема 23. Романтизм как особое восприятие реальности	1	2	2	5
6	Раздел 6. Литература XIX века				
6.1	Тема 24. Германский романтизм. От Новалиса до Гофмана	2	1	2	5
6.2	Тема 25. Английский романтизм. От лейкистов к Байрону	2	1	2	5
6.3.	Тема 26. Французский романтизм. Творчество В. Гюго	2	1	2	5
6.4.	Тема 27. Новый психологизм. А. де Мюссе. Поэзия. А. де Ламартин. А. де Виньи. М. Дебюсси-Вальмор	1	2	2	5
6.5.	Тема 28. Реализм. Обретение обыденности	1	1	2	4
6.6.	Тема 29. Французский реализм. «Человеческая комедия» О. Бальзака	2	2	2	6
6.7.	Тема 30. «Безличное искусство» Г. Флобера	1	1	2	4
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	1	2	4
6.10	Тема 33. Грани романтического и реалистического. Поэзия парнасцев. Роман Стендаля и новеллы П. Мериме	1	2	2	5
6.11	Тема 34. Американская литература. Неоромантизм Э. А. По и новаторство У. Уитмена	1	1	2	4
6.12	Тема 35. Особенности литературы декаданса	1	1	2	4
6.13	Тема 36. Творчество Г. де Мопассана	1	1	2	4
6.14	Тема 37. От языка «соответствий» Ш. Бодлера к символизму. П. Верлен. А. Рембо. С. Малларме.	1	2	2	5
6.15	Тема 38. Английская литература последней трети XIX века. Тема двойничества. О. Уайльд. Р. Л. Стивенсон	1	1	2	4

6.16	Тема 39. Эволюция воспитательного и юмористического романов XVIII. Р.Киплинг и Л. Кэрролл.	1	1	2	4
6.17	Тема 40. Литература Скандинавии (обзор). Творчество К. Гамсуна	1	1	2	4
6.18	Тема 41. Американская литература. Новый герой Д. Лондона. Творчество писателей-юмористов. Марк Твен и О*Генри.	1	1	2	4
6.19	Тема 42. Литература XIX века. Обобщение.	1	1	2	4
7	Раздел 7. Литература начала XX века				
7.1.	Тема 43. «Дегуманизация искусства». Модернизм	1	1	2	4
7.2.	Тема 44. Роман «потока сознания»	1	1	2	4
7.3.	Тема 45. Творчество В. Вулф	1	1	2	4
7.4.	Тема 46. Творчество Д. Джойса	1	1	3	5
7.5.	Тема 47. Творчество М. Пруста	1	1	3	5
7.6.	Тема 48. Творчество американских писателей. У.Фолкнер	1	1	3	5
7.7.	Тема 49. Английская поэзия. Творчество Т. С. Элиота и Х. Одена	1	1	3	5
7.8.	Тема 50. Немецкоязычная поэзия. Творчество Р.-М. Рильке. Немецкий экспрессионизм	1	1	3	5
7.9.	Тема 51. Проза Германии. Ф. Кафка и Герман Гессе. Творчество Т. Манна.	1	1	2	4
8.	Раздел 8. Литература XX века. Постмодернизм				
8.1.	Тема 52. Новейшая литература. Изменения сознания человека после Второй Мировой войны	1	1	5	7
8.2.	Тема 53. Жанр антиутопии. Д. Оруэлл. У. Голдинг	1	1	5	7
8.3.	Тема 54. Латиноамериканская литература. Х.Л. Борхес. Н.Г. Маркес. Х. Кортасар	1	1	5	7
8.4.	Тема 55. Восточноевропейская литература. М. Павич. М. Кундера	1	1	5	7
8.5.	Тема 56. Неоромантические и постмодернистские тенденции в немецкой литературе. Г. Бёлль. П. Зюскинд	1	1	5	7
8.6.	Тема 57. Американская литература. Д. Д. Селинджер. М. Каннингем	1	1	5	7
8.7.	Тема 58. Итальянская литература. У. Эко. А. Барикко	1	1	5	7
8.8.	Тема 59. Французская литература (обзор). Романы и эссе П. Киньяра.	1	1	5	7
8.9.	Тема 60. Литература и миф. Д. Р. Р. Толкиен. Д. Фаулз	1	1	5	7
	Контроль				72
Общая трудоемкость дисциплины, час.		64	72	152	360

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 Кэрроллу.
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. Стrophicские 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 Сантибаньес Вильегас. 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, найденныша" - 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.Проекции 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. Изощённость 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 ивнемецкой 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. Каннинггам.

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. Каннинггам. 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.

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень учебной литературы

1. Зарубежная литература. XX век: Учебник для студентов высших учебных заведений / Под общ. ред. Н. П. Михальской. — М.: Дрофа, 2003.
2. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература. [Электронный ресурс] / Т.С. Паниотова, Г.Р. Тараева, Н.И. Стопченко, А.В. Кузнецова. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"

3. Кирьянова Н. В. История мировой литературы и искусства. Учебное пособие. М.: "ФЛИНТА", 2014. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"
 4. История зарубежной литературы. Античность. Средневековье. Возрождение. XVIIIвек. Под редакцией проф. Л. И. Гительмана. СПб. Из-во СПб академии театрального искусства. 2011.
 5. Б.А.Гиленсон. История зарубежной литературы XIXвека. М. ACADEMIA/ 2012
 6. Б.А.Гиленсон. История зарубежной литературы концаXIX первой половины XX века. М.: Юрайт, 2015
 7. Киричук Е.В. История зарубежной литературы XX века. М. Флинта 2012.
- 8.2. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины**
1. Н.Т.Пасхарьян. История зарубежной литературы XVII-XVIII веков. М.,РОУ 1996
 2. Толмачёв В.М. «Зарубежная литература конца XIX – начала XX века. В 2-х томах. М. ACADEMIA/ 2008-09
 3. Кубарёва Н.П. Зарубежная литература последней трети XIX - начала XX века. М.:Московский лицей. 2004
 4. Соколова Т. В. От романтизма к символизму. Очерки французской поэзии».М. Филфак ФСПбГУ. 2005
 5. А.Ф. Лосев. Гомер. М.: Молодая гвардия. 2006.
 6. О.В. Афанасьева, И.О.Шайтанов. Средневековье М.: Просвещение 1997
 7. И.О. Шайтанов. История зарубежной литературы. Эпоха Возрождения. М.: Дрофа. 2009
 8. М. Бахтин. Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: ACADEMIA. 1990
 9. Л. Пинский. Ренессанс. Барокко. Просвещение. М.: РГГУ. 2002
 10. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М.: Московский университет. 1980
 11. А. Горбунов. Панорама веков. М.: Книжная палата. 1991
 12. В. Набоков. Лекции по зарубежной литературе. М.: Азбука-вкуса .2000
 13. Э. Ауэрбах. Мимесис. М.: Прогресс. 2000
 14. А.В. Карельский «Немецкий Орфей». М.: РГГУ. 2007.
 15. Ю. Б. Виппер. Курс лекций по истории зарубежных литератур XVII в.» М. МГУ 1954;
 16. 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. Шагреновая кожа./ Отец Горио.
50. Г.Флобер. Мадам Бовари.
51. Стендаль. Красное и черное.
52. П. Мериме. Кармен. Матео Фальконе. Венера Ильская. Этрусская ваза.
53. А. де Мюссе. Исповедь сына века.
54. Ш. Бронте. Джейн Эйр./Э. Бронте. Грозовой перевал.
55. Ч. Диккенс. Лавка древностей./ Домби и сын.
56. У. М. Теккерей. Ярмарка тщеславия.
57. У. Лонгфелло. Песня о Гайовате.
58. У. Уитмен. Листья травы.
59. Э.А. По. Стихотворения. Убийство на улице Морг. Золотой жук. Падение дома 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. Дуэские 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 «Рукопт» <http://rucont.ru/>; ЭБС "Лань" - www.lanbook.com.

9. Описание материально-технической базы

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

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

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

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

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

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 режиссуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной
и методической работе
_____/Морозова И.С./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

СЦЕНОГРАФИЯ

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 9 от 29.06.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Сценография» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1116 (с изм. и доп. от 26.11.20 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024 г.) и утвержденного ректором Института.

Сценография является одним из важнейших элементов в сложении образа спектакля.

Поэтому умение режиссера творчески работать с художником, точно и ярко формулировать ему предмет эстетической и нравственной проповеди критически влияет на художественный результат. Ведь известно, что основной объем информации об окружающем мире человек получает через зрение.

Для достижения такого умения режиссеру необходимо ориентироваться в круге проблем теории изобразительного искусства, иметь ясное представление о методе работы и эмоционально-психологической окраске деятельности художника-сценографа. Это позволит режиссеру добиться от сценографа максимальной творческой отдачи на пользу их общему детищу – спектаклю...

Кроме того, режиссер должен иметь правильное общее представление об экономической стороне деятельности театра в области оформления спектаклей и организации процесса производства декораций.

Режиссер, пытающийся самостоятельно создавать сценографию для своих спектаклей, должен осознать рискованность таких попыток, ибо сценография есть вид изобразительного искусства и требует огромного объема профессиональных знаний и ремесленных навыков, которыми режиссер не владеет по определению.

Только в творческом содружестве режиссера с художником рождается спектакль, как единый творческий организм, в коем сценография неотделима от режиссуры.

Трудоемкость дисциплины «Сценография» составляет 9 зачетных единиц (324 академических часа). Структурно дисциплина состоит из 6 тем.

Форма промежуточной аттестации: зачёты без оценки в 5 и 7 семестрах, зачёт с оценкой в 6 семестре, экзамен в 8 семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цели:

- уверенно ориентироваться в круге основных понятий теории изобразительного искусства;
- получить целостное представление о сценографии, как виде художественной деятельности;
- научиться правильно выбирать тип материальной культуры и определять художественный стиль для сценографии конкретного спектакля под углом зрения режиссерского замысла;
- научиться формулировать исчерпывающее художественно-проектное задание для сценографа;
- научиться добиваться безусловной корреляции образных систем режиссуры и сценографии;
- научиться использовать театральные свет в единой образной системе со сценографией для достижения необходимой эмоциональной реакции зрительного зала;
- научиться соотносить общий постановочный замысел с пространственными и техническими свойствами конкретной сцены;
- овладеть основами формирования и монтажа видео контента в спектакле.

Задачи:

- ознакомиться с методиками формирования пространственного художественного образа;
- освоить методику творческого общения с художником-постановщиком, как с соавтором в создании образа спектакля;
- освоить приемы анализа сценографического эскиза, как изобразительного тропа и как проекта пространственной организации спектакля;
- освоить терминологическую систему сценографии и сценической механизации;
- ознакомиться с основными видами театральных светильников и системой пространственной организации театрального света;
- ознакомиться с основными приемами освещения элементов декорации и артистов, способами создания пространственных и эмоциональных иллюзий средствами театрального света;
- ознакомиться с художественными возможностями использования видео съемки и видео инсталляции в спектакле.

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП

Учебная дисциплина «Сценография» является дисциплиной частью основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) «Режиссура и актерское мастерство», формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки (специальности) 52.05.02 «Режиссура театра».

Дисциплина «Сценография» занимает важнейшее место в профессиональной подготовке выпускника. Обучение по этой дисциплине осуществляется в тесном взаимодействии с освоением таких дисциплин, как: «Практическая режиссура», «История режиссуры», «Постановочная работа режиссера в драматическом театре», «История сценографии», «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности», «Музыкальное оформление спектакля», «Пластическая культура режиссера».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

3. Планируемые результаты обучения

Освоение дисциплины «Сценография» направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций (табл.1):

Таблица 1. **Планируемые результаты обучения**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-3. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	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	Знает: - основные принципы работы современных информационных технологий Умеет: - осуществлять поиск и систематизацию информации в отечественных и зарубежных информационных системах сети Интернет, - решать профессиональные задачи с помощью современных информационных технологий, Владеет: - навыками применения современных информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «Сценография» составляет 9 зачетных единиц (324 академических часа).

Форма промежуточной аттестации: зачёты без оценки в 5 и 7 семестрах, зачёт с оценкой в 6 семестре, экзамен в 8 семестре для студентов очной формы обучения.

Очная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов				
	5 семестр	6 семестр	7 семестр	8 семестр	ИТОГО
1. Контактная работа, в том числе:	36	36	36	36	144
Лекции	16	16	16	16	64
Практические занятия	20	20	20	20	80
2. Самостоятельная работа	36	36	36	36	144
Формы промежуточной аттестации	зачет	зачет с оценкой	зачет	экзамен	
Контроль				36	36
Общая трудоемкость	72	72	72	108	324
	2	2	2	3	9

5.

6. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СР	Всего часов
		Л	ПЗ		
1.	Тема 1. Введение в профессию.	2	-	-	2
2	Тема 2. Базовые понятия теории изобразительного искусства.	10	16	20	46
3.	Тема 3. Стиль и материальная культура эпохи.	10	16	24	50
4	Тема 4. Сцена.	12	16	20	48
5	Тема 5. Театральный свет.	10	16	30	56
6	Тема 6.	20	16	50	86

	Работа режиссера с художником-постановщиком.				
	<i>Контроль</i>				36
	<i>Итого</i>	64	80	144	324

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 – 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;
- 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.

Самостоятельная работа студентов осуществляется в следующих формах:

- подбор и изучение иллюстративного и описательного материала по отдельным темам;
- ознакомление со специальной литературой по разделам и темам дисциплины;
- анализ культурологической среды времени действия выбранной пьесы;
- анализ пространственных и технологических свойств театральной коробки, выбранной для постановки спектакля.
- подготовка проектного задания на создание сценографии для конкретного спектакля (по выбору студента).
- формулирование ряда изобразительных задач для художника по свету;
- написание литературного сценария для создания видео контента спектакля
- подбор и съемка видео и фото сюжетов для создания видеоинсталляций.

6.2. Задания для самостоятельной работы.

Задание для самостоятельной работы по теме **2. Базовые понятия теории изобразительного искусства**

Цель

Сформировать навык описания и анализа композиционного построения произведения изобразительного искусства. (В соответствии с компетенцией)

Содержание

Описать мизансценическую композицию произведения изобразительного искусства (живопись или настенная роспись) и проанализировать ее с точки зрения действенного и психологического содержания. Обратить особое внимание на пластический сюжет произведения за пределами нарратива.

Требования

Задание выполняется в виде тезисов выступления на семинаре. Обязательно наличие репродукции анализируемого произведения. (Возможно фотографирование репродукции на телефон)

Задание для самостоятельной работы по теме **3. Стил ь и материальная культура эпохи**

Цель

Сформировать умение усматривать взаимосвязь идеологических и художественно-пластических элементов «Большого стиля» с объектами материальной культуры (В соответствии с компетенцией).

Содержание

Провести сопоставление памятников архитектуры выбранной эпохи с предметами обихода и одежды. (Система пропорций, композиционные приемы, колористика, общая эмоциональная окраска предмета.)

Требования

Задание выполняется в виде тезисов выступления на семинаре. Обязательно наличие визуальных примеров, иллюстрирующих тезисы автора. (Возможно фотографирование изображений на телефон)

Задание для самостоятельной работы по теме **4. Сцена**

Цель

Сформировать представление о сцене, как об архитектурном объекте, способным к художественно целесообразной метаморфозе пространства-времени. (В соответствии с компетенцией).

Содержание

Сформулировать и художественно обосновать свойства пространственно-временного континуума для четырех спектаклей разных драматургических жанров. Названия – на выбор студента.

Требования

Необходимо четко обозначить свойства и параметры сцены для которой выполняется это задание. Задание выполняется в виде тезисов выступления на семинаре. Желательно наличие визуальных примеров готовой сценографии иллюстрирующих тезисы автора. (Возможно фотографирование репродукции на телефон)

Задание для самостоятельной работы по теме **5. Работа режиссера с художником постановщиком**

Цель

Сформировать навык исчерпывающего формулирования проектного задания на создание сценографии спектакля. Научиться добиваться от художника максимальной творческой отдачи (в соответствии с компетенцией)

Содержание

Текст в форме эссе, определяющий:

предмет режиссерского художественного высказывания;
эмоционально-психологические характеристики пространства спектакля;
меру и свойства художественной условности;
художественный и фабульный смысл перемен мест действия;
характер движения времени в спектакле;
художественную задачу сценического костюма;
перечень объектов и мебели, минимально необходимых для спектакля.

Требования

Желательно избегать подмены сценографической проблемы ее готовым решением – художник с этим справится лучше. Задание выполняется в виде набора в любом текстовом редакторе с возможностью его распечатки и, отдельно, тезисов выступления на семинаре. Рисовать в данном случае режиссеру запрещается (чтобы не веселить художника)

Критерии оценивания:

10 – нетривиальная работа, выполненная на высоком уровне, присутствует логика и оригинальность изложения, выдвинут и доказан тезис, продемонстрировано уверенное владение усвоенным материалом;

8-9 – очень хорошая работа, продемонстрированы не только усвоенные по дисциплине знания, но и навыки анализа материала и самостоятельного мышления. Есть незначительные замечания по логике изложения;

6-7 – хорошая работа, продемонстрированы усвоение фактических знаний и основные навыки аргументации, но изложение не вполне закончено с точки зрения обоснования тезиса и раскрытия вопроса;

4-5 – средняя работа, неполное усвоение фактических знаний по курсу, слабая логика изложения и обоснования;

2-3 – плохая работа, отрывочные знания по курсу, путаница в изложении;

1 – отсутствие каких-либо знаний.

0 – доказанный случай плагиата, работа не рассматривается, в журнал выставляется неудовлетворительная оценка.

Шкала пересчета баллов в обычные оценки: 1-3 (неудовлетворительно); 4-5 (удовлетворительно); 6 -7 (хорошо); 8-10 (отлично).

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме **2. Базовые понятия теории изобразительного искусства**

Цель

Получить представление о профессиональных приемах, используемых художниками для изображения трехмерного пространства на плоскости картины. (В соответствии с компетенцией).

Содержание

Поиск и подбор репродукций, представляющих различные способы создания иллюзии пространства.

Требования

Репродукции скачиваются из сети Интернет или фотографируются в альбомах и научных изданиях по изобразительному искусству. Необходимо подобрать не менее 10 изображений.

Вопросы к обсуждению

За счет чего возникает иллюзия глубины пространства в каждом из выбранных изображений.

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме **5. Работа режиссера с художником постановщиком**

Цель

Научиться четко осознавать и формализовать свой творческий замысел, конвертировать его в текст, доступный для восприятия и «присвоения» другой творческой личностью – художником-постановщиком спектакля. (В соответствии с компетенцией).

Содержание

Текст, раскрывающий для художника сюжет, фабулу и драматургическую конструкцию пьесы под углом зрения режиссерской концепции спектакля.

Требования

Содержание Задание выполняется в виде набора в любом текстовом редакторе с возможностью его распечатки.

Вопросы к обсуждению

Дискуссия с художником-постановщиком о сути художественного высказывания.

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.

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Основная:

1. Боулт Джон Э. Художники русского театра. 1880-1930. М., Искусство, 1990
2. Власова Р.И. Русское театральное-декорационное искусство начала XX века. Л., Художник РСФСР, 1984
3. Свобода. Тайна театрального пространства. М. 1999 ГИТИС,
4. Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. М., Госкиноиздат, 1999
5. Березкин. Искусство сценографии мирового театра:
Том 6. Сценографы России
М., ЛИК, 2019
6. Сергей Эйзенштейн. Монтаж. М. Искусство, 1968Брюс Блок. Визуальное повествование
7. А. Заика. Цифровая видеосъемка и монтаж. М. Олма-Пресс, 2006

Дополнительная:

1. Михайлова А.А. Сценография: теория и опыт. М., Советский художник, 1990
2. Михайлова А. А. Образ спектакля. М., Искусство, 1978
3. Михайлова А.А. Мейерхольд и художники. М., Галарт, 1995.
4. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до середины XX века . М., Эдиториал УРСС, 1997
5. Пожарская М. Русские сезоны в Париже. 1908-1929. М., Искусство, 1988
6. Сидорина Е.В. Русский конструктивизм . Истоки, идеи, практика. М. ,1995
7. Коваленко Г.А. Александра Экстер. Путь художника. Художник и время. М., Советский художник, 1993
8. Москва -Париж. 1900-1930. Каталог выставки. М., Советский художник, 1981
9. Козлинский В. Фрезе Э. Художник и театр. М., Искусство, 1975
10. А.Е.Суржаненко. Малярные и обойные работы. М, Высшая школа, 1964г
11. Кринский Ф.К., Ламцов И.В., Туркус М.А. Элементы архитектурно-пространственной композиции. – М. Стройиздат, 1968
12. Основы архитектурной композиции и проектирования Ю.Г.Божко, Г.И. Иванова, Н.А. Киреева и др.: Под общ. ред. А.А. Тица. – К.: «Вища школа», 1976
13. Объемно-пространственная композиция: Учеб. для вузов/ А.В. Степанов, В.И. Мальгин, Г.И. Иванова и др. – М.: Стройиздат, 1993
14. Грегориан Е.А. Основы композиции в прикладной графике. Учебно-методическое пособие. Ереван 2003
15. Кирсанова Р.М. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века. 18. Художники театра о своём творчестве. М., Искусство, 1973
16. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. Собрание сочинений в 8 томах. М., 17. Пожарская М.Н. А.Я. Головин. Путь художника. Художник и время. М., Искусство, 1990
18. Березкин В.И. Открытая сцена Давида Боровского. М. Книжный дом «Либроком», 2009
19. Санникова, Л.И. Художественный образ в сценографии. М.:Изд-во "Лань",2016
20. Литвинов, Г.В. Сценография : Учебное пособие / Литвинов Геннадий Васильевич, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Г.В. Литвинов .— Челябинск : ЧГАКИ, 2013 .— 184 с. — ISBN 978-5-94839-388-9. ЭБС РУКОНТ
21. Вилькин А.М. О границах дозволенного. Педагогические импровизации на заданную тему М. ГИТИС,2011.
- Боровский. Убегающее пространство. М. 2006

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/>
5. Российский федеральный образовательный портал Электронный ресурс/Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим доступа: <http://www.edu.ru/>
6. <http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/>
7. Интернет-библиотека Института философии РА <http://www.philosophy.ru/library/library.html>
8. <http://elibrary.ru>
9. <http://liber.rsuh.ru>
10. Федеральный портал "Российское образование": <http://window.edu.ru/catalog/> Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам": <http://window.edu.ru/>
11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: <http://school-collection.edu.ru/>
12. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: <http://fcior.edu.ru/>
13. Электронная библиотека "Книгафонд": <http://www.knigafund.ru/>
14. Электронная библиотека "ЭБС IPRbooks": <http://www.iprbookshop.ru/>
15. Электронно-библиотечная система «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
16. [http:// www.videomaker.com/ë](http://www.videomaker.com/ë)
17. <https://studfile.net>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Рукоонт» <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./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ РУССКОГО ТЕАТРА

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 7 от 17.06.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «История русского театра» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1116; (с изм. и доп. от 26.11.20 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); 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 № 8 от 04.07.2024 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 без оценки во 2 и 4 семестрах, зачёт с оценкой в 3 семестре, экзамены в 6 и 8 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).

Трудоемкость курса «История русского театра» составляет 10 зачетных единиц (360 академических часов). Структурно курс состоит из разделов и тем.

Формы промежуточной аттестации: зачеты без оценки во 2 и 4 семестрах, зачёт с оценкой в 3 семестре, экзамены в 6 и 8 семестрах для студентов очной формы обучения.

Очная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов							ИТОГО
	2 семестр	3 семестр	4 семестр	5 семестр	6 семестр	7 семестр	8 семестр	
1. Контактная работа, в том числе:	22	22	22	20	20	16	16	138
Лекции	8	8	8	8	8	6	6	52
Практические занятия	14	14	14	12	12	10	10	86
2. Самостоятельная работа	14	14	14	52	16	20	20	150
Формы промежуточной аттестации	зачет	зачет с оценкой	зачет	-	экзамен	-	экзамен	
Контроль					36		36	72
Общая трудоемкость	36	36	36	72	72	36	72	360
	1	1	1	2	2	1	2	10

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Всего, час.
		Л	ПЗ		
1.	Тема 1. Истоки русского театра	1	-	1	2
2.	Тема 2. Возникновение профессии актера	1	2	1	4
3.	Тема 3. Первые попытки создать на Руси театр	1	2	1	4
4.	Тема 4. Иоганн Готфрид Грегори (1631 – 1675)	1	2	1	4

5.	Тема 5. Попытка Петра Первого создать Публичный театр	1	2	2	5
6.	Тема 6. XVIII век в России	1	2	4	7
7.	Тема 7. Федор Григорьевич Волков (1728 – 1763)	2	2	4	8
8.	Тема 8. Актерское искусство в России в XVIII веке	1	2	4	7
9.	Тема 9. Екатерина Вторая и ее роль в развитие театра в XVIII веке	1	2	4	7
10.	Тема 10. Крепостной театр	1	2	4	7
11.	Тема 11. Общая характеристика театра первой половины XIX века	2	3	4	9
12.	Тема 12. Актерское искусство первой четверти XIX века	2	3	4	9
13.	Тема 13. Александр Сергеевич Грибоедов (1795 – 1829)	2	2	4	8
14.	Тема 14. Александр Сергеевич Пушкин (1799 – 1837)	2	2	4	8
15.	Тема 15. Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 – 1841)	1	2	4	7
16.	Тема 16. Актерское искусство первой половины XIX века	1	3	4	8
17.	Тема 17. Михаил Семенович Щепкин (1788 – 1863)	2	2	4	8
18.	Тема 18. Николай Васильевич Гоголь (1809 – 1852)	1	2	4	7
19.	Тема 19. Иван Сергеевич Тургенев (1818 – 1883)	1	2	4	7
20.	Тема 20. Александр Николаевич Островский (1823 – 1886)	2	2	4	8
21.	Тема 21. Славянофильский период в творчестве А.Н. Островского	1	2	4	7
22.	Тема 22. «Гроза» (1959)	1	2	4	7
23.	Тема 23. Основные темы творчества Островского: купеческая, чиновничья, помещичья, актерская и т.д.	1	3	4	8
24.	Тема 24. Актерское искусство в театре середины XIX века	1	3	4	8
25.	Тема 25. Александр Васильевич Сухово – Кобылин (1817 – 1903)	1	2	4	7
26.	Тема 26. Лев Николаевич Толстой (1828 – 1910)	1	2	4	7
27.	Тема 27. Актерское искусство второй половины XIX века	2	3	4	9
28.	Тема 28. Актеры Московского Императорского театра	1	2	4	7
29.	Тема 29. Характеристика периода	1	2	4	7

30.	Тема 30. Владимир Иванович Немирович – Данченко (1858 – 1943) – театральный критик, драматург, педагог. Константин Сергеевич Станиславский (1863-1938) – актер-любитель, режиссер	2	2	4	8
31.	Тема 31. Открытие Московского Художественного театра – 14 (27) октября 1898 года	1	2	4	7
32.	Тема 32. Общественно – политическая линия Художественного театра	1	2	4	7
33.	Тема 33. Репертуар МХТ в первый период его деятельности (1898 – 1905)	1	2	4	7
34.	Тема 34. Поиски новых форм в театре	1	2	4	7
35.	Тема 35. МХТ в новом периоде (1906 – 1917)	2	2	4	8
36.	Тема 36. Работа Вл.И.Немировича – Данченко над романами Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы» и «Бесы»	2	2	4	8
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	1	2	4	7
40.	Тема 40. Театр на Офицерской	1	2	4	7
41.	Тема 41. Работа Всеволода Эмильевича Мейерхольда (1874 – 1940) в Императорских театрах (1908 - 1918)	1	2	4	7
Контроль (зачёты и экзамены)					72
Итого		52	86	150	360

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 сущностные 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. Сухово-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. Сухово-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. Сухово-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.

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.

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. [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 «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 искусствоведения

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной
и методической работе
_____/Морозова И.С./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ТЕАТРА

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 7 от 17.06.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «История зарубежного театра» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1116; (с изм. и доп. от 26.11.20 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); 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 № 8 от 04.07.2024 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).

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой во 2 семестре, зачёт без оценки в 3 семестре, экзамены в 4, 6, 8 семестрах для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения 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 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 52.05.02 Режиссура театра.

«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</i>	УК-5.1. Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций УК-5.2. Выстраивает социальное взаимодействие,	Знает: - различные исторические типы культур; - знает формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования;

<i>культур в процессе межкультурного взаимодействия</i>	учитывая общее и особенное различных культур и религий	Умеет: - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности. Владеет: - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
ОПК-1 Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1. Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств. ОПК-1.2. Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знает: - теорию и историю культуры и искусства от древности до современности; - основные 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 дисциплины и виды учебной работы

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

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой во 2 семестре, зачёт без оценки в 3 семестре, экзамены в 4, 6, 8 семестрах для студентов очной формы обучения.

Очная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов							
	2 семестр	3 семестр	4 семестр	5 семестр	6 семестр	7 семестр	8 семестр	ИТОГО
1. Контактная работа, в том числе:	26	42	16	16	16	16	16	148
Лекции	12	20	8	8	8	6	6	68
Практические занятия	14	22	8	8	8	10	10	80

Вид учебной работы	Всего часов							
	2 семестр	3 семестр	4 семестр	5 семестр	6 семестр	7 семестр	8 семестр	ИТОГО
2. Самостоятельная работа	10	30	20	20	20	20	20	140
Формы промежуточной аттестации	зачет с оценкой	зачет	экзамен	-	экзамен	-	экзамен	
Контроль	36				36		36	108
Общая трудоемкость	72	72	36	36	72	36	72	396
	2	2	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 предмет « История зарубежного театра»	1	1	4	6
1.	Раздел 1. Античный театр				
1.1	Тема 1. Театр классической Греции	4	3	6	13
1.2	Тема 2. Театр эпохи эллинизма (IV-I вв. до н.э.)	4	3	6	13
1.3	Тема 3. Римский театр эпохи Республики (середина III – конец I вв. до н.э.)	4	3	4	11
1.4	Тема 4. Римский театр эпохи Империи (I – V вв. н.э.)	2	3	4	9
2.	Раздел 2. Театр Средних веков				
2.1	Тема 5. Церковный театр	2	3	4	9
2.2	Тема 6. Народный театр	2	3	4	9
3.	Раздел 3. Театр эпохи Возрождения и театр XVII в.				
3.1	Тема 7. Итальянский театр	4	4	6	14
3.2	Тема 8. Испанский театр	4	4	6	14
3.3	Тема 9. Английский театр	4	4	6	14
3.4	Тема 10. Французский театр	4	3	6	13
4.	Раздел 4. Театр эпохи Просвещения				
4.1	Тема 11. Английский театр	2	3	6	11
4.2	Тема 12. Французский театр	4	4	6	14
4.3	Тема 13. Итальянский театр	2	3	6	11
4.4	Тема 14. Немецкий театр	2	3	6	11
5.	Раздел 5. Театр первой половины XIX в.				
5.1	Тема 15. Французский театр	2	3	6	11
5.2	Тема 16. Немецкий театр	4	3	6	13
5.3	Тема 17. Английский театр	2	3	6	11
5.4	Тема 18. Итальянский театр	2	3	6	11
6.	Раздел 6. Театр второй половины XIX в.				
6.1	Тема 19. Скандинавский театр	2	3	6	11
6.2	Тема 20. Французский театр	2	3	6	11

6.3	Тема 21. Немецкий театр	2	3	6	11
6.4	Тема 22. Английский театр	2	3	6	11
7.	Раздел 7. Театр на рубеже XIX – XX веков				
7.2	Тема 23. Бельгийский и Французский театр	2	3	4	9
7.3	Тема 24. Скандинавский театр	2	3	4	9
7.4	Тема 25. Английский театр	2	3	4	9
	Контроль (зачёты и экзамены)				108
	ИТОГО	68	80	140	396

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.

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.

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. Мокульский С.С. «История западно-европейского театра в 8-ми томах», - М, 1956 г.

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.

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 «Рукопонт» <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

Кафедра искусствоведения

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной
и методической работе
_____/Морозова И.С./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ МИРОВОГО КИНО

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 7 от 17.06.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «История мирового кино» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1116 (с изм. и доп. от 26.11.20 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024г.) 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 1 зачетную единицу (36 академических часов).

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки в 7 семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения 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 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 52.05.02 Режиссура театра.

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
<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	Знает: - различные исторические типы культур; - знает формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования; Умеет:

	взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	- 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 мирового кино» составляет 1 зачетную единицу (36 академических часов).

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки в 7 семестре для студентов очной формы обучения.

Очная форма 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		12
Трудоемкость	час.	36
	ЗЕТ	1

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	1	3
2.	Тема 2. Расцвет немого кинематографа.	-	2	1	3
3.	Тема 3. Подъем советского кино.	1	1	1	3
4.	Тема 4. Приход звука в кино.	1	2	1	4
5.	Тема 5. «Золотой век» Голливуда.	0,5	1	1	2,5
6.	Тема 6. Кино Франции 30-х годов.	0,5	1	1	2,5
7.	Тема 7. Вторая мировая война на экране.	1	1	1	3
8.	Тема 8. Интеллектуализация европейского кинематографа в 60-е годы.	1	1	1	3
9.	Тема 9. От «оттепели» к «застоя».	1	1	1	3
10.	Тема 10. Кино Восточной и Центральной Европы.	1	1	1	3
11.	Тема 11. Новый Голливуд.	1	1	1	3
12.	Тема 12. Современный мировой кинопроцесс.	1	1	1	3
	Итого, час.	10	14	12	36

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.

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 на самостоятельную работу

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.

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. 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 мастерства актера

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной
и методической работе
_____/Морозова И.С./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 76 от 26.06.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

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

Рабочая программа учебной дисциплины «Актерское мастерство» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1116; (с изм. и доп. от 26.11.20 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); 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 № 8 от 04.07.2024 г.) и утвержденного ректором Института.

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 азов актерской 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 два года, 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 режиссера – студента Театрального института имени Бориса Щукина, «школа» – это практическое освоение и осмысление основополагающих законов и элементов актерской 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 раздел на 2 курсе. 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.

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 52.05.02 Режиссура театра.

Трудоемкость курса «Актерское мастерство» составляет 32 зачетные единицы (1152 академических часа). Структурно курс состоит из разделов и тем.

Формы промежуточной аттестации: зачёт без оценки в 1 и 5 семестрах, экзамены во 2, 3, 4, 6 семестрах для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

- воспитание творческой личности студента, его художественной, сценической индивидуальности;
- стремление помочь каждому обучающемуся обнаружить, раскрыть свой сценический потенциал, свои профессиональные актерские возможности;
- постижение азов актерской 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 режиссерам в деле выработки своего собственного профессионального метода работы с актерами;
- стремление в работе над отрывками и спектаклями свести каждого студента с возможно большим количеством педагогов, каждый из которых по – своему ищет «ключ» к индивидуальности ученика;
- в педагогической работе проявление подвижности и гибкости в зависимости от конкретных особенностей личности обучающегося;
- практическое освоение и осмысление основополагающих законов и элементов актерской профессии.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Актерское мастерство» является обязательной дисциплиной базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) ОПОП ВО по специальности 52.05.02 Режиссура театра.

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», «Работа над художественным текстом», «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.

Обучение осуществляется в тесном взаимодействии с освоением других дисциплин: «Теория режиссуры», «История режиссуры», «Практическая режиссура», «Сценическая речь», «Сценография».

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

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 осуществлять творческую деятельность в сфере искусства</i>	ОПК-2.1.Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.2.Участвует в	Знает: - основные принципы создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) - основные принципы организации творческой деятельности Умеет:

	создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.3.Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)	- самостоятельно организовывать творческий процесс и реализовывать творческие проекты Владеет: - навыками интерпретации современного культурного контекста.
ПК-1. Способен организовать репетиционный процесс в творческом партнерстве с актерами, способствовать обогащению и раскрытию их личностного и творческого потенциала с помощью создания художественных образов, общения со зрительской аудиторией в условиях сценического представления.	ПК-1.1. Организует репетиционный процесс в творческом партнерстве с актерами, способствует обогащению и раскрытию их личностного и творческого потенциала с помощью создания художественных образов актерскими средствами на основе замысла режиссера; ПК-1.2. Способствует взаимодействию актера со зрителем в условиях сценического представления;	Знает: - теоретические и методические работы режиссёра с актером - 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: - организовать репетиционный процесс в творческом партнерстве с актерами с помощью создания художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков; - проводить подготовительную работу с актерами над ролью: анализ пьесы и роли, изучение контекстных материалов, формирование замысла; - проводить подготовительную работу с актерами по общению со зрительской аудиторией; - научить проявлять творческую инициативу во время работы над ролью; - организовать самостоятельную работу над ролью; Владеет: - теорией и практикой работы режиссёра с актером; - навыками анализа той или иной роли в соответствии со своим режиссёрским замыслом; - навыками импровизации в процессе работы с актером над ролью.
ПК-2. Способность к постановке спектаклей в профессиональном драматическом театре	ПК-2.1. Создает оригинальные сценические произведения в драматическом театре с использованием разнообразных выразительных средств	Знает: - теоретические и методические основы режиссуры в драматическом театре - историю и теорию драматического театра - особенности художественно-производственного процесса в драматическом театре Умеет: - создавать сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств драматического театра

		- руководить художественно-производственным процессом - производить режиссерский анализ литературной основы, разрабатывать замысел спектакля - вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами - разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором, хореографом, другими участниками постановочной группы Владеет: - профессиональными навыками режиссуры в драматическом театре - основами актерского мастерства в драматическом театре. - имеет опыт постановки.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость курса «Актерское мастерство» составляет 32 зачетные единицы (1152 академических часа). Структурно курс состоит из разделов и тем.

Формы промежуточной аттестации: зачет без оценки в 1 и 5 семестрах, экзамены во 2, 3, 4 и 6 семестрах для студентов очной формы обучения.

Очная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов						
	1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	5 семестр	6 семестр	ИТОГО
1. Контактная работа, в том числе:	160	160	200	72	72	72	736
Лекции	2	-	2	-	-	-	4
Практические занятия	158	160	198	72	72	72	732
2. Самостоятельная работа	56	56	68	36	36	36	288
Формы промежуточной аттестации	зачет	экзамен	экзамен	экзамен	зачет	экзамен	
Контроль		36	20	36		36	128
Общая трудоемкость	216	252	288	144	108	144	1152
	6	7	8	4	3	4	32

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 неперменным 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 весь первый год обучения.

Второе. Программа Вахтанговской школы выделяет на 2 курсе – «Подход к сценическому образу», который складывается из трех существенных самостоятельных разделов:

- а) наблюдения за животными, упражнения на фантазию;
- б) 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 первого года 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.

Со 2 курса 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. Тематический план для очной формы обучения

28	Наименование разделов и тем дисциплины	Л	ПЗ	СРС	Всего часов
Раздел 1. Освоение актерской грамматики, азбуки сценического ремесла					
1	Тема. Введение в дисциплину Актерское мастерство	2	8	2	12
2	Тема 1. Сценическое внимание	-	8	20	28
3	Тема 2. Мышечная свобода и раскрепощенность	-	8	20	28
4	Тема 3. Воображение и фантазия. Предлагаемые обстоятельства	-	8	20	28
5	Тема 4. Перемена отношения. Перемена отношения к предмету и месту действия	-	8	20	28
6	Тема 5. Физическое самочувствие	-	8	20	28
7	Тема 6. Упражнения на «Память физических действий»	-	8	20	28
8	Тема 7. Действие на достижение поставленной цели. Сценическая задача	-	8	20	28
9	Тема 8. Оценка факта. Событие	-	8	20	28
10	Тема 9. Перемена отношения к партнеру	-	10	20	30
11	Тема 10. Сценическое общение	-	10	20	30
12	Тема 11. Этюды на общение в условиях органического молчания	-	10	20	30
Раздел 2. Подготовка студентов к показу самостоятельных работ					
1.	Тема 1. Показ самостоятельных отрывков	-	100	68	168
2.	Тема 2. Упражнения и этюды на общение со словами	-	30	40	70
Раздел 3. Работа над образом					
	Тема. Приемы работы над образом	2	-	-	2
1.	Тема 1. Наблюдения за людьми и животными	-	50	62	112
2.	Тема 2. «Профнавыки» (Наблюдения за профессиями и упражнения на фантазию)	-	50	70	120
3.	Тема 3. Этюды к образу на литературном материале	-	50	70	120
Раздел 4. Работа студентов над своими первыми отрывками					
1	Тема 1. Педагогические отрывки	-	50	60	110

2	Тема 2. Самостоятельные работы	-	50	60	110
Раздел 5. Подготовка и показы самостоятельных работ учащихся					
1.	Тема 1. Педагогические отрывки		30	60	90
2.	Тема 2. Самостоятельные работы		50	76	126
3	Тема 3. Исполнительские вечера		100	90	190
4.	Тема 4. Заявки дипломных спектаклей		70	60	130
	Контроль (зачёты и экзамены)				128
	ИТОГО	4	732	288	1152

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. Основная цель самостоятельной работы студентов заключается в более глубоком освоении дисциплины, подбора и анализа необходимой информации при подготовке к практическим занятиям.

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

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

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

2.Самостоятельная работа по теме «Память физических действий»

- подробно расписать порядок действий в маленьком этюде: сначала – одно, затем – другое, потом третье и так далее;
- отработать с настоящими предметами дома весь процесс;

- найти беспредметный эквивалент любого действия;
- показать педагогу наработанное без остановки.

3.Самостоятельная работа по теме «Физическое самочувствие»

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

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

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

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

Этот раздел – полноценные этюды, которые должны готовиться дома. Разрабатываются предлагаемые обстоятельства, тщательно готовится выгородка, подбирается нужный реквизит, костюмы.

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

6.Самостоятельная работа по теме «Этюды на общение»

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

7.Самостоятельная работа по теме «Самостоятельные отрывки»

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

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

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

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

Все разделы актёрской техники, осваиваемые на 2-ом курсе имеют в своей основе наблюдение за разными явлениями жизни.

8.Самостоятельная работа по теме «Профнывыки»

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.

- «Прийдите – 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 поролона (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»

Курс 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 художником 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 зачета с оценкой и двух экзаменов.

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине представлены в приложении.

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. Станиславский К.С. Собрание сочинений. В 8-ми томах. МЛ 954 — 1961.
8. Чехов М.А. Литературное наследие, в двух томах. М.: «Искусство», 1995
9. Шихматов Л.М., Львова В. «Сценические этюды». М.: 2010
10. Алперс Б.В. «Искания новой сцены», М.: 1985
11. Алперс Б.В. «Актёрское искусство в России» или «Театр Щепкина и Мочалова», М.: 1980
12. Аникст А.А. «Теория драмы в России от Пушкина до Чехова»
13. Бирман С.Г. «Судьбой дарованные встречи», М.: «Искусство», 1971
14. Бирман С.Г. «Путь актрисы», М.: 1962
15. Гиацинтова С.В. «С памятью наедине», М.: 1985
16. Горчаков Н.М. «Режиссёрские уроки Вахтангова», М.: «Искусство», 1957
17. Декада вахтанговской школы, М.: 1998
18. Дикий А.Д. «Повесть о театральной юности», М.: 1957
19. Дубровская А.Л. «Принципы и методы профессиональной подготовки актеров в Вахтанговской театральной школе» (методическое пособие), М.: Изд-во ТИ им. Б.Щукина, 2009
20. Дубровская А.Л. «Пути преодоления стереотипа в процессе создания сценического образа», М.: 2009
21. Дубровская А.Л. «Методика и технология работы над сценическим образом в Вахтанговской театральной школе», М.: 2009
22. Завадский Ю.А. «Учителя и ученики». М. 1975
23. Захава Б.Е. «Современники». М. 1969
24. Зограф Н.Г. «Малый театр конца 19 – начала 20 в.», М.: 1966
25. Зограф Н.Г. «Евгений Богратионович Вахтангов», М.: «Искусство», 1947
26. Иванов В.В. «Русские сезоны Габимы». М. 1999
27. Кнебель М.О. «Поэзия педагогики» М.: «ВТО», 1984
28. Любимцев П.Е., Силаева О.В. «Вахтанговская театральная школа» (методическое пособие), М.: Изд-во ТИ им. Б.Щукина, 2008
29. Марков П.А. «О театре», в четырёх томах. М. 1974
30. Мейерхольд В.Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. В 2-х томах. М.: 1968
31. Немирович – Данченко В.И. «О творчестве актера». Хрестоматия. Вступительная статья Виленкина В.Я. М.: 1973
32. Немирович – Данченко В.И. «Из прошлого» МЛ 936., Театральное наследие. М.: 1952
33. Пансо В. «Труд и талант в творчестве актера», М.: 1972
34. Попов А.Д. «Воспоминания и размышления о театре». М. 1963
35. Поламишев А.М. «Мастерство режиссера: от анализа – к воплощению», М.: 1992
36. Пыжова О.И. «Призвание», М.: Изд-во «Искусство», 1974
37. Симонов Р.Н. «С Вахтанговым», М.: «Искусство», 1959
38. Смирнов – Несвицкий Ю.А. «Вахтангов», Л.: «Искусство», 1987
39. Сулержицкий Л.А. Сборник статей и материалов. М.: 1970

40. Строева М.Н. «Режиссёрские искания Станиславского 1898 - 1917» в двух томах. М.: 1973
41. Таиров А.Я. О театре. Записки режиссёра. Статьи. Беседы. Речи. Письма. МЛ.: 1970
42. Товстоногов Г.А. «Зеркало сцены». Л.: «Искусство», 1980
43. Херсонский Х.Н. «Беседы о Вахтангове», 1940
44. Херсонский Х.Н. «Борис Щукин», М.: «Искусство», 1954
45. Шихматов Л.М. «Сценические этюды (подход к роли)». М.: «ВТО», 1971
46. Шихматов Л.М. «От студии – к театру». М.: «ВТО», 1970.
47. Щукин Б.В. Статьи, воспоминания, материалы. М. 1965.
48. Щепкин М.С. Записки. Письма. Воспоминания современников. В двух томах. М. 1952.
49. Эфрос Н.Е. «Московский Художественный театр, 1898 1923.» М.: 1924.
50. 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 (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 и
методической работе
_____/Морозова И.С./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 27 от 29.06.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Сценическая речь» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1116 (с изм. и доп. от 26.11.20 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024 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 12 зачетных единиц (432 академических часа). Структурно курс состоит из разделов и тем.

Формы промежуточной аттестации – для студентов очной формы обучения: зачеты без оценки в первом и третьем семестрах, зачет с оценкой во втором семестре, экзамен в четвертом семестре.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

- 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:

- приобретение навыков профессионального дыхания;
- разработка звучного, гибкого голоса и умелое владение им;
- приобретение безупречной, ненавязчивой дикции;
- овладение образцовым произношением согласно современным нормам русского языка;
- освоение основ словесного действия, развитие речевого слуха.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

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
<i>ПК-3. Способность использовать возможности сценической речи в процессе репетиций при создании роли</i>	ПК-3.1. Использует технику сценической речи в процессе репетиций ПК-3.2. Использует выразительные возможности речи в создании речевой партитуры спектакля.	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: - вести мысль в сценической речи, добиваться того, чтобы зрителю всё было слышно и понятно, - концентрировать при помощи комплекса упражнений, - физических, речевых, психологических, - все свои

		профессиональные возможности и использовать в процессе репетиций, - пользоваться выразительными возможностями речи в создании речевой характеристики роли и во взаимодействии с партнерами; - поддерживать профессиональный уровень состояния речевого аппарата; Владеет: - теорией и практикой художественного анализа и воплощения литературного произведения, -приёмами речевой характерности. методами режиссерского анализа

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «Сценическая речь» составляет 12 зачетных единиц (432 академических часа).

Формы промежуточной аттестации – для студентов очной формы обучения: зачет без оценки в первом и третьем семестрах, зачет с оценкой во втором семестре, экзамен в четвертом семестре.

Очная форма обучения

Виды учебной работы		Всего часов				
		1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	Итого
1. Контактная работа, в том числе:		64	64	64	64	256
Лекции		-	-	-	-	-
Практические занятия		64	64	64	64	256
Форма промежуточной аттестации		зачет	зачет с оценкой 4	зачет	экзамен 36	40
2. Самостоятельная работа		44	40	44	8	136
Трудоемкость	час.	108	108	108	108	432
	ЗЕТ	3	3	3	3	12

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.	СРС	Всего часов
		ПЗ		
Раздел 1. Введение в дисциплину				
1	Тема 1. Дисциплина «Сценическая речь»	2	2	4
2	Тема 2. Индивидуальные недостатки речи (неточности произношения)	2	2	4
Раздел 2. Свобода мышц и сценическое внимание				
3.	Тема 1. Снятие мышечных зажимов	2	2	4
4.	Тема 2. Развитие сценического внимания.	2	2	4
Раздел 3. Дыхание				
5.	Тема 1. Понятие «дыхание в жизни» и «дыхание на сцене». Диагностика индивидуальных дыхательных нарушений	3	2	5
6.	Тема 2. Носовое дыхание	3	2	5
7	Тема 3. Развитие фонационного дыхания	3	2	5
Раздел 4. Голосоведение				
8	Тема 1. Начало фонации	3	2	5
9	Тема 2. Резонаторы	3	2	5
10	Тема 3. Ансамблевое звучание	3	2	5
11	Тема 4. Работа с регистрами	3	2	5
Раздел 5. Дикция				
12.	Тема 1.Работа с индивидуальными дикционными недостатками	3	2	5
13	Тема 2. Гласные звуки	3	2	5
14	Тема 3. Согласные звуки	3	2	5
15	Тема 4. Дикция – Ритм	3	2	5
16	Тема 5. Дикция – Словесное действие	3	2	5
Раздел 6. Орфоэпия				
17	Тема 1. Введение в орфоэпию	3	2	5
18	Тема 2. Ударение в слове. Произношение гласных звуков	3	2	5
19	Тема 3. Произношение согласных звуков	3	2	5
20	Тема 4. Произношение отдельных грамматических форм	3	2	6
21	Тема 5. Произношение заимствованных слов	3	2	5
	Контрольный урок	5	2	7
Раздел 7. Дыхание				
22	Тема 1. Дыхательный тренинг	5	2	7
23	Тема 2. Речь в движении	5	2	7
Раздел 8. Голосоведение				
24	Тема 1. Индивидуальное голосоведение	6	4	10
25	Тема 2. Голосовой диапазон	6	4	10

26	Тема 3. Работа над голосом	6	4	10
Раздел 9. Дикция				
27	Тема 1. Дикционный тренинг	6	4	10
28	Тема 2. Продолжение работы над согласными звуками	6	4	10
Раздел 10. Темпо – ритм				
29	Тема 1. Понятия темпа и ритма в речи	6	4	10
30	Тема 2. Работа над темпо-ритмом	6	4	10
Раздел 11. Орфоэпия				
31	Тема 1. Закрепление и совершенствование норм произношения	6	4	10
	Контрольный урок по теме «орфоэпия»	6	6	12
Раздел 12. Техника речи				
32	Тема 1. Голосоречевой тренинг	6	4	10
33	Тема 2. Индивидуальный тренинг	6	4	10
Раздел 13. Характерность речи				
34	Тема 1. Понятие характерности речи	6	4	10
35	Тема 2. Работа над выбранным материалом.	6	4	10
Раздел 14. Логика речи (теория и практика)				
36	Тема 1. Понятие – логика речи	6	4	10
37	Тема 2. Логический разбор текста	6	4	10
38	Тема 3. Законы логики устной речи	6	4	10
39	Тема 4. Практическая работа над прозаическим материалом	10	4	14
Раздел 15. Техника речи				
40	Тема 1. Голосоречевой тренинг	10	1	11
41	Тема 2. Работа над гекзаметром	10	1	11
Раздел 16. Стихосложение (теория и практика)				
42	Тема 1. Ритм в стихосложении	10	1	11
43	Тема 2. Основы стихосложения	10	1	11
44	Тема 3. Работа со стихотворными текстами	10	2	12
	Контрольный урок по темам: «логика речи» и «стихосложение»	14	2	16
	<i>Контроль (зачёт с оценкой и экзамен)</i>	4 + 36		40
	Всего	256	136	432

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся.

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью процесса формирования профессиональных и профессионально-специализированных компетенций, так как без настойчивого

систематического самообучения, обдумывания (рефлексии) и применения полученных знаний и умений невозможно стать квалифицированным профессионалом. В процессе самостоятельной работы формируются навыки рефлексии, умение правильно и полно отражать результаты своей самостоятельной работы в устной и письменной речи, студенты имеют возможность продемонстрировать культуру мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации.

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

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

При подготовке к практическому занятию необходимо самостоятельно проработать соответствующую тему дисциплины.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

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

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

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

6.2. Примерный перечень заданий для самостоятельной работы обучающихся:

1. Личная гигиена и профилактика заболеваний голосового аппарата.
2. Дыхательная гимнастика.
3. Артикуляционная гимнастика.
4. Подбор, сочинение и отработка текстов для исправления индивидуальных дикционных недостатков.

5. Дикционная тренировка сложных звукоочетаний для совершенствования артикуляции и дикции.

6. Тренировка звукоочетаний, текстов, скороговорок в разнообразном темпо-ритме для совершенствования дикции.

7. Подбор тренировочных текстов для голосовых упражнений, направленных на укрепление силы и выносливости голоса, развитие звуковысотного, динамического и темпо-ритмического диапазона, укрепление центра, координации посылы звука (данные упражнения отрабатываются самостоятельно только после проверки педагогом правильности установки голосоведения).

8. Орфоэпический разбор рабочих текстов.

6.3. Задания для подготовки к практическим заданиям

Раздел 1. Введение в дисциплину

Тема 1. Дисциплина «Сценическая речь»

Практическое задание:

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

Тема 2. Индивидуальные недостатки речи (неточности произношения)

Практическое задание:

Определите понятие «профессиональная речь».

Раздел 2. Свобода мышц и сценическое внимание

Тема 1. Снятие мышечных зажимов

Практическое задание:

Приведите примеры упражнений на снятие мышечных зажимов

Тема 2. Развитие сценического внимания

Практическое задание:

Приведите примеры упражнений на развитие сценического внимания

Раздел 3. Дыхание

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

Практическое задание:

Критерии диагностики 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/зачета с оценкой/экзамена.

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине представлены в приложении.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1.Перечень учебной литературы

1. Алферова Л. Д. Речевой тренинг: дикция и произношение: Учебно-методическое пособие. СПб.: СПбГАТИ, 2003.
2. Васильев Ю. А. Ритмы сценической речи: Учебное пособие. СПб.: «Школа русской драмы», 2003.
3. Васильев Ю. А. Сценическая речь: ощущение — движение — звучание. Вариации для тренинга: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2005.
4. 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>

5. Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос + DVD. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 176 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/71790>

8.2. Дополнительные материалы для углубленного освоения дисциплины

1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. М., Просвещение. 1972.
2. Алферова Л. Д. Исправление говоров. СПб.: СПбГАТИ, 2002.
3. Алферова Л. Д., Васильева Л. Н. Нормативное сценическое произношение в условиях диалектного окружения. Петрозаводск: ПетрГУ, 2005.
4. Алферова Л. Д. Коррекция говорного произношения в сценической речи: Учеб. пособие (с приложением CD аудиодиска). СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2006. 60 с. + CD.
5. Бруссер А. М. Как помочь думающей голове стать говорящим человеком: Учебное пособие. М.: «Имидж-пресс», 2002.
6. Бруссер А.М. Основы дикции (практикум). М., 2003.
7. Бруссер А. М., Оссовская М. П. 104 упражнения по дикции и орфоэпии (для самостоятельной работы). М.: Реглант, 2005.
8. Бруссер А. М., Оссовская М. П. Глаголим.ру. Аудиовидео уроки по технике речи. Часть 1. М.: ИПЦ «Маска», 2007. 56 с. + CD.
9. Бруссер А.М., Оссовская М. П. Правильная речь — путь к успеху. 104 упражнения для самостоятельной работы. М.: Арт Хаус медиа, 2009.
10. Васильев Ю. А. Сценическая речь: восприятие — воображение — воздействие. Вариации для творчества: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2007.
11. Васильев Ю. А. Сценическая речь: ритмы и вариации: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2009.
12. 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.
13. Винокур Г.О. Русское сценическое произношение. М., Русские словари, переиздание 1997.
14. Волконский С. Выразительное слово. Спб., 1913.
15. Галендеев В. Н. Не только о сценической речи. Монография. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2006.
16. Егорова А. Д., Радченко А. М. Логика сценической речи: Учебное пособие для студентов актерского и режиссерского факультетов. М.: ВГИК им. С. А. Герасимова, 2001.
17. Ермолаев В.Г., Лебедева Н.Ф., Морозов В. И. Руководство по фониатрии. М., Медицина, 1970.
18. Запорожец Т.И. Логика сценической речи. М., Просвещение, 1974.
19. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. М., Просвещение. 1978.

20. Искусство сценической речи: [Сб. статей] / Сост. и отв. ред. И. Ю. Промптова. М.: Российская академия театрального искусства — ГИТИС, 2007.
21. Калинина Н.И. Логично мыслить – логично говорить. Правила русской речи. М. 2003.
22. Кнебель М. О. Слово в творчестве актера. [Изд. 4-е]. М.: Изд-во ГИТИС, 2009.
23. Ковалева Н. Л. Стихосложение для студентов театральных вузов в теории и упражнениях: Учебное пособие. М.: ArsisBooks, 2009.
24. Козлянинова И.П., Чарели Э.М. Тайны нашего голоса. Екатеринбург, 1992.
25. Кристи Г.В. Воспитание актера школы Станиславского. М., Искусство, 1968
26. Куракина К. В. Восемнадцать упражнений вокального характера по воспитанию голоса и дикции драматического актера. СПб.: СПбГАТИ, 2003.
27. Ласкавая Е. В. Сценическая речь: Методическое пособие. М.: ВЦХТ, 2005.
28. Ласкавая Е. В. Речеголосовой тренинг. М.: ИПЦ «Маска», 2006.
29. Леонарди Е. И. Дикция и орфоэпия. М., Просвещение, 1967.
30. Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. М., Просвещение, 1978.
31. Любимцев П.Е. Актерское мастерство. Рабочая программа учебной дисциплины очной и заочной форм. Театральный институт имени Бориса Щукина. 2013.
32. Методическое пособие по сценической речи. Вып. 1 / Под общ. ред. И. Ю. Промптовой. М.: РАТИ — ГИТИС, 2007.
33. Методическое пособие по сценической речи. Вып. 2 / Под общ. ред. И. Ю. Промптовой. М.: РАТИ — ГИТИС, 2007.
34. Методическое пособие по сценической речи. Вып. 3 / Под общ. ред. И. Ю. Промптовой. М.: РАТИ — ГИТИС, 2007.
35. Моисеев Ч. Г. Дыхание и голос драматического актера: Методическое пособие по совершенствованию работы речевого аппарата в условиях самостоятельной тренировки. М.: Изд-во «ГИТИС», 2005.
36. Немирович-Данченко В.И. О творчестве актера. М., Искусство. 1973.
37. Оссовская М.П. Орфоэпия. Теория и практика. М., 1998.
38. Оссовская М.П. Русские диалекты (наречия и говоры): Учебно-методическое пособие по устранению произносительных диалектных ошибок. М., 2000.
39. 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.
40. Оссовская М. П. Московский говор в жизни и на сцене. М.: Изд-во Театрального института им. Б. Щукина. 2003.

- 41.Оссовская М. П. Практическая орфоэпия: Учебное пособие. М.: Изд-во «Реглант», 2005.
- 42.Оссовская М. П. Уроки орфоэпии (практическая орфоэпия). М.: «ИЦП Маска», 2007.
- 43.Оссовская М. П. Как исправить говор? 10 основных произносительных ошибок (практикум для самостоятельной работы). М.: Граница, 2009.
- 44.Петрова А.Н. Сценическая речь. М., Искусство, 1981.
- 45.Петрова А. Н. Искусство речи. М.: Аспект Пресс, 2008.
- 46.Пилус 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.
- 47.Пилус 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.
- 48.Проблемы сценической речи. Сб. М., Просвещение, 1968.
- 49.Промптова И. Ю. Диалектное и акцентное произношение как выразительное речевое средство драматического актера. М., ВТО, 1972.
- 50.Рудин Л. Б. Основы голосообразования: Учебное пособие для студентов вокальных, актерских и дирижерско-хоровых факультетов. М.: Граница, 2009.
- 51.Саричева Е.Ф. Сценическая речь. М., Искусство, 1955.
- 52.Саричева Е.Ф. Работа над словом. М., Искусство, 1956.
- 53.Саричева Е.Ф. Сценическое слово. М., Советская Россия, 1963.
- 54.Савкова З.В. Энергия живого слова. Спб., 1991.
- 55.Савкова З. В. Удивительный дар природы. Голосо-речевой тренинг: Учебное пособие. СПб.: ИВЭСЭП, 2009.
- 56.Сладкопевцев В.В. Искусство декламации. Спб., 1910
- 57.Смирнова М. В. 2500 скороговорок. СПб.: Изд. Дом «Нева»; М.: «ОЛИА-ПРЕСС Образование, 2003.
- 58.Смирнова М. В. Что нужно знать о стихах: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2006.
- 59.Смирнова М. В. Скороговорки в речевом тренинге: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2007.
- 60.Смирнова М. В. Дикционный тренинг: от звукосочетания к скороговорке: Учебное пособие. СПб.; Ташкент. 2008.
- 61.Смоленский Я.М. В союзе звуков чувств и дум. М., Советская Россия, 1976.
- 62.Смоленский Я. М. Чудо живого слова. Теория чтецкого искусства: Учебно-методическое пособие. М.: РА Арсис-Дизайн, 2009.
- 63.Сценическая речь: Учебник / Под ред. И. П. Козляниновой и И. Ю. Промптовой. Изд. 2-е. М., 2000.

64. 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.
65. Сценическая речь в театральном вузе: Сб. статей / Сост. и отв. ред. И. Ю. Промптова. Вып. 1. М.: Изд-во «ГИТИС», 2006.
66. Сценическая речь в театральном вузе: Сб. статей / Сост. и отв. ред. И. Ю. Промптова. Вып. 2. М.: Российская академия театрального искусства — ГИТИС, 2007.
67. 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.
68. Сценическая речь в системе Вахтанговской школы: сборник статей и материалов / Сост. и науч. ред. А.М. Бруссер. – М., 2012.
69. Станиславский К.С. Работа актера над собой. Собрание сочинений, том 3. М., Искусство, 1954.
70. Теория и практика сценической речи: Коллективная монография / Отв. ред. В. Н. Галендеев. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2007.
71. Ушакова В. А. Орфоэпия. М., 1976.
72. Хватцев М.Е. Логопедия. М., Учпедгиз, 1951.
73. Чарели Э.М. Как работать над дикцией и голосом актеру. Иркутск, 1969.
74. Чарели Э.М. Учитесь говорить. Урал, 1991.
75. Черная Е. И. Воспитание фонационного дыхания с использованием некоторых принципов дыхательной гимнастики «йоги»: Учебное пособие. М.: «Граница», 2009.
76. Чуковский К.И. Живой как жизнь. М., Молодая гвардия, 1962.
77. Штода Н. Н. Сценическая речь и речевое богатство пьес А. Н. Островского. М.: РА Арсис-Дизайн, 2008.

Словари

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

8.3. Интернет-ресурсы

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

9. Описание материально-технической базы

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 и
методической работе
_____/Морозова И.С./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 27 от 01.07.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

Рабочая программа дисциплины «Сценическое движение» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, (уровень специалитета) Приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 N 1116 (ред. от 08.02.2021).; Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024 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 13 зачетных единиц (468 академических часов).

Структурно дисциплина состоит из разделов, частей и тем.

Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой во 2-ом семестре и экзамен в 4-ом семестре для студентов очной формы обучения.

На первом курсе студенты очной формы обучения осваивают первый и второй разделы программы: в первом семестре в форме индивидуальных упражнений, во втором – в форме парных упражнений. На втором курсе студенты осваивают третий, четвертый и пятый разделы данной дисциплины.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

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

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

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

Цели:

- сформировать у 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 потребность поддерживать высокий уровень психофизических качеств актёра в работе режиссера;
- воспитать у студентов творческое мышление: наблюдательность, фантазию, изобретательность и творческую инициативу в области движения.

Задачи -

всестороннее развитие тела путём разнообразной тренировки:

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

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

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

воспитание творческих качеств:

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

освоение основных законов сценической выразительности

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Сценическое движение» относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по специальности 52.05.02. Режиссура театра.

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

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

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

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

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

Особое внимание уделено развитию гибкости, поскольку двигательные возможности человека определяются, прежде всего, наличием суставов,

позволяющих совершать перемещения отдельных частей и эластичностью мышечно-связочного аппарата, обеспечивающего реализацию этой возможности. К сожалению, большая часть молодых людей, поступающих в театральные вузы, не может использовать потенциальные возможности своих суставов в полном объёме из-за недостаточной эластичности мышечно-связочного аппарата и поэтому изначально ограничена в своих двигательных возможностях.

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

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

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

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

Принципиальное новшество данной программы – вычленение нового раздела «Базовые элементы внешней техники актёра». Его появление продиктовано стремлением предельно четко сориентировать предмет «Сценическое движение» на подготовку актёра к его основной профессии и инициировать процесс преодоления разрыва между внутренней техникой (психотехникой) и «прикладными дисциплинами», которые, по замыслу К.С.

Станиславского, должны были воспитывать внешнюю технику актёра. Опыт показывает, что далеко не всегда и далеко не автоматически качества, умения и навыки, приобретаемые на занятиях движеническими дисциплинами, становятся интегральной частью мастерства актёра. Поэтому в раздел включен ряд новых тем, таких, например, как «Повышенное самоощущение тела».

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

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

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

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

3. Требования к результатам освоения дисциплины

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

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

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	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,

		техники 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 приёмы 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 дисциплины и виды учебной работы.

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

Структурно дисциплина состоит из разделов, частей и тем.

Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой во 2-ом семестре и экзамен в 4-ом семестре для студентов очной формы обучения.

На первом курсе студенты очной формы обучения осваивают первый и второй разделы программы: в первом семестре в форме индивидуальных

упражнений, во втором – в форме парных упражнений. На втором курсе студенты осваивают третий, четвертый и пятый разделы данной дисциплины.

Очная форма обучения

Виды учебной работы		Всего часов				
		1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	Итого
1. Контактная работа, в том числе:		80	64	64	64	272
Лекции		2	-	-	-	2
Практические занятия		78	64	64	64	270
Форма промежуточной аттестации		-	зачет с оценкой	-	экзамен 36	36
2. Самостоятельная работа		28	44	44	44	160
Трудоемкость	час.	108	108	108	144	468
	ЗЕТ	3	3	3	4	13

5. Содержание учебной дисциплины.

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№№	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.	СРС	Всего часов
		Лек+ПЗ		
1	Введение в дисциплину	2 (лекция)	-	2
Раздел 1. Физический тренинг актера Индивидуальные упражнения				
	Часть 1. Коррекция			
2	Тема 1. Коррекция	4	2	6
	Часть 2. Повышение активности тела			
3.	Тема 1. Гибкость	8	2	10
4.	Тема 2. Сила	8	2	10
5.	Тема 3. Выносливость	8	2	10
6.	Тема 4. Скоростная подготовка	8	2	10
7	Тема 5. Ловкость	8	2	10
8	Тема 6. Дыхание	5	2	7
	Часть 3. Осознание тела			
9	Тема 7. Освобождение мышц. Произвольное управление мышечным напряжением	5	2	7

10	Тема 8. Суставно–мышечное чувство. Суставно–мышечная память	5	3	8
11	Тема 9. Координация движений	5	3	8
12	Тема 10. Равновесие	6	3	9
Раздел 2. Сценическая акробатика как опыт продуктивного двигательного действия				
13.	Тема 11. Индивидуальные акробатические упражнения	8	3	11
	<i>Итого в первом семестре, час.</i>	80	28	108
Раздел 1. Физический тренинг актера Парные упражнения				
	Часть 2. Повышение активности тела			
14	Тема 1. Гибкость	6	4	10
15	Тема 2. Сила	4	4	8
16	Тема 3. Выносливость	4	4	8
17	Тема 4. Скоростная подготовка	4	4	8
18	Тема 5. Ловкость	4	4	8
19	Тема 6. Дыхание	6	4	10
	Часть 3. Осознание тела			
20	Тема 7. Освобождение мышц. Произвольное управление мышечным напряжением	6	2	8
21	Тема 8. Суставно–мышечное чувство. Суставно–мышечная память	6	2	8
22	Тема 9. Координация движений	6	4	14
23	Тема 10. Равновесие	6	4	14
Раздел 2. Сценическая акробатика как опыт продуктивного двигательного действия				
	Тема 11. Индивидуальные акробатические упражнения	6	4	10
24	Тема 12. Парные акробатические упражнения	6	4	10
	<i>Зачет с оценкой</i>			
	<i>Итого во втором семестре, час.</i>	64	44	108
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
	<i>Итого в третьем семестре, час.</i>	64	44	108
	Часть 2. Взаимодействие			
33	Тема 21. Взаимодействие с партнером и в группе	10	6	16

34	Тема 22. Взаимодействие с пространством	8	6	14
35	Тема 23. Взаимодействие с предметом и предметной средой	10	6	16
Раздел 5. Особые приемы сценической выразительности				
36	Тема 24. Пластическое воображение	4	6	10
37	Тема 25. «SLOW MOTION» (Замедленное движение)	4	6	10
38	Тема 26. Стилль и стилизация	4	6	10
39	Тема 27. Стилистика движений, манеры и этикет в различные исторические эпохи	4	8	12
Раздел 6. Работа над пластикой в спектакле (по кафедре мастерства актера)				
40	Тема 28. Специальный стилево-пластический тренинг актера («Тренинг под спектакль»)	10		10
41	Тема 29. Работа над пластикой в ходе репетиций	10		10
	<i>Экзамен</i>			36
	<i>Итого в четвертом семестре, час</i>	64	44	144
	Всего	272	160	468

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

Внеаудиторная деятельность предполагает:

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

6.2. Задания для самостоятельной работы

Раздел 1. Физический тренинг 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, куцевого шага, «загребающего» 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 партнером: «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 партнера.

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 актера

Часть 1. «Я ЕСЬМ»

Практическое задание по теме 19. Аутогенная тренировка.

Отработка сокращенного 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 зачетов и экзаменов.

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине представлены в приложении.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Учебная литература:

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

Дополнительные материалы для углубленного освоения дисциплины
Теория пластической культуры актёра

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

Практика формирования пластической культуры актёра

1. Бернштейн Н.А. «О ловкости и её развитии». – М., ФиС, 1991
2. Иванов И.С. и Шишмарева Е.С. Воспитание движения актёра. – М., Худ. лит-ра, 1937
3. Иванов И.С. «250 гимнастических упражнений» – М., Госкиноиздат, 1951
4. Карпов Н.В. Уроки сценического движения. – М., ГИТИС, 1999
5. Кох И.Э. Основы сценического движения. – Л., Искусство, 1970 (или Санкт-Петербург–Москва–Краснодар, «Планета музыки», 2010)
6. Морозова Г.В. Сценический бой. – М., Искусство, 1975
7. Немировский А.Б. Пластическая выразительность актёра. – М., ГИТИС, 2010
8. Основы сценического движения. Пособие под редакцией И.Э. Коха. – М., ФиС, 1973
9. «Беседы К.С. Станиславского в студии Большого театра». – М., Искусство, 1952
10. Броневский (Боянус) С. «О форме в сценическом творчестве». – М., Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011
11. Волконский С.М. «Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста (по Дельсарту)». – М., Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011
12. Волконский С. М. «Отклики театра. О естественных законах пластики». – М., Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011
13. Волконский С.М. «Художественные отклики. Статьи о театре, музыке, пантомиме». – М., Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011
14. Голубовский Б. Пластика в искусстве актёра. – М., Искусство, 1986
15. Дроздин А.Б. Дано мне тело, что мне делать с ним? – М., Навона, 2011
16. Эрик Бэнтли. «Жизнь драмы». – М., Айрис-прес, 2004
17. Морозова Г.В. Пластическое воспитание актёра. – М., Терра-спорт, 1998
18. Морозова Г.В. «Светские манеры и этикет русского общества (XVII-XIX вв.). – М., «Я вхожу в мир искусств», 2007

19. Морозова Г.В. «Бытовой этикет и манеры поведения в странах Западной Европы (X-XI, XVI-XIX вв.). – М., «Я вхожу в мир искусств», 2007
20. Пластическое воспитание актёра в театральном вузе (Сборник). – Л., ЛГИТМиК, 1987
21. Ж. д'Удин «Искусство и жест». – М., Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011
22. Миловзорова М.С. Анатомия и физиология человека. Учебник для хореографических училищ. – М., «Медицина», 1972
23. Лесгафт П.Ф. Собрание сочинений. – М., ФиС. Том 1, 1951; том 4, 1953
24. Круглова А.Г. «Сценическое движение. Педагогика телесного воспитания актёра». – М., 2008
25. Боген М.М. «Обучение двигательным действиям». – М., «ФиС», 1985
26. Готовский Е. «От бедного театра к искусству-проводнику» (Глава «Упражнения»). – М., «Артист. Режиссёр. Театр», 2003
27. Смирнов Б.А. Место «сценического движения» в системе театрального образования. Сборник «О воспитании актёра». Школа-студия им. Немировича-Данченко. – М., ВТО, 1982
28. Филимонова Р. «Культура тела». – М., ГИТИС, 1992
29. Шевченко А.А., Перевозчиков Ю.А. Основы физического воспитания. – Киев, Высшая школа, 1984

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

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

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

«Метод Пилатеса»

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

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

«Осознание через движение»

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

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

«Биоэнергетика»

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

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

«Метод Лабана»

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

Справочные и информационные издания

1. Морозова Г.В. Пластическая культура актёра. Словарь терминов. – М., ГИТИС, 1999
2. Патрис Павис. «Словарь театра». – М., ГИТИС, 2003

8.2. 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 (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./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

по направлению подготовки

52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 27 от 01.07.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

ВВЕДЕНИЕ

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, 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 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024 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 академических часа). Структурно курс состоит из разделов и тем. Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки во 2 семестре для студентов очной формы обучения.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ 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 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 52.05.02 Режиссура театра.

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. 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-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 И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Трудоемкость курса «Физическая культура» составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа). Структурно курс состоит из разделов и тем.

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки во 2 семестре для студентов очной формы обучения.

Очная форма обучения

Виды учебной работы	1 курс		
	1 семестр	2 семестр	Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:	16	16	32
Лекции	-	-	-
Практические занятия	16	16	32
Форма промежуточной аттестации - зачёт	-	зачёт	-
2. Самостоятельная работа	20	20	40
Всего	36	36	72

Трудоемкость	час.	72
	ЗЕТ	2

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Всего, час
		Л	ПЗ		
1	Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности				
2	Тема 1. Общекультурное и социальное значение физической культуры. Здоровый образ жизни	-	2	2	4
3	Тема 2. Техника безопасности.	-	6	6	12
4	Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности				
5	Тема 3. Гимнастика	-	6	8	14
6	Тема 4. Атлетическая гимнастика	-	6	8	14
8	Тема 5. Спортивная аэробика	-	6	8	14
9	Тема 6. Подвижные и спортивные игры	-	6	8	14
	Итого	-	32	40	72

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 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 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.

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

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине включает:

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

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме практического зачета без оценки (второй семестр) по практическим заданиям на основе пройденного материала.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в Приложении к рабочей программе дисциплины.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов

Основная литература:

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.

Дополнительные источники:

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.

8.2.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. 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./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 7 от 17.06.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «История изобразительного искусства» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1116; (с изм. и доп. от 26.11.20 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); 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 № 8 от 04.07.2024 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: зачеты без оценки во 2 и 4 семестрах, зачёты с оценкой в 3 и 5 семестрах, экзамены в 1 и 6 семестрах 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) «Режиссура театра».

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 дисциплины и виды учебной работы.

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

Формы промежуточной аттестации: зачеты без оценки во 2 и 4 семестрах, зачёты с оценкой в 3 и 5 семестрах, экзамены в 1 и 6 семестрах для студентов очной формы обучения.

Очная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов						ИТОГО
	1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	5 семестр	6 семестр	
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	экзамен	зачет	зачет с оценкой	зачет	зачет с оценкой	экзамен	
Контроль	36					36	72
Общая трудоемкость	72	36	36	36	72	72	324
	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.		Кон тро ль	СРС	Всего часов
		Л	ПЗ			
	Раздел 1. Введение во всеобщую историю искусства					
1	Тема 1.Задачи изучения истории изобразительного искусства	2	2		3	7
2	Тема 2. Виды и жанры изобразительного искусства	2	6		3	11
Раздел 2. Искусство Древнего мира						
3	Тема 3. Первобытное искусство.	2	3		3	8

4	Тема 4. Искусство Древнего Египта (3100 г. до н.э. -1085 г. до н.э.).	2	3		3	8
5	Тема 5. Искусство Эгейского мира.	2	3		3	8
6	Тема 6. Искусство Древней Греции.	2	3		3	88
7	Тема 7. Искусство Древнего Рима.	2	3		3	
	Раздел 3. Искусство средних веков					
8	Тема 8. Раннехристианское и византийское искусство	2	3		3	8
9	Тема 9. Средневековое искусство Западной Европы.	2	3		3	8
10	Тема 10. Искусство готики (конец XII – XIV вв.).	2	3		3	8
11	Тема 11. Древнерусское искусство (X – XVII вв.).	2	3		3	8
	Раздел 4. Искусство возрождения					
12	Тема 12. Возрождение в Италии.	2	3		4	9
13	Тема 13. Северное Возрождение.	2	3		4	9
	Раздел 5. Западноевропейское искусство XVII века.					
14	Тема 14. Искусство Италии XVII века.	2	3		4	9
15	Тема 15. Искусство Фландрии XVII века.	2	3		4	9
16	Тема 16. Искусство Испании XVII века.	2	3		4	9
17	Тема 17. Искусство Голландии XVII века.	2	3		4	99
18	Тема 18. Искусство Франции XVII века.	2	3		4	
	Раздел 6. Отечественное и европейское искусство VIII века.					
19	Тема 19. Искусство Франции XIII века.	2	3		3	8
20	Тема 20. Русское искусство XVIII века.	2	3		3	88
21	Тема 21. Испанское искусство XVIII – начала XIX века.	2	3		3	
22	Тема 22. Английское искусство XVIII – начала XIX века.	2	3		3	8
	Раздел 7. Искусство XIX века.					
23	Тема 23. Искусство Франции первой половины XIX века.	2	3		3	8
24	Тема 24. Русское искусство первой половины XIX века.	2	3		3	8
25	Тема 25. Французское искусство второй половины XIX века.	2	3		3	8
26	Тема 26. Русское искусство второй половины XIX века.	2	3		3	8
	Раздел 8. Западноевропейское и американское искусство XX века.					

27	Тема 27. Основные направления западноевропейского искусства первой половины XX века.	2	3		4	9
28	Тема 28. Отечественное искусство начала XX века.	2	3		4	9
29	Тема 29. Западноевропейское и американское искусство второй половины XX века.	2	3		3	9
30	Тема 30. Отечественное искусство второй половины XX века.	2	3		4	9
	Экзамен в 1 семестре			36		
	Экзамен в 6 семестре			36		
	Всего	60	92	72	100	324

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 требуется в задании, в противном случае ответы не будут засчитаны.

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

6.2. Задания для самостоятельной работы

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

- подготовка и написание рефератов и других письменных работ на заданные темы;
- выполнение заданий 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.

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Перечень учебной литературы

1. Паниотова Т.С., 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" Аxiома, 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 СО. 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 «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 сценической речи

СОГЛАСОВАНО
проректор по учебной, научной и
методической работе
_____/Морозова И.С./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

РАБОТА НАД ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТОМ

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 27 от 29.06.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

Программа учебной дисциплины «Работа над художественным текстом» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1116 (с изм. и доп. от 26.11.20 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024г.) и утвержденного ректором Института.

Программа включает в себя этапы работы над литературным материалом – прозаическим и стихотворным.

Специфические особенности дисциплины «Работа над художественным текстом» 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.

Трудоемкость дисциплины «Работа над художественным текстом» составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа). Структурно курс состоит из разделов и тем.

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки в 5 семестре, зачёт с оценкой в 6 семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

- привить студентам художественный вкус и сформировать потребность в общении с литературой;
- выработать у студентов навыки работы с художественным текстом для последующего исполнения произведения перед зрителем;
- выявить через литературный текст, творческую индивидуальность студента для будущей профессиональной деятельности;
- сформировать духовно-нравственный потенциал студентов через приобщение к художественному слову, как важнейшему компоненту гармоничного развития личности.

Задачи:

- познакомить студентов с многообразием жанров и стилей мировой литературы;
- научить студентов ориентироваться в круге проблем и тем классической русской и зарубежной литературы;

- сформировать у обучающихся основные навыки самостоятельной работы с текстом: способность осмысливать и анализировать художественное произведение, находить наиболее точные средства выразительности для публичного исполнения художественного текста;
- сформировать творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и мировому литературному наследию и его сохранению;
- закрепить и усовершенствовать у обучающихся владение всеми речевыми навыками, полученными на предшествующих этапах обучения технике речи.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Работа над художественным текстом» относится к обязательной части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) 52.05.01 Режиссура театра. «Работа над художественным текстом» неразрывно связано с дисциплиной «Сценическая речь» и эти дисциплины играют важную роль в формировании профессиональных компетенций студентов.

Работа над дисциплиной «Работа над художественным текстом» 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 «Работа над художественным текстом» направлено на формирование у обучающихся следующей профессиональной компетенции (табл.1).

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
<i>ПК-3. Способность использовать возможности сценической речи в</i>	ПК-3.1. Использует технику сценической речи в процессе репетиций	Знает: - теоретические и методические основы сценической речи; - специфику речевой выразительности в

<i>процессе репетиций при создании роли</i>	ПК-3.2. Использует выразительные возможности речи в создании речевой партитуры спектакля.	работе с различными литературными жанрами; - особенности речевой выразительности на сцене (и в кадре) ; Умеет: -вести мысль в сценической речи, добиваться того, чтобы зрителю всё было слышно и понятно, - концентрировать при помощи комплекса упражнений, - физических, речевых, психологических, - все свои профессиональные возможности и использовать в процессе репетиций, - пользоваться выразительными возможностями речи в создании речевой характеристики роли и во взаимодействии с партнерами; - поддерживать профессиональный уровень состояния речевого аппарата; Владеет: - теорией и практикой художественного анализа и воплощения литературного произведения, -приёмами речевой характерности, -методами режиссерского анализа

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины «Работа над художественным текстом» составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа). Структурно курс состоит из разделов и тем.

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки в 5 семестре, зачёт с оценкой в 6 семестре для студентов очной формы обучения.

Очная форма обучения

Виды учебной работы		Количество часов		
		5 семестр	6 семестр	Всего
1. Контактная работа, в том числе:		16	16	32
Лекции		-	-	-
Индивидуальные занятия		16	16	32
Форма промежуточной аттестации – зачет (З), (Зоц), экзамен (Э)		зачет без оценки	зачет с оценкой	
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	Контактная работа, час.		СРС	Всего, час
		Л	ИЗ		
Раздел 1. Работа над прозаическим произведением					
1	Тема 1. Прозаические жанры		2	1	3
2	Тема 2. Стилиевые особенности различных авторов		2	2	4
3	Тема 3. Образ рассказчика		1	2	3
4	Тема 4. Образы действующих лиц		1	2	3
5	Тема 5. Видения		1	2	3
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		2	2	4
10	Тема 10. Средства актерской выразительности		2	2	4
Раздел 2. Работа над стихотворным произведением					
11	Тема 1. Стихотворные жанры		2	1	3
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		1	2	3
15	Тема 5. Видения		1	2	3
16	Тема 6. Тема и идея произведения		1	2	3
17	Тема 7. Текст и подтекст		1	2	3
18	Тема 8. Тропы в стихотворном произведении		1	2	3
19	Тема 9. Сквозное действие		1	2	3
20	Тема 10. Логическая перспектива		1	2	3
21	Тема 11. Сверхзадача исполнителя		1	2	3
22	Тема 12. Средства актерской выразительности		1	2	3
	Всего	-	32	40	72

6. Учебно-методическое обеспечение 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.

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 экзамена. Экзамен 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 экзамене присутствует художественный руководитель курса, педагоги по мастерству актера, приглашенная публика.

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Перечень учебной литературы

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>

8.2. 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. Промптова И.Ю. Стихотворная речь. Сценическая речь. Учебник (под редакцией И.П.Козляниновой и И.Ю.Промптовой), 3-е издание. Москва: ГИТИС, 2002
3. Артоболовский Г.В. Художественное чтение. Москва: Просвещение, 1978.
4. Бродовский М.М. Руководство к выразительному чтению. Москва: Книжный дом «Либроком», 2012
5. Вишневский К.Д. Мир глазами поэта. Москва: Просвещение, 1979.
6. Волконский С.М. Выразительное слово. Москва: Книжный дом «Либроком», 2012.
7. Галендеев В.Н. Не только о сценической речи. Монография. СПб: СПГАТИ, 2006
8. Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха. Москва: Фортуна Лимитед, изд. 2-е (дополненное), 2002
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. Култаева Л.Д. Метод действенного анализа в работе над литературным произведением: Лекция. Кемерово: КемГАКИ, 2000
17. Озаровский Ю.Э. Музыка живого слова. Москва: Книжный дом «Либроком», 2009.
18. Пилюс А.И. Путь от привычного слова к профессиональному. Москва: издательство ГИТИС, 2012
19. Сладкопевцев В.В. Искусство декламации. Петроград: Театр и искусство, 1918.
20. Смоленский Я.М. Чудо живого слова. Москва: изд. Театрального института имени Бориса Щукина, 2009.
21. Смоленский Я.М. В союзе звуков, чувств и дум. Москва: Советская Россия, 1976.
22. Эткинд Е.Г. Разговор о стихах. Санкт-Петербург: ДЕТГИЗ, 2004
23. Эфрос Н.М. Записки чтеца. Москва: Искусство, 1980.

8.3. 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

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА

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./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 10 от 20.06.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, 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 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024 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 «Безопасность жизнедеятельности» составляет 1 зачетную единицу (36 академических часов). Структурно курс состоит из тем.

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки в 5 семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения 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 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

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-8 <i>Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной</i>	УК-8.1.Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека в повседневной жизни и в профессиональной деятельности, в том числе при	Знает: - теоретические основы жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания»;

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов	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	- анатомофизиологические последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; - современный комплекс проблем безопасности человека; - средства и методы повышения безопасности; Умеет: - эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; - при необходимости принимать участие в проведении спасательных и других неотложных работ; Владеет: - навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» составляет 1 зачетную единицу (36 академических часов). Структурно курс состоит из тем.

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки в 5 семестре для студентов очной формы обучения.

Очная форма обучения

Виды учебной работы		Всего часов
		5 семестр
1. Контактная работа, в том числе:		16
Лекции		8
Практические занятия		8
Форма промежуточной аттестации		зачет
2. Самостоятельная работа		20
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.	Введение в дисциплину «Безопасность жизнедеятельности»		1	1	2
2	Тема 1. Гражданская оборона и Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на современном этапе	1	0,5	1	2,5
3.	Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их последствий	1	0,5	1	2,5
4.	Тема 3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от их последствий	1	0,5	2	3,5
5.	Тема 4. Чрезвычайные ситуации социального характера	1	0,5	1	2,5
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	0,5	3	4,5
7.	Тема 6. Средства индивидуальной защиты	1	2	3	6
8.	Тема 7. Способы предупреждения негативных и опасных факторов бытового характера и порядок действий в случае их возникновения	1	0,5	4	5,5
9.	Тема 8. Оказание первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях	1	2	4	7
	Итого	8	8	20	36

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;
- 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 подготовки к занятиям семинарского типа (практическим занятиям)

Общие требования при подготовке к занятиям: 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 «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»

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»

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.

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»

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.

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»

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.

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»

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.

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»

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

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»

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?

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»

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.

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.

5. Охарактеризуйте принципы обезболивания при неотложной помощи.

6. Опишите укомплектованность и назначение медицинской аптечки.

8. При мытье окна девушка разбила стекло, осколком стекла ей порезало запястье, началось кровотечение. Окажите помощь.

7. 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.

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень учебной литературы

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>]

8.2. 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.: Трикта, 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

8.3. 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.рф> - 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»

8.4. 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./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ГРИМ

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 76 от 26.06.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Грим» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, 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 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024 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 5 семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цель и задачи освоения 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 наклейки); 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 «Грим» относится к обязательной части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) 52.05.02 Режиссура театра.

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. Способен при постановке спектакля поставить точную задачу гримеру в соответствии с собственным замыслом спектакля и решением той или иной роли	ПК-7.1. Совместно с гримером использует основные приемы гримирования	Знает: - основы теории грима; - основные приёмы гримирования и их последовательность; - методы самостоятельной работы по созданию грима; - правила гигиены грима; Умеет: - использовать искусство грима при поиске характерности того или иного персонажа; Владеет: - основными приёмами гримирования

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины «Грим» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачёт без оценки в 5 семестре для студентов очной формы обучения.

Очная форма 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. История грима. Сценография, жанр и виды грима.	6	10	16
Тема 2. Виды грима. Инструменты и материалы для гримирования.	6	10	16
Тема 3. Основные приемы, способы и техники гримирования	12	28	40
<i>Зачет</i>			
<i>Всего, час.</i>	24	48	72

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. Сценография, жанр и виды 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. Виды грима. Инструменты и материалы для гримирования.

Цель задания: ознакомление с основными видами гримов, инструментами и материалами для гримирования.

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. Основные приемы, схемы, способы и техники гримирования.

Цель задания: приобретение навыков использования техник 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. Сценография, жанр и виды грима.

Содержание: приобретение знаний

- исторического грима;
- жанрового грима.

2. Задание к практическому занятию по теме 2. Виды грима. Инструменты и материалы для гримирования.

Содержание: приобретение умений

- выбора инструментов и материалов для выполнения грима;
- выбора вида грима;
- выбора постижерных изделий и специальных эффектов.

3. Задание к практическому занятию по теме 3. Основные приемы, схемы, способы и техники гримирования.

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.

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Перечень основной и дополнительной литературы

1. Непейвода С.И. Грим – М.: Издательский дом "Лань", 2015 г. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2015. — 128 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/61368>
2. Сыромятникова И. История прически. - М.: Издательский дом "РИПОЛ классик", 2008 г.
3. Школьников С.П. Основы сценического грима. – Минск.: Изд-во "Высшая школа" 1976 г.
4. Сыромятникова И. Искусство грима и макияжа- М.: Издательский дом "РИПОЛ классик", 2004 г.
5. Сорокина Т.А. Антропологический и эстетический аспекты красоты отечественной культуры в сценическом гриме, макияже. – М.: Изд-во Экон-Информ, 2012г.
6. Елатомцева И.М. Теоретическое основание изобразительного искусства: структурные категории, виды, жанры. – Минск.: Белорусская наука, 2007г.

7. Лебединский П.А. Энциклопедия сценического самообразования. Грим. – М.: Издание 2, 2012г. (Школа сценического мастерства)
8. Винсент Дж. Р.Кихоу. Техника работы профессионального художника-гримера. – Москва.: ГИТР, 2003г.
9. Миронова Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве. – Минск.: "Беларусь", 2005г.
10. Кибалова Л., Гербенева О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. – Прага.: Арттия , 1986г.
11. Писаренко Ю. Христоматия актера. Мимика, грим, движение, речь. - Театино печатъ, 1930г.
12. Лебединский П.А., Лачинов В.П. Энциклопедия сценического образования. Грим. - Издание журнала "Театр и искусство", 1909 г.
13. Заскальный С.Д. Грим. – М.: Издание дома театрального просвещения, 1925г.
14. Художник и сцена. - Москва.: Журнал «Советский художник», 1988г.
15. Львов Н. О гриме. – М.: Издательство советская Россия, 1969г
16. И.Малыгина, Д.Ситнов, Л.Снежницкий. Грим и костюм в современном спектакле. – М.: Издательство Искусство, 1963г.
17. Киреев П.Ф. Декоративная косметика и грим. – Москва.: Легкая индустрия, 1980.
18. Анджан А., Волчанецкий Ю. Грим в кино. - М.: Гос. изд-во "Искусство", 1957г.
19. Роугул Р.Д. Грим. – СПб.: Искусство, 1947г.
20. Станиславский К.С. Собрание сочинений. - М.: Искусство, 1954г.
21. Школа Изобразительного Искусства в десяти томах. Выпуск 9. – М: Изд-во Академии Художеств СССР, 1963г.
22. Школьников С.П. Прически, головные уборы, и украшения для сцены. – Минск.: Изд-во "Высшая школа ", 1975г.
23. Школьников С.П. Грим. – Минск.: Изд-во "Высшая школа", 1976г.
24. Бейган Ли Грим для театра, кино и телевидения. – М.: "Искусство"-АД &Т", 1997г.
25. Воскресенский А.К. Сценический грим. - СПб , 1910 г.
26. Сорокина Т.А. Грим как визуальный и мистериальный аспект сценографии. - М.: 2012 г.

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, примерные классы, сцены) 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./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 10 от 20.06.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы российской государственности и государственной культурной политики Российской Федерации» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, (уровень специалитета) Приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 N 1116 (ред. от 08.02.2021); 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 № 8 от 04.07.2024 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 9 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 9 семестре для студентов очной формы обучения.

Очная форма 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	3	6	3	12
2	Раздел II. Российское государство – цивилизация	3	6	3	12
3	Раздел III. Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации	3	6	3	12
4	Раздел IV. Политическое устройство России	3	6	3	12
5	Раздел V. Вызовы будущего и развитие страны	3	6	3	12
6	Раздел VI. Основные направления государственной культурной политики современной России.	3	6	3	12
Зачет					
Итого		18	36	18	72

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

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 эффектов 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.

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 российского мировоззрения, охарактеризовать современную концепцию российского мировоззрения; определить особенности и выявить закономерности российского 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 российского 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 российской 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 российской государственности в период модернизации 1990-х- нач. 2000-х годов.
7. Мировоззренческие константы российского 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 российской 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 российской государственности в период модернизации 1990-х- нач. 2000-х годов.
7. Мировоззренческие константы российского 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.

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 миссия 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. Ледяев 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. Шестопад Е.Б. Они и Мы. Образы и России, и мира в сознании российских граждан. М.: «РОССПЭН», 2021.
28. Шестопад 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. Freedен 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.

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/>

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

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной
и методической работе
_____/Морозова И.С./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ РЕЖИССЁРСКОЙ МЕТОДИКИ И ПЕДАГОГИКИ
ВАХТАНГОВСКОЙ ШКОЛЫ

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 10 от 20.06.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы режиссёрской методики и педагогики Вахтанговской школы» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, 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 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024 г.) и утвержденного ректором Института.

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 обучающимся; этическое, эстетическое и профессиональное воспитание будущего актера и режиссёра-художника идет на протяжении всего его пребывания в вузе, - тщательно, скрупулезно, исподволь... , педагоги театральной школы могут помочь в этом трудном и прекрасном деле, поделиться своими умениями и знаниями, тактично направить усилия студента в нужное направление, предостеречь молодое дарование от возможных ошибок.

Трудоемкость дисциплины «Основы режиссёрской методики и педагогики Вахтанговской школы» составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачёт без оценки в 9 семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель и задачи учебной дисциплины «Основы режиссёрской методики и педагогики Вахтанговской школы» обусловлены необходимостью формирования и развития у обучающихся навыков преподавания в учебных заведениях, а также умения самостоятельно подготовить комплекс учебно-методических материалов.

Цель: развитие профессиональной компетентности обучающихся; формирование творческой педагогической индивидуальности.

Задачи:

1. Сформировать понимание теоретических основ предмета, с учётом системы внутрипредметных, межпредметных и междисциплинарных связей;
2. Умение владеть основами методики и педагогики Вахтанговской школы в режиссуре театра.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Основы режиссёрской методики и педагогики Вахтанговской школы» относится к дисциплинам обязательной части Блока Б.1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 52.05.02 Режиссура театра, квалификация «Режиссер драмы».

«Основы режиссёрской методики и педагогики Вахтанговской школы» являются одной из составляющих компонентов формирования педагогической компетентности студентов, помогают обучающимся приобрести необходимые знания и умения, проанализировать и разобраться в основных понятиях и принципах педагогики и уникальной вахтанговской методики.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Основы режиссёрской методики и педагогики Вахтанговской школы» направлено на формирование у студентов следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	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.
ПКВ-8 Способен применять теоретические знания об истории искусства русского и зарубежного драматического театра в профессиональной деятельности	ПКВ-8. 1. Понимает основные тенденции театрального развития, определяет общее и особенное в развитии драматических театров в различные периоды их жизни.	Знает: - историю Вахтанговской школы; - биографию, особенности творческого метода Е.Б. Вахтангова; Умеет: – проводить анализ спектаклей, поставленных в театре имени Евгения Вахтангова в различные периоды истории театра; Владеет: – методикой анализа спектаклей; - профессиональной терминологией.
ПК-1. Способен организовать репетиционный процесс в творческом партнерстве с актерами, способствовать обогащению и раскрытию их личностного и творческого потенциала с помощью создания художественных образов, общения со зрительской аудиторией в условиях сценического представления.	ПК-1.1. Организует репетиционный процесс в творческом партнерстве с актерами, способствует обогащению и раскрытию их личностного и творческого потенциала с помощью создания художественных образов актерскими средствами на основе замысла режиссера; ПК-1.2. Способствует взаимодействию актера со зрителем в условиях сценического представления;	Знает: - теоретические и методические работы режиссёра с актером - 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: - организовать репетиционный процесс в творческом партнерстве с актерами с помощью создания художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков; - проводить подготовительную работу с актерами над ролью: анализ пьесы и роли, изучение контекстных материалов, формирование замысла; - проводить подготовительную работу с актерами по общению со зрительской аудиторией; - научить проявлять творческую инициативу во время работы над ролью; - организовать самостоятельную работу над ролью; Владеет: - теорией и практикой работы режиссёра с актером; - навыками анализа той или иной роли в соответствии со своим режиссёрским замыслом; - навыками импровизации в процессе работы с актером над ролью.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины «Основы режиссёрской методики и педагогики Вахтанговской школы» составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачёт без оценки в 9 семестре для студентов очной формы обучения.

Очная форма обучения

Виды учебной работы		Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		24
Лекции		10
Практические занятия		14
2. Форма промежуточной аттестации		зачёт без оценки
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 часов
		Л	ПЗ		
1.	Тема 1. Принципы Вахтанговской школы в режиссуре. Вахтанговская триада: время, автор, коллектив.	1	1	4	6
2	Тема 2. Применение Вахтанговских принципов при создании режиссерского замысла спектакля. Тема спектакля. Идея спектакля. Целостность спектакля. Начало репетиционного процесса по методу Вахтанговской школы. «Застольный период». Изучение действительности.	1	2	5	8
3	Тема 3. Теория режиссуры Вахтанговской школы. Режиссерский разбор пьесы по событиям. Классическая драматургия; новая драма.	2	1	5	8
4	Тема 4. Применение Вахтанговской школы на практике. Каждая сцена, как часть общего замысла.	1	2	5	8

5	Тема 5. Анализ персонажей. Создание персонажей в рамках 2 принципов и задач Вахтанговской школы. Характеры. Создание актерского ансамбля спектакля. Как раскрываются характеры в течение действия пьесы.	1	2	5	8
66.	Тема 6. Работа с актерами по методу Вахтанговской школы. Действенный анализ каждой роли. Сверхзадача. Понятие конфликта. Примеры.	1	2	6	9
67	Тема 7. Разбор пьесы. Разбор персонажей.	1	1	6	8
8	Тема 8. Характеры персонажей. Конфликт.	1	1	6	8
9	Тема 9. Азы построения мизансцены.	1	2	6	9
<i>Зачёт с оценкой</i>					
Всего		10	14	48	72

6. Учебно-методическое обеспечение 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; пометать 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 и зачёту.

Практические занятия. Система практических занятий позволяет на опыте работы над этюдами студентам-режиссерам постигать, что «на сцене нужно действовать», понимать значение событий как этапов сквозного действия драмы, но не только действие должно попадать в поле зрения будущего режиссера. Не менее важно и воздействие на зрительный зал. Этой проблеме педагоги по режиссуре во главе с руководителем курса уделяют внимание, начиная с самых первых работ студентов. Воздействие на зрителя, предощущение этого воздействия, основано на предвидении зрительской реакции: расчет «участия» зрителя в будущем сценическом акте, разработка «роли» зрителя - все это становится в сегодняшнем театре закономерным и из

новации превращается в норму. Поэтому данный раздел работы режиссера должен стать предметом поисков и проб с самого начала обучения.

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 основные направления режиссерской профессии, представляет собой практические занятия, которые, с учетом особенностей дисциплины, включает в себя следующие элементы:

- воздействие на зрительный зал;
- атмосфера спектакля (в данном случае атмосфера этюда);
- темпо-ритм спектакля (в данном случае этюда);
- мизансцена спектакля (в данном случае - мизансцена в этюде);
- композиция спектакля (в данном случае композиция этюда).

Такой подход к изучению элементов режиссуры позволяет приучить студента-режиссера с первых же шагов обучения сознательно пользоваться ими для идейно-эмоционального воздействия на зрителя.

Внеаудиторная деятельность

Студенты делают доклады по отдельным главам книг К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Е.Б. Вахтангова знакомятся с творческими биографиями выдающихся деятелей режиссуры русского и зарубежного театров. Ведут подбор отрывков.

Ведут личные режиссерские дневники с записями интересных, просмотренных в жизни событий, ритмов жизни, физического самочувствия, атмосферы, характеров, внутренних монологов и т. д.

В этих записях студент приучается к профессиональному восприятию окружающей жизни: накапливает наблюдения, отбирает и коллекционирует неожиданные и острые приспособления.

6.2. Задания для самостоятельной работы.

Студент должен самостоятельно (совместно с актерами) проработать тот или иной практический раздел и показать выполненное упражнение педагогу. После замечаний педагога студент должен продолжать работу стремясь исправить недочеты и ошибки. После чего показать упражнение еще раз. Подобные самостоятельные задания даются в каждом практическом разделе.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

В межсессионные промежутки студенты заблаговременно получают задания, связанные с разделом, который они будут проходить во время сессии. Например, темы для предметной композиции, или статичной мизансцены; или авторы, которые будут рассматриваться на сессии в разделе «Упражнение по картине»; тот или иной предмет (стол, шкаф, стремянка и т.д.) в разделе

«построение мизансцен вокруг предмета»; отрывок из той, или иной пьесы выбирается заранее, анализируется, готовится его материальная часть тоже в межсессионный период и т.д.

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 на 6 курсе в форме зачета с оценкой 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 Основная литература:

1. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие. СПб.: "Лань"; "Планета музыки", 2016 - 432 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com – ЭБС.
2. Поламишев А.М. Мастерство режиссера: Действенный анализ пьесы. 1982.
3. Вахтанговская школа: летопись: история в фактах, событиях, документах, воспоминаниях, 1913-2000, XX век, Части 1,2/ Составитель М. С. Иванова. М.: Изд-во Театрального института имени Бориса Щукина, 2004
4. Евгений Вахтангов. Документы и свидетельства: В 2 т. / Ред.-сост. В. В. Иванов. М.: Индрик, 2011
5. Вахтанговцы после Вахтангова. М., 2021.

8.2 Дополнительная литература:

1. Владимиров С.В. Действие в драме. СПб, ГАТИ. 2007.
2. Барбой Ю.М. К теории театра. Уч. пособие. СПбГАТИ. 2008.
3. Захаров М.А. Театр без вранья. М.: АСТ — Зебра Е, 2008. .

4. История русского театра. М.: Эксмо, 2011. 477 с. («Российская императорская библиотека»).
5. Котт Я. Шекспир — наш современник. СПб.: Балтийские сезоны, 2011. 351 с.
6. Костелянц Б.О. Драма и действие: Лекции по теории драмы. М.: 2007.
7. Е. Вахтангов «Воспоминания. Спектакли и роли. Статьи.», М. «ВТО», 1982 г.
8. Ж. Вилар «О театральной традиции». М.: Из-во иностранной литературы, 1956
9. Н. Горчаков «Режиссёрские уроки К.С. Станиславского». М: Искусство, 1950
10. Н. Горчаков «К.С. Станиславский о работе режиссёра с актёром», М. «ВТО».
11. Н. Горчаков «Режиссёрские уроки Евг. Вахтангова», М. «Искусство», 1957 г.
12. Д. Дидро «Парадокс об актёре». Academia, 1936
13. Б.Е. Захава «Мастерство актёра и режиссёра». М.: Просвещение, 1973
14. Г. Крэг «Искусство театра». М.: Искусство, 1975
15. Коклен-старший «Искусство актёра». М.: Искусство, 1937
16. М. Кнебель «Вся жизнь», М. «ВТО», 1967 г.
17. М. Кнебель «О действенном анализе пьесы и роли». М.: Искусство, 1982
18. М. Кнебель «О том, что мне кажется особенно важным». М.: Искусство, 1971
19. М. Кнебель «Поэзия педагогики», М. «ВТО», 1976 г.
20. Херсонский Х. Н. Вахтангов. М.: Мол.гвардия, 1963
21. Смирнов-Несвицкий Ю. А. Евгений Вахтангов. — Л.: Искусство, 1987
22. Сергеева И. Л., Литвин М. Р. Театр имени Евг. Вахтангова. 1913—1996: Альбом
23. Горчаков Н. М., Режиссёрские уроки Вахтангова, М., 1957
24. Симонов Р. С Вахтанговым. М., 1959
25. Захава Б. Е. Воспоминания. Спектакли и роли. Статьи. М., 1982
26. Завадский Ю. Учителя и ученики. М.: Искусство, 1975
27. Ремизова А.И. Режиссёр и её актёры. М.: Русь, 2002
28. Коновалова Г.Л. Это было недавно, это было давно. М.: Ред. Журнала Вагант, 1998
29. Шихматов Л.М. От студии к театру. М.: ВТО, 1970
30. Станиславский К.С.: Моя жизнь в искусстве (любое издание)
31. Немирович-Данченко Вл.И.: Из прошлого (любое издание)
32. Л. А. Сулержицкий. Повести и рассказы. Статьи и заметки о театре. Переписка. Воспоминания о Л. А. Сулержицком/ Общ. ред. В. Я. Виленкина. М.: Искусство, 1970.
33. Цветаева М.И. Повесть о Сонечке (любое издание).
34. Масс А. В. Вахтанговские дети / Анна Масс. — М.: Аграф, 2005.
35. Луначарский А. В.О Вахтангове и вахтанговцах. М., 1959.

36. Иванов О.К. Вахтангов и вахтанговцы / Иванов О.К.,Кривицкий К.Е. М.: Моск. рабочий, 1984.
37. Дикий А.Д. Повесть о театральной юности. При участии З.В. Владимировой. Предисл. А.П.Мацкина; М.: Искусство, 1957
38. Чехов М.А. Путь актёра. Жизнь и встречи (любое издание)
39. Марков П.А. Книга воспоминаний. М.: Искусство,1958

8.3. Интернет-ресурсы

1. Театральная библиотека <https://www.rsl.ru/>
2. Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>
3. Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>
4. Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>
5. Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>
6. Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>
7. Сайт Театрального института имени Бориса Щукина <http://www.htvs.ru/>
8. Сайт Театра имени ЕвгенияВахтангова <http://www.vakhtangov.ru/>
9. Сайт Государственного театрального музея им.А.А.Бахрушина <http://www.gctm.ru/museum/>
10. Сайт Российского архива литературы и искусства <http://www.rgali.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 режиссуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной
и методической работе
_____/Морозова И.С./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 9 от 29.06.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1116 (с изм. и доп. от 26.11.20 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024 г.) и утвержденного ректором Института.

В мире современного искусства идет мощный процесс взаимопроникновения разных видов искусства. Не остается в стороне и театр.

Театральный спектакль всегда был и остается сейчас принципиально синтетическим произведением, вобравшим в себя элементы различных видов искусств. В наше время все чаще одним из таких элементов становится видеоинсталляция, которая может оказаться важнейшей составляющей в сложении образа спектакля.

Умение режиссера творчески работать с видеоизображением, точно и ярко формулировать задачу, решаемую видеоизображением, критически влияет на художественный результат.

Для достижения такого умения режиссеру необходимо ориентироваться в круге, творческих и технологических проблем видеоинсталляции, иметь ясное представление о образной структуре и пластике динамического видеоизображения. Это позволит режиссеру добиться максимальной творческой отдачи от использования видеоконтента в спектакле.

Кроме того, режиссер должен иметь правильное общее представление об экономической и организационной стороне процесса производства видеоконтента.

Только в творческом содружестве режиссера-постановщика спектакля с художником видеоинсталляции рождается спектакль, как единый творческий организм, в коем видеоизображение становится инструментом режиссуры.

Трудоемкость дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа). Структурно дисциплина состоит из 4 тем.

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки в 8 семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цели:

- научиться творчески работать с видеоизображением, точно и ярко формулировать задачу, решаемую видеоизображением;
- получить целостное представление о видеоинсталляции, как виде художественной деятельности;
- научиться формулировать исчерпывающее художественно-проектное задание на видеоинсталляцию;
- научиться подбирать документальный видеоконтент в точном соответствии с постановочным решением спектакля;
- научиться добиваться безусловной корреляции образных систем режиссуры, видеоряда и сценографии;
- научиться понимать и творчески использовать язык видеомонтажа.

Задачи:

- освоить методику творческого общения с художником видеоинсталляции, как с соавтором в создании образа спектакля;
- ознакомиться с основными видами видеосъемки;
- ознакомиться с основными способами звукозаписи;
- освоить основные понятия теории монтажа динамического видеоизображения;
- освоить терминологическую систему производства видеопродукта;

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП

Учебная дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» является дисциплиной базовой части основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) «Режиссура и актерское мастерство» профессионального цикла основной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки (специальности) 52.05.02 «Режиссура театра».

Дисциплина «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» занимает важнейшее место в профессиональной подготовке выпускника. Обучение по этой дисциплине осуществляется в тесном взаимодействии с освоением таких дисциплин, как: «Практическая режиссура», «История режиссуры», «Постановочная работа режиссера в драматическом театре», «История сценографии», «Сценография», «Музыкальное оформление спектакля», «Пластическая культура режиссера».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности»

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
ОПК-3. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	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	Знает: 1. Терминологическую систему производства видеопродукта. 2. Принципы работы с цифровой камерой 3. Принципы организации процесса производства видеоконтента. 4. Принципы работы некоторых программ, используемых в производстве видеоконтента 5. Основные законы монтажа динамического изображения. Умеет: 1. Подбирать готовые документальные видеоматериалы для использования в спектакле 2. Подбирать музыку и шумы для использования в видеоинсталляции. 3. Анализировать видеоконтент, как элемент визуального отражения творческого замысла режиссера. 4. Правильно оценить технологические и пространственные свойства конкретной сцены и зрительного зала с точки зрения использования видеоконтента. Владеет: 1. Приемами формулирования творческой задачи для художника видеоинсталляции 2. Приемами художественной корреляции объемных элементов сценографии и видеоинсталляции..

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы для заочной формы обучения

Трудоемкость дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» составляет 2 зачетных

единицы (72 академических часа). Структурно дисциплина состоит из 4 тем.

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки в 8 семестре для студентов очной формы обучения.

Очная форма обучения

Виды учебной работы		Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		32
Лекции		6
Практические занятия		26
Форма промежуточной аттестации - зачет		
2. Самостоятельная работа		40
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.	Тема 1. Формирование видеоконтента	1	8	10	19
2	Тема 2. Звук в видеоинсталляции	1	8	10	19
3.	Тема 3. Монтаж	2	6	18	26
4.	Тема 4. Обзор основных программ, применяемых для создания видеоконтента	2	4	2	8
	<i>Зачет</i>				
	<i>Итого</i>	6	26	40	72

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 – 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;
- 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.

Самостоятельная работа студентов осуществляется в следующих формах:

- подбор и изучение иллюстративного и описательного материала по отдельным темам;
- ознакомление со специальной литературой по разделам и темам дисциплины;
- анализ культурологической среды времени действия выбранной пьесы;
- анализ пространственных и технологических свойств театральной коробки, выбранной для постановки спектакля.
- подготовка проектного задания на создание сценографии для конкретного спектакля (по выбору студента).
- формулирование ряда изобразительных задач для художника по свету;
- написание литературного сценария для создания видео контента спектакля
- подбор и съемка видео и фото сюжетов для создания видеоинсталляций.

6.2. Задания для самостоятельной работы.

Задание для самостоятельной работы по теме

1. Формирование видеоконтента

Цель

Ознакомиться с различными способами формирования видеоконтента. (В соответствии с компетенцией)

Содержание

Подобрать в Интернете кадры для включения в видеоконтент спектакля.

Написать краткий синопсис сценария видеоинсталляции. Включить в синопсис перечень вновь создаваемых изображений и видеоэффектов, необходимых для создания видеоинсталляции. (Пьеса – на выбор студента).

Требования

Задание выполняется в виде набора записанных на внешний носитель видеоизображений и текста, созданного в любом текстовом редакторе с возможностью его распечатки.

Задание для самостоятельной работы по теме

2. Звук в видеоинсталляции

Цель

Ознакомиться с методикой формирования саундтрека видеоинсталляции. (В соответствии с компетенцией)

Содержание

Подобрать музыкальные произведения или их фрагменты для создания саундтрека видеоинсталляции. Написать перечень необходимых шумов и звуковых эффектов.

Требования

Задание выполняется в виде набора записанных на внешний носитель звуковых файлов и текста, созданного в любом текстовом редакторе с возможностью его распечатки.

Задание для самостоятельной работы по теме

3. Монтаж

Цель

Научиться определять художественные свойства изобразительного ряда. Ознакомиться с методикой формулирования проектного задания на создание видеоинсталляции спектакля. (В соответствии с компетенцией -----)

Содержание

Текст в форме эссе, определяющий художественную задачу, решаемую средствами видеоинсталляции для спектакля по пьесе (на выбор студента), а также виды используемых изображений (документальные кадры, видеосъемка специально поставленных сюжетов, пейзажей, крупных планов

артистов, предметная съемка и т.д.), общий темпо-ритмический строй динамического изображения.

Требования

Задание выполняется в виде набора в любом текстовом редакторе с возможностью его распечатки и, отдельно, тезисов выступления на семинаре. Возможно представление схематических раскадровок. (Раскадровки желательно сфотографировать с целью демонстрации на большом экране)

Критерии оценивания:

10 – нетривиальная работа, выполненная на высоком уровне, присутствует логика и оригинальность изложения, выдвинут и доказан тезис, продемонстрировано уверенное владение усвоенным материалом;

8-9 – очень хорошая работа, продемонстрированы не только усвоенные по дисциплине знания, но и навыки анализа материала и самостоятельного мышления. Есть незначительные замечания по логике изложения;

6-7 – хорошая работа, продемонстрированы усвоение фактических знаний и основные навыки аргументации, но изложение не вполне закончено с точки зрения обоснования тезиса и раскрытия вопроса;

4-5 – средняя работа, неполное усвоение фактических знаний по курсу, слабая логика изложения и обоснования;

2-3 – плохая работа, отрывочные знания по курсу, путаница в изложении;

1 – отсутствие каких-либо знаний.

0 – доказанный случай плагиата, работа не рассматривается, в журнал выставляется неудовлетворительная оценка.

Шкала пересчета баллов в обычные оценки: 1-3 (неудовлетворительно); 4-5 (удовлетворительно); 6-7 (хорошо); 8-10 (отлично).

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме

1. Формирование видеоконтента

Цель

Ознакомиться с различными приемами формирования динамического изображения. (В соответствии с компетенцией)

Содержание

Отсмотреть фильмы: И корабль плывет (Феллини), Броненосец Потемкин (Эйзенштейн), Апокалипсис (Коппола), Сталкер (Тарковский). Написать краткий анализ особенностей операторской работы и монтажа.

Требования

Задание выполняется в виде текста объемом 10 000 -12 000 знаков (с пробелами), созданного в любом текстовом редакторе с возможностью его распечатки.

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме

2. Звук в видеоинсталляции

Цель

Научиться анализировать саундтрек с точки зрения его соответствия общему режиссерскому замыслу произведения. (В соответствии с компетенцией)

Содержание

Подобрать различные примеры удачного использования шумов и шумовых эффектов среди кинофильмов, созданных в 21 веке. Описать, что именно привлекло ваше внимание.

Требования

Задание выполняется в виде набора записанных на внешний носитель фрагментов кинофильмов и текста, созданного в любом текстовом редакторе с возможностью его распечатки.

Задание для подготовки к практическим занятиям по теме

3. Монтаж

Цель

Получить общее представление о кинематографическом монтаже, как виде изобразительного искусства (В соответствии с компетенцией)

Содержание

Прочитать книги: Л. Кулешов Азбука кинорежиссуры. М. Искусство, 1969, Сергей Эйзенштейн. Монтаж. М. Искусство, 1968, Брюс Блок. Визуальное повествование.

Требования

Постараться понять и запомнить основные положения указанных книг. Быть готовым к их обсуждению на занятиях.

7. Оценочные средства для промежуточной аттестации

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

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

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Основная:

1. Боулт Джон Э. Художники русского театра. 1880-1930. М., Искусство, 1990
2. Власова Р.И. Русское театральное-декорационное искусство начала XX века. Л., Художник РСФСР, 1984
3. Свобода. Тайна театрального пространства. М. 1999 ГИТИС,
4. Кулешов Л. Основы кинорежиссуры. М., Госкиноиздат, 1999
5. Березкин. Искусство сценографии мирового театра: Том 6. Сценографы России М., ЛИК, 2019
6. Л.Кулешов. Азбука кинорежиссуры. М. Искусство, 1969
7. Сергей Эйзенштейн. Монтаж. М. Искусство, 1968
8. Брюс Блок. Визуальное повествование
9. А. Заика. Цифровая видеосъемка и монтаж. М. Олма-Пресс, 2006
10. Федерико Феллини “Делать фильм” М. Искусство, 1980

Дополнительная:

1. Михайлова А.А. Сценография: теория и опыт. М., Советский художник, 1990
2. Михайлова А. А. Образ спектакля. М., Искусство, 1978
3. Михайлова А.А. Мейерхольд и художники. М., Галарт, 1995.
4. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до середины XX века . М., Эдиториал УРСС, 1997
5. Пожарская М. Русские сезоны в Париже. 1908-1929. М., Искусство, 1988
6. Сидорина Е.В. Русский конструктивизм. Истоки, идеи, практика. М. ,1995
7. Коваленко Г.А. Александра Экстер. Путь художника. Художник и время. М., Советский художник, 1993
8. Москва -Париж. 1900-1930. Каталог выставки. М., Советский художник, 1981
9. Козлинский В. Фрезе Э. Художник и театр. М., Искусство, 1975
10. А.Е.Суржаненко. Малярные и обойные работы. М, Высшая школа, 1964г
11. Кринский Ф.К., Ламцов И.В., Туркус М.А. Элементы архитектурно-пространственной композиции. – М. Стройиздат, 1968
12. Основы архитектурной композиции и проектирования Ю.Г.Божко, Г.И. Иванова, Н.А. Киреева и др.: Под общ. ред. А.А. Тица. – К.: «Вища школа», 1976
13. Объемно-пространственная композиция: Учеб. для вузов/ А.В.

- Степанов, В.И. Мальгин, Г.И. Иванова и др. – М.: Стройиздат, 1993
14. Грегорян Е.А. Основы композиции в прикладной графике. Учебно-методическое пособие. Ереван 2003
15. Кирсанова Р.М. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века. 18. Художники театра о своём творчестве. М., Искусство, 1973
16. Станиславский К. Моя жизнь в искусстве. Собрание сочинений в 8 томах. М., 17. Пожарская М.Н. А.Я. Головин. Путь художника. Художник и время. М., Искусство, 1990
18. Березкин В.И. Открытая сцена Давида Боровского. М. Книжный дом «Либроком», 2009
19. Санникова, Л.И. Художественный образ в сценографии. М.:Изд-во "Лань", 2016
20. Литвинов, Г.В. Сценография : Учебное пособие / Литвинов Геннадий Васильевич, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Г.В. Литвинов .— Челябинск : ЧГАКИ, 2013 .— 184 с. — ISBN 978-5-94839-388-9. ЭБС РУКОНТ
21. Вилькин А.М. О границах дозволенного. Педагогические импровизации на заданную тему М. ГИТИС, 2011.
- Боровский. Убегающее пространство. М. 2006
- Бархин. Ламповая копоть. М. 2008

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/>
5. Российский федеральный образовательный портал Электронный ресурс/Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим доступа: <http://www.edu.ru/>
6. <http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/>
7. Интернет-библиотека Института философии РА
<http://www.philosophy.ru/library/library.html>
8. <http://elibrary.ru>
9. <http://liber.rsuh.ru>
10. Федеральный портал "Российское образование":
<http://window.edu.ru/catalog/> Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам": <http://window.edu.ru/>
11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: <http://school-collection.edu.ru/>

12. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: <http://fcior.edu.ru/>
13. Электронная библиотека "Книгафонд": <http://www.knigafund.ru/>
14. Электронная библиотека "ЭБС IPRbooks": <http://www.iprbookshop.ru/>
15. Электронно-библиотечная система «Лань»: <http://e.lanbook.com/>
16. <http://www.videomaker.com/>
17. Федеральный портал "Российское образование": <http://window.edu.ru/catalog/> Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам": <http://window.edu.ru/>
18. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: <http://school-collection.edu.ru/>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Рукоонт» <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 музыкальной выразительности

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной
и методической работе
_____/Морозова И.С./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра

«Режиссер драмы»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 16 от 26.06.2024 г..*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «История музыки» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1116; (с изм. и доп. от 26.11.20 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); 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 № 8 от 04.07.2024 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 1 зачетную единицу (36 академических часов). Структурно курс состоит из разделов и тем.

Формы промежуточной аттестации – зачет без оценки в 4 семестре 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 52.05.02 Режиссура театра.

«История музыки» связана с такими дисциплинами, как «История русского театра», «История зарубежного театра», «история мирового кино» 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 взаимодействия</i>	УК- 5.1 Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций. УК- 5.2 Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий.	Знает: - различные исторические типы культур; - знает формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования; Умеет:

		- объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности. Владеет: - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
ОПК-1 Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1 Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов 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 «История музыки» составляет 1 зачетную единицу (36 академических часов). Формы промежуточной аттестации – зачет без оценки в 4 семестре для студентов очной формы обучения.

Очная форма 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		12
Трудоемкость	час.	36
	ЗЕТ	1

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СР	Всего часов
		Л	ПЗ		
1.	Тема 1. Введение в предмет. Архаические культуры. Музыка в жизни Античного общества.	1	1	1	3
2.	Тема 2. Светская и религиозная музыка Средневековья и Возрождения.	1	2	1	4
3.	Тема 3. Музыкальная культура Германии, Италии, Франции, Англии эпохи Барокко.	1	2	1	4
4.	Тема 4. Опера.	1	2	1	4
5.	Тема 5. Симфония эпохи классицизма и романтизма (первая половина XIX века)	1	2	2	5
6.	Тема 6. Формирования композиторской школы в России.	2	1	1	4
7.	Тема 7. Русская музыка на рубеже XIX-XX веков.	1	2	2	5
8.	Тема 8. Основные направления музыки первой половины XX века	1	1	2	4
9.	Тема 9. Авангард и постмодернизм в музыке второй половины XX века.	1	1	1	3
	<i>Зачет</i>				
	Итого	10	14	12	36

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. Музыкальная культура Германии, Италии, Франции, Англии эпохи Барокко.

Задание для самостоятельной работы по теме 4. Опера

Задание для самостоятельной работы по теме 5. Симфония эпохи классицизма и романтизма (первая половина XIX века)

Задание для самостоятельной работы по теме 6. Формирования композиторской школы в России.

Задание для самостоятельной работы по теме 7. Русская музыка на рубеже XIX-XX веков.

Задание для самостоятельной работы по теме 8. Основные направления музыки первой половины XX века.

Задание для самостоятельной работы по теме 9. 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. Музыкальная культура Германии, Италии, Франции, Англии эпохи Барокко.**Вопросы для обсуждения (Италия, Франция, Англия):**

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

Вопросы для обсуждения (Германия):

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 4. Опера.

Вопросы для обсуждения (XVIII век):

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.

Вопросы для обсуждения (вторая половина XIX века):

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 5. 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 6. Формирование композиторской школы в России.

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 7. Русская музыка на рубеже XIX-XX веков.

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.

Практически 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 8. 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 9. 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.znaniyum.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://tanevlibrary.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 «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 искусствоведения

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной
и методической работе
_____/Морозова И.С./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ РЕЖИССУРЫ

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 7 от 17.06.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «История режиссуры» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1116; (с изм. и доп. от 26.11.20 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); 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 № 8 от 04.07.2024 г.) и утвержденного ректором Института.

Актуальность изучения дисциплины «История режиссуры» обусловлена необходимостью формирования у обучающихся целостного представления о взаимосвязи всех процессов в коллективе, в основе которых лежат законы управления - как деятельностью самой организации (коллективе), так и деятельностью личности в организации (коллективе).

Требования, предъявляемые к современному режиссеру, ориентируют процесс его подготовки на формирование у обучающихся основ теоретических знаний и практических навыков применения современных форм и методов управления для повышения эффективности деятельности театральных организаций.

Освоение дисциплины «История режиссуры» 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.

Трудоёмкость дисциплины «История режиссуры» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа). Структурно курс состоит из тем.

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки в 1 семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи дисциплины

Цели:

- знакомство с историей режиссуры.
- обучение анализу форм режиссерского языка.

Задачи:

- формирование системного подхода к анализу современного театрального процесса;
- выработка навыков анализа спектакля в контексте научных методов театроведения;
- освоение исторического материала развития режиссерского театра XX века;
- знакомство с основными направлениями развития современного театра.

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «История режиссуры» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего образования по специальности 52.05.02 Режиссура театра.

Дисциплина «История режиссуры» связана с такими дисциплинами как «История русского театра», «История зарубежного театра», «Основы государственной культурной политики Российской Федерации», с дисциплинами профессионального цикла «Постановочная работа режиссера в драматическом театре», «Практическая режиссура», а также с гуманитарными дисциплинами «Социология», «Психология и педагогика».

Освоение дисциплины «История режиссуры» предшествует изучению дисциплины «Организация театрального дела», что позволяет студентам применить теоретические знания и совершенствовать умения в практической деятельности.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «История режиссуры» направлено на формирование у обучающихся 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</i>	УК-5.1. Демонстрирует понимание особенностей	Знает: - различные исторические типы культур;

<i>культур в процессе межкультурного взаимодействия</i>	различных культур и наций УК-5.2.Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	- знает формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования; Умеет: - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности. Владеет: - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
ОПК-1 Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1 Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств. ОПК-1.2 Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	Знает: - теорию и историю культуры и искусства от древности до современности; - основные 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 дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «История режиссуры» составляет 72 академических часа (2 зачетных единицы).

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки в 1 семестре для студентов очной формы обучения.

Очная форма обучения

Виды учебной работы	Всего часов

1. Контактная работа, в том числе:		32
Лекция		10
Практические занятия		22
Форма промежуточной аттестации - зачет		
2. Самостоятельная работа		40
Трудоемкость	час.	72
	ЗЕТ	2

5. Содержание учебной дисциплины.

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СР	Всего часов
		Л	ПЗ		
1	Тема 1. Определение понятия «режиссер», «режиссура».	1	1	2	4
2	Тема 2. Исторические корни и предпосылки возникновения режиссуры.	-	2	2	4
3	Тема 3. Предрежиссерский театр в 19 в.	-	1	3	4
4	Тема 4. Рождение режиссерского театра во 2-ой половине 19 в.	1	2	3	6
5	Тема 5. Движение «Свободных» и «Независимых» театров Европы. Натурализм в режиссуре.	-	1	3	4
6	Тема 6. Студийные театры Парижа – новый этап в развитии режиссерского театра. Символизм в режиссуре.	1	2	3	6
7	Тема 7. Г.Крэг и открытие сценического пространства.	1	1	3	5
8	Тема 8. МХТ – вершина движения «Свободных» и «Независимых» театров Европы. Идеальное воплощение мечты о режиссерском театре.	1	1	3	5
9	Тема 9. Система К.С. Станиславского и ее значение для развития режиссерского театра 20 в.	1	2	3	6
10	Тема 10. Режиссеры – создатели театральных школ 20 в. Жак Копо и Макс Рейнхардт.	1	1	3	5
11	Тема 11. Вс.Э.Мейерхольд и пути развития российского режиссерского театра.	1	2	3	6
12	Тема 12. Режиссерский театр между двумя мировыми войнами.	-	1	2	3
13	Тема 13. Режиссерский театр середины 20 в.	1	2	3	6
14	Тема 14. Режиссерский театр 2-ой половины 20 в.	1	1	2	4
15	Тема 15. Режиссерский театр начала 21 в.	1	2	2	5

	<i>Зачет без оценки</i>				
	<i>Итого</i>	10	22	40	72

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;
- 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.

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.

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 вопросы и практические задания, необходимые для оценки результатов обучения по дисциплине.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена 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 учебной литературы

а) основная:

1. Мокульский С.С. «История западно-европейского театра в 8-ми томах», - М., 1956 г.

б) дополнительная:

2. Бартошевич А. В. «Шекспир. XX век», - М., 1994 г.
3. Бартошевич А.В. «Мирозданию современный". Шекспир в театре XX века», - Тбилиси, 1981 г.
4. Бачелис Т.И. «Шекспир и Крэг», - М., 1983 г.
5. Берковский Н.Я. «Романтизм в Германии», - М., 2001 г.
6. Булгаков М.А. «Жизнь господина де Мольера», - М., 1962 г.
7. Гительман Л.И. «Из истории французской режиссуры», Л. – 1976 г.
8. Головня В.В. «История античного театра», - М., 1972 г.
9. Дейч А. «Тальма» - М., 1934 г.
10. Дживелегов А.К. «Итальянская народная комедия» - М., 1954 г.
11. Дунаева Е.А. «Автор – ты» - М., 1994 г.
12. Дунаева Е.А. «Великий лицедей, или Обманщик» - М., 2000 г.
13. Зангерман Б.И. «Очерки истории новой драмы» - М., 1979 г.

- 14.Зингерман Б.И. «Жан Вилар и другие» - М., 1964 г.
- 15.Макарова Г.В. «Актерское искусство Германии» - М., 2000 г.
- 16.Минц Н.В. «Дэвид Гаррик и театр его времени» - М., 1977 г.
- 17.Минц Н.В. «Эдмунд Кин» - М., 1957 г.
- 18.Молодцова «Пиранделло» 0 М., 1982 г.
- 19.Образцова А.Г. «Драматургический метод Бернарда Шоу» - М., 1965 г.
- 20.Образцова А.Г. «Современная английская сцена» - М., 1977 г.
- 21.Проскурникова Т.Б. «Авиньон Жана Вилара» - М., 1989 г.
- 22.Проскурникова Т.Б. «Театр Франции. Судьбы и образы» - СПб, 2002 г.
- 23.«Как всегда – об авангарде», сборник – М., 1992 г.
- 24.«Театр XX века», Сборник статей – М., 2003 г.
- 25.Силюнас В.Ю. «Стиль жизни и стили искусства» - СПб, 2000 г.
- 26.Смирнов Б. «Театр США» - Л., 1976 г.
- 27.Финкельштейн Е.Л. «Бомарше» - М.-Л., 1934 г.
- 28.Финкельштейн Е.Л. «Фредерик Леметр» - М.-Л., 1934 г.
- 29.Финкельштейн Е.Л. «Картель Четырех» - М.-Л., 1934 г.
- 30.Финкельштейн Е.Л. «Копо и театр Старой Голубятни» - М.-Л., 1934 г.
- 31.Хейберг Х. «Генрик Ибсен» - М., 1975 г.
- 32.Шкунаева И.Д. «Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней» - М, 1973 г.

Обязательные тексты

1. Крэг Г. «Актер и сверхмарионетка», «Искусство театра», «Искусство режиссера»
2. Брехт Б. «О театре»
3. Дюллен Ш. «Воспоминания и заметки актера»
4. Жуве Л.«Мысли о театре»
5. Арто А. «Театр и его двойник»
6. Барро Ж.Л. «Размышления о театре», «Воспоминания для будущего»
7. Гилгуд Д. «На сцене и за кулисами»
8. Вилар Ж. «О театральной традиции»
9. Стрелер Д. «Театр для людей»
- 10.Брук П. «Пустое пространство», «Блуждающая точка»
- 11.«Как всегда - об авангарде», сборник

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. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. –
Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>
4. Российский федеральный образовательный портал Электронный
ресурс/Государственный научно-исследовательский институт

информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим доступа: <http://www.edu.ru/>

5. <http://elibrary.ru>
6. <http://liber.rsuh.ru>
7. <http://www.book.ru>.
8. <http://www.biblioclub.ru/>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используются используется ЭБС «Руконт» <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

Кафедра искусствоведения

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и
методической работе
_____/Морозова И.С./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО ДЕЛА

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «**Режиссёр драмы**»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 7 от 17.06.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

Рабочая программа дисциплины «История театрального дела» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1116; (с изм. и доп. от 26.11.20 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); 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 № 8 от 04.07.2024 г.) и утвержденного ректором Института.

Трудоемкость дисциплины «История театрального дела» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки в 6 семестре для студентов очной формы обучения.

Данная программа для студентов Театрального института имени Бориса Щукина имеет особенности, обусловленные:

- 1) спецификой обучения студентов в театральном институте;
- 2) традициями Вахтанговской школы.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель:

- овладение теоретическими знаниями по истории зарубежного и русского театра.

Задачи:

- изучить наиболее значительные явления западноевропейского и отечественного театра в области актерского и режиссерского искусства;
- научить студентов понимать процессы развития театрального искусства в его главных событиях, явлениях и фактах;
- раскрыть неразрывную связь западноевропейского и русского театра, обогащающее влияние обеих культур друг на друга на разных этапах развития;
- выявить сущность и особенности многообразных направлений и стилей театра XIX – XX вв.;
- вооружить студентов теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для профессиональной деятельности в области теории и истории искусства;
- сформировать понимание направлений развития современного театрального искусства на опыте классического наследия отечественного и мирового театра;

– способствовать воспитанию и развитию у обучающихся общей культуры, художественного вкуса, творческого мышления, расширению кругозора в сфере театрального искусства.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История театрального дела» относится к числу дисциплин по выбору вариативной части блока Б1.

«История театрального дела» – один из важнейших предметов обучения в институте. Он позволяет углубленно проследить основные процессы развития театрального искусства, опираясь на исторические сведения увидеть закономерности в развитии искусства театра, осознать теоретически важные понятия и восстановить логику развития театра в Европе и России.

«История театрального дела» тесно связана с дисциплинами «История русского театра», «История зарубежного театра». Форма промежуточной аттестации - зачет.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «История театрального дела» направлено на формирование следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине «История театрального дела»

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</i>	ОПК-1.1.Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства	Знает: - теорию и историю культуры и искусства от древности до современности; - основные виды, жанры, стили искусства; - специфические методы анализа произведений различных видов искусства; Умеет:

произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.2.Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода	– 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 ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины «История театрального дела» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки в 6 семестре для студентов очной формы обучения.

Очная форма обучения

Вид учебной работы		Количество часов
1. Контактная работа, в том числе:		28
Лекции		12
Практические занятия		16
Формы промежуточной аттестации - зачет		
2. Самостоятельная работа		44
Трудоемкость	час.	72
	ЗЕТ	2

5. Содержание учебной дисциплины.

5.1. Тематический план для студентов очной формы обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем дисциплины	Контактная работа, час		СР	Всего часов
		Л	С		

1.	Тема 1. Театр Античности	2	2	5	9
2.	Тема 2. Средневековый театр	1	2	4	7
3.	Тема 3. Театр эпохи Возрождения	2	2	5	9
4.	Тема 4. Театр классицизма	2	2	5	9
5.	Тема 5. Театр эпохи Просвещения	1	2	5	8
6.	Тема 6. Театр 19 века	2	2	10	14
7.	Тема 7. Театр 20-21 веков	2	4	10	16
	<i>Зачет</i>				
	<i>Итого</i>	12	16	44	72

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

6.1. Методические указания по освоению дисциплины.

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью процесса формирования универсальных и общепрофессиональных компетенций, так как без настойчивого систематического самообучения, обдумывания (рефлексии) и применения полученных знаний и умений невозможно стать квалифицированным научным работником и педагогом. 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 своего мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели 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 семинаре и экзамене;

б). 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;

в). самостоятельная работа предполагает широкое использование аудиовизуальных учебных материалов, презентаций, электронных учебников, выполнение заданий преимущественно с использованием глобальной сети Интернет, разнообразных баз данных и иных материалов.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов включает следующие виды деятельности:

- изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям, работа с обязательной и дополнительной литературой;
- написание эссе и рецензий;
- подготовка сообщений с компьютерными презентациями по отдельным темам дисциплины.

Методика и критерии оценивания самостоятельной работы

При проведении семинаров проводятся: опрос, заслушиваются доклады с презентациями, рецензии на научные публикации и др.

В ходе текущего контроля оценка по 5–ти балльной 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. Оценка знаний студентов осуществляется комплексно с учетом:

Результаты текущего контроля могут учитываться при сдаче экзамена.

Оценки за письменные работы и презентации выставляются по 11-тибалльной шкале (от 0 до 10). Критерии оценки письменных работ и презентаций следующие:

10 – нетривиальная работа, выполненная на высоком уровне, присутствует логика и оригинальность изложения, выдвинут и доказан тезис, продемонстрировано уверенное владение усвоенным материалом;

8-9 – очень хорошая работа, продемонстрированы не только усвоенные по дисциплине знания, но и навыки анализа материала и самостоятельного мышления. Есть незначительные замечания по логике изложения;

6-7 – хорошая работа, продемонстрированы усвоение фактических знаний и основные навыки аргументации, но изложение не вполне закончено с точки зрения обоснования тезиса и раскрытия вопроса;

4-5 – средняя работа, неполное усвоение фактических знаний по курсу, слабая логика изложения и обоснования;

2-3 – плохая работа, отрывочные знания по курсу, путаница в изложении;

1 – отсутствие каких-либо знаний.

0 – доказанный случай плагиата, работа не рассматривается, в журнал выставляется неудовлетворительная оценка.

Шкала пересчета баллов в обычные оценки: 1-3 (неудовлетворительно); 4-5 (удовлетворительно); 6-7 (хорошо); 8-10 (отлично).

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. Анализ трагедий Еврипида и Расина.
2. Анализ комедий Аристофана, Менандра и Плавта.
3. Анализ фарсов и сценариев комедии дель арте.
4. Анализ высоких ренессансных комедий (по выбору)
5. Анализ маньеристских пьес (по выбору).

6. Анализ трех трагедий У.Шекспира.
7. Анализ трагедий П.Корнеля и Ж.Расина.
8. Анализ комедий Мольера (три по выбору).
9. Анализ произведений Ф.Шиллера.
10. Анализ английской комедии 18 века и сравнение с комедиями Бомарше.
11. Анализ драм Ф. Шиллера и М. Лермонтова.
12. Анализ «Горе от ума» А.Грибоедова и «Мизантропа» Мольера.
13. Анализ комедии «Ревизор», ее история в истории русского театра.
14. Анализ комедий А. Островского и К.Гольдони.
15. Анализ «Чайки» А.Чехова.
16. Анализ «Вишневого сада» А.Чехова.
17. Анализ пьесы М. Горького «На дне».
18. Анализ пьесы Б. Брехта «Кавказский меловой круг»
18. Анализ С.Беккета «В ожидании Годо».

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.

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

а) основная

1. Мокульский С. С. История западноевропейского театра. Учебное пособие. СПб.: "Лань"; "Планета музыки", 2011 - 720 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"
2. Всеволодский-Гернгросс, В.Н. Краткий курс истории русского театра. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2011. — 256 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/>

б) дополнительная

1. Альтшуллер А. Н. Театр прославленных мастеров. – Л., 1968.
2. Арто А. Театр и его двойник – М., 1993.
3. Бартошевич А. В. Шекспир. Англия. XX век. – М., 1994.
4. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья Ренессанса. – М., 1965.
5. Белинский В. Г. Александрийский театр. Щепкин на Петербургской сцене: Полн. собр. соч. т.8. – М., 1958.
6. Гротовский Е. От бедного театра к искусству – проводнику. – М., 2003.
7. Дурылин С. Н. Марья Николаевна Ермолова (1853-1928). Очерки жизни и творчества – М., 1953.
8. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. – М., 1977.
9. Захава Б. Е. Современники: Вахтангов. Мейерхольд. – М., 1959.
10. Костина Е.М. Художники сцены русского театра XX века. – М., 1978.
11. Немирович-Данченко Вл. И. Рождение театра. – М., 1989.
12. Николаевич С. Таиров: его театр, его судьба, его актриса. – М., 1991.
13. Образцова А. Г. Современная английская сцена. – М., 1983.
14. Рассказы о русских актерах. (Е. Семенова, О. Яковлева, В. Асенкова, П. Мочалов, В. Каратыгин, М. Щепкин) – М., 1989.
15. Ромем А.С. Американская драматургия первой половины XX века. – Л., 1978.
16. Станиславский в меняющемся мире: Сб. матер, междунар. симпозиума. М., 1989.
17. Станиславский К. С. Мое гражданское служение России. – М., 1990.
18. Фольклорный театр. – М., 1988. 1. Авдеев А. Происхождение театра. Элементы театра в первобытном обществе. – М., Л., 1959.
19. Античная литература. Греция. Антология: В 2-х ч. – М, 1989.
20. Асеев Б.Н. Русский драматический театр XVII – XVIII вв. – М., 1959.
21. Асеев Б.Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века. – М, 1977.
22. Гительман Л.И. Зарубежное актерское искусство XIX века. Учебник. – СПб., 2002.
23. Дживилегов А. К. Итальянская народная комедия. – Л., 1962.
24. Диалог культур. Проблемы взаимодействия русского и мирового театра XX века. – Л.: ГНИИ, 1997.
25. История зарубежного театра. /Под ред. Г.Н. Бояджиева и А.Г. Образцовой: в 4-х т. – М., 1984.
26. История зарубежного театра: в 3-х. ч. Ч. 2. Театр Европы и США XIX–XX вв. – М., 1984.
27. Русский драматический театр XIX века. – М., 1987.
28. Хмельницкая М.Ю. История русского театра на рубеже XIX – XX вв. – М., 1999.
29. Асеев Б.Н. История русского драматического театра первой половины XIX в. – М: ГИТИС, 1986.
30. История западноевропейского театра. Т.1-8. – М., 1956-1970.

31. История зарубежного театра. /Под ред. Г. Бояджиева: в 2-х т. – М., 1971-1972.

32. История зарубежного театра: в 3-х. ч. 4.1 Театр Западной Европы от античности до Просвещения. – М., 1981.

в) Кино-, видео- и телефильмы

1. Арбузов А. «Годы странствий». Мост Видео, 1998.

2. Бомарше. «Безумный день или Женитьба Фигаро». Режиссер В. Плучек. Театр Сатиры «Крупный план», 1999.

3. Видеозапись балета «Кармен» Матца Экка, 2002.

4. Видеозапись балета «Лебединое озеро» Матца Экка.

5. Видеоспектакль «Женитьба Фигаро» Бомарше.

6. Гоголь. «Ревизор». Режиссер В. Плучек. Театр Сатиры, 1982. Мастер Тейп, 2000.

7. Горький. «Васса». Режиссер Г. Панфилов. Мосфильм, 1982. «Крупный план», 1999

8. Шекспир В. «Гамлет». М.: Алмерда Midmax, 2000.

9. Шекспир В. «Ромео и Джульетта» (мюзикл). Режиссер Левин. Saturn, 2002.

10. Шекспир В. «Ромео и Джульетта». Режиссер Ф. Дзефирелли. Мост Видео, 1998.

8.2. Интернет-ресурсы

1. Портал литературы по актерскому и режиссерскому мастерству
<http://biblioteka.portal-etud.ru/>

2. Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>

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

4. Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>

5. Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>

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

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

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

9. Древнерусское искусство <http://www.russiancity.ru/books/biblioteka.htm>

10. Византийское искусство <http://byzantion.ru/techne/techne>

11. Труды Д.С.Лихачева по искусству <http://www.lihachev.ru/nauka/iskustvove>

12. История искусства <http://arthistoryresources.net/ARTHLink>

13. Искусство эпохи Возрождения и Византии <http://www.bibliotekar.ru/index.htm>

14. Искусство иконописи <http://www.icon-art.info/library>

15. Книги по искусству издательства Metropolitan Museum
<http://www.metmuseum.org/research/metpublications/all-available-titles>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Чтение лекций по дисциплине «История театрального дела» проводится с использованием мультимедийных презентаций. Системное использование

презентаций в лекционном курсе приводит к активизации мыслительной деятельности студентов, проявлению устойчивой мотивации к изучению дисциплины, повышению эффективности использования учебного времени. Такая работа позволяет обучающимся легко систематизировать материал, углубляет уровень понимания и усвоения информации. Студентам предоставляется возможность копирования презентаций для самостоятельной работы и подготовки к экзаменам.

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./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И БЫТА

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 10 от 20.06.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «История материальной культуры и быта» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1116 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024 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 4 зачётные единицы (144 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки в 8 семестре и зачет с оценкой в 9 семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

- 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;
- 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;

- 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 обязательной части Блока Б.1 Дисциплины (модули), формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы высшего профессионального образования (ОПОП ВО) по специальности 52.05.02 Режиссура театра.

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 УК-5 (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 культур различных народов и стран. 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 «История материальной культуры и быта» составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки в 8 семестре и зачет с оценкой в 9 семестре для студентов очной формы обучения.

Очная форма обучения

Виды учебной работы		Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		48
Лекции		24
Практические занятия		24
Форма промежуточной аттестации - зачеты		
2. Самостоятельная работа		96
Трудоемкость	час.	144
	ЗЕТ	4

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. История материальной культуры и быта в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической науки. Предметы повседневности и быта как исторические источники	2	1	6	9
2.	Тема 2. Современное понимание истории культуры повседневности и быта в теоретическом аспекте	1		4	5
3.	Тема 3. Возникновение отдельных явлений материальной культуры повседневности и быта в первобытно-общинную эпоху	1		6	7
4.	Тема 4. Государство, социальное разделение общества, предметы материальной культуры быта и повседневности: Египетская империя и Междуречье	1	1	10	12
5.	Тема 5. Социальное деление и проблемы взаимоотношений. Хозяин- раб. Расцвет культуры повседневной жизни. Древняя Греция и Античный Рим.	2	1	10	13
6.	Тема 6. Средневековый город: повседневность и быт	2	1	10	13
7.	Тема 7. Материальная культура Европы Эпохи Возрождения	3	4	10	17
8.	Тема 8. Материальная культура Европы в Новое время XVII — XIX вв.	3	4	10	17
9.	Тема 9. Материальная культура допетровской России	3	4	10	17
10.	Тема 10. Материальная культура России в XVIII в.- XIX в.	3	4	10	17
11.	Тема 11. Материальная культура XX- начала XXI в.	3	4	10	17
<i>Зачет без оценки в 8 семестре</i>					
<i>Зачет с оценкой в 9 семестре</i>					
	<i>Итого</i>	24	24	96	144

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 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 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. Сущность, формы, функции подобного исторического знания.
4. Культурологическая составляющая изучения повседневности и быта. Дайте различные определения повседневности. Как соотносятся термины «быт» и повседневность?»
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. Раскройте взаимосвязь архитектуры и предметов обстановки в Древнем Египте. Постройки египтян: жилища (внутреннее убранство, галереи и т.д.); дворы, храмы-дворцы; устройство гробниц
2. Мужская и женская одежда Древности в равнении (в т.ч. головные уборы и обувь). Украшения.
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. Опишите региональные особенности материальной культуры Нового времени (на примере одной из европейских стран).
4. 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.).
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 донетровской 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. а проекции.
2. Охарактеризуйте одну из техник тела на материале конкретной культуры, используя этнографические данные, визуальные образы, примеры из художественной и мемуарной литературы.
3. 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.
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 эпох.
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.

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

а) основная

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.lanbbok.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. Пушкарёва Н. Л. Женщины Древней Руси. – М.: Мысль, 1989.

16. Пушкарёва Н. Л. Русская женщина: история и современность. История изучения «женской темы» русской и зарубежной наукой. 1800–2000: материалы к библиографии. – М.: Ладомир, 2002.

17. Пушкарёва 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. Пушкарёва. – 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

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

1. Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: <http://www.iqlib.ru>
2. Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://liber.rsuh.ru/>
3. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>

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 режиссуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной
и методической работе
_____/Морозова И.С./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕОРИЯ РЕЖИССУРЫ

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 9 от 29.06.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Программа учебной дисциплины «Теория режиссуры» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1116 (с изм. и доп. от 26.11.20 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024 г.) и утвержденного ректором Института.

Ведущим принципом обучения является комплексный и углубленный подход в освоении всех направлений работы режиссера, основанный на проверенной и постоянно обновляемой методике преподавания режиссуры в театральном институте им. Бориса Щукина. Эта методика берёт свои истоки в практической деятельности Е.Б.Вахтангова, обогатившего учение К.С.Станиславского идеями «фантастического реализма», осмысленной и превращенной в систему теоретических положений и практических навыков Б.Е.Захавой, Р.Н.Симоновым, Е.Р.Симоновым, М.Р. Тер-Захаровой, А.М. Поламишевым, В.А.Эуфером, Л.В.Ставской и другими режиссёрами-педагогами щукинской школы.

Вахтанговская методика предполагает наличие острейшей театральной формы и глубинного содержания драматургического произведения, соединенных в одном конкретном спектакле. «Содержание вскрыть, форму нафантазировать» - вот направление работы режиссера, определенное Евгением Богратионовичем. Принципом воспитания и обучения режиссера является уважение к автору, проникновение в мир его идей, постижение жанра и стиля его произведения, развитие яркой творческой режиссерской фантазии, умения увлечь ею театральный коллектив.

Трудоемкость курса «Теория режиссуры» составляет 16 зачетных единиц (576 академических часов), структурно дисциплина состоит из разделов и тем.

Формы промежуточной аттестации студентов, обучающихся по очной форме: зачёты без оценки в 3 и 7 семестрах, зачеты с оценкой в 4, 5, 6 семестрах, экзамен в 8 семестре.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

- воспитание режиссёра как творческой, гармонично развитой личности, способной воплотить на сцене современную и классическую драматургию;
- создание условий для раскрытия режиссёрских способностей у студентов, развитие профессиональных навыков на базе методики вахтанговской школы и других современных методов российских и зарубежных театральных учебных заведений.

Задачи:

- дать будущему режиссёру необходимые теоретические знания для работы в профессиональном театре;
- определить направление общего культурного развития, посредством изучения специальных театральных и гуманитарных дисциплин;
- обеспечить развитие режиссерских способностей;
- обеспечить развитие организационных, педагогических, аналитических способностей;
- сформировать навыки самостоятельной работы над пьесой и спектаклем;
- привить навык фантазирования театральной формы на основе проникновения в содержание литературного произведения;
- сформировать навыки создания спектакля – как единого художественного целого;
- сформировать навык последовательной работы над пьесой: от анализа пьесы – к зарождению замысла и к его дальнейшему воплощению;
- подготовить студента к самостоятельной работе с цехами и административными подразделениями театра.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Теория режиссуры» относится к базовой части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего образования по специальности 52.05.02 Режиссура театра.

Комплекс режиссерских дисциплин занимает важнейшее место в профессиональной подготовке выпускника, он направлен на воспитание творческого лидера, который способен определить современность звучания литературного материала, «открыть автора», пробудить творческий импульс коллектива, и мобилизовать его на создание театрального спектакля.

Теория режиссуры – одна из основных дисциплин комплекса. Обучение искусству режиссуры осуществляется в тесном взаимодействии с освоением дисциплин: «Практическая режиссура», «История режиссуры», «Актёрское мастерство», «Сценография», «Постановка танцевальных номеров», «Музыкальное оформление спектакля», «Работа режиссера с музыкой», «Сценическая речь», «Постановка сценического боя» «Работа над художественным текстом» и других, имеющих непосредственное отношение к будущей профессиональной деятельности обучающихся.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Теория режиссуры» направлено на формирование у студентов следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине «Теория режиссуры».

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 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.
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1.Участвует в разработке концепции проекта УК-2.2.Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы УК-2.3.Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников 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-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие	УК-5.1.Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций	Знает: - различные исторические типы культур;

культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.2.Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	- знает формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования; - Умеет: - объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности. - Владеет: - навыками межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия культур.
ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1.Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов 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 осмысление 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.
ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	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

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость курса «Теория режиссуры» составляет 16 зачетных единиц (576 академических часов), структурно дисциплина состоит из разделов и тем.

Формы промежуточной аттестации студентов, обучающихся по очной форме: зачёты без оценки в 3 и 7 семестрах, зачеты с оценкой в 4, 5, 6 семестрах, экзамен в 8 семестре.

Очная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов						
	3 семестр	4 семестр	5 семестр	6 семестр	7 семестр	8 семестр	ИТОГО
1. Контактная работа, в том числе:	64	32	64	32	32	32	256
Лекции	20	10	20	10	10	10	80
Практические занятия	44	22	44	22	22	22	176
2. Самостоятельная работа	44	40	44	76	40	40	284
Формы промежуточной аттестации	зачет	зачет с оценкой	зачет с оценкой	зачет с оценкой	зачет	экзамен	
Контроль						36	36
Общая трудоемкость	108	72	108	108	72	108	576
	3	2	3	3	2	3	16

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план для заочной формы обучения

№	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Всего часов
		Л	ПЗ		
	Раздел 1. Введение в дисциплину				
1.	Тема 1. Искусство театра в контексте современной культуры	4		4	8
12	Тема 2. Традиции русского и зарубежного искусства и система К.С. Станиславского	4		6	10
1.3	Тема 3. Развитие учения К.С. Станиславского в творчестве В.Э. Мейерхольда, Е.Б. Вахтангова, А.Я. Таирова, М.А. Чехова	4		6	10
1.4	Тема 4. Вахтанговское направление в театральном искусстве	4		6	10
1.5	Тема 5. Б.Е. Захава и вахтанговская режиссерская школа. «Омхаченный» советский театр и новая генерация вахтанговских режиссеров	4		2	6
1.6	Тема 6. Место режиссёра в современном театральном процессе	2		2	4
	Раздел 2. Многообразие функций и задач деятельности режиссера в современном театре. В.И. Немирович-Данченко о режиссерской профессии. Режиссер толкователь, организатор и педагог.				
2.1	Тема 1. Режиссер и автор.	1	1	2	4
2.2	Тема 2. Режиссёр и актёр	1	1	2	4
2.3	Тема 3. Мизансцена – язык режиссера	1	2	2	5
2.4	Тема 4. Режиссура и педагогика	1	2	2	5
	Раздел 3. Анализ пьесы				
3.1	Тема 1. Первое непосредственное впечатление от пьесы. Б.Е. Захава об организации условий первого прочтения пьесы	4	4	6	14
3.2	Тема 2. Идея пьесы и идея спектакля	4	4	6	14

3.3	Тема 3. Анализ художественный особенностей пьесы (жанр, стиль, его элементы)	4	4	6	14
3.4	Тема 4. Исходное событие	4	4	6	14
3.5	Тема 5. Конфликт пьесы, сквозное действие	4	4	6	14
3.6	Тема 6. Логика действий и ее значение	4	4	6	14
3.7	Тема 7. Изучение действительности, как этап режиссерской работы над спектаклем	4	4	6	14
3.8	Тема 8. Первая читка пьесы на коллективе		4	6	10
3.9	Тема 9. Застольный период в старой и новой методике К.Станиславского		4	6	10
3.10	Тема 10. Мировоззрение и моральные качества актёра и создаваемого им образа		4	6	10
3.11	Тема 11. Манера актёрской игры		4	6	10
3.12	Тема 12. Сценический образ, создаваемый актёром.		4	6	10
3.13	Тема 13. Сценическая характерность и её значение в работе над ролью		4	6	10
3.14	Тема 14. Фантазирование актёра над ролью		4	6	10
3.15	Тема 15. Предлагаемые обстоятельства роли и их оценка		4	6	10
	Раздел 4. Разработка замысла спектакля				
4.1	Тема 1. Содержание и форма спектакля	4	8	8	20
4.2	Тема 2. Учение Е.Б. Вахтангова о трех факторах, определяющих форму спектакля	4	6	8	18
4.3	Тема 3. Правдоподобие и условность в театральном искусстве		6	8	14
4.4	Тема 4. Принципы внешнего оформления спектакля. Атмосфера спектакля		6	8	14
4.5	Тема 5. Мизансценирование		8	8	16
4.6	Тема 6. Жанр спектакля		6	8	14
4.7	Тема 7. Сценичность и выразительность актерской игры		8	8	16
4.8	Тема 8. Выразительность сценической речи и её скульптурность (Лепка фразы)		6	8	14
	Раздел 5. Реализация замысла				
5.1	Тема 1. Система К.Станиславского, ее принципы, сущность и значение в развитии театрального искусства	4	6	8	18
5.2	Тема 2. Сценическая задача и её элементы	4	6	8	18
5.3	Тема 3. Режиссёр и актёр (творческие взаимоотношения между ними и принципы работы режиссёра с актёром). Распределение ролей	1	6	8	15
5.4	Тема 4. Работа актёра на репетиции	1	6	8	15
5.5	Тема 5. Принцип перевоплощения актёра в образ	1	4	8	13
5.6	Тема 6. Значение творческих наблюдений в работе актёра	1	4	8	13
5.7	Тема 7. Режиссер и художник	1	4	8	13
5.8	Тема 8. Режиссер и композитор	1	4	8	13
5.9	Тема 9. Режиссер и балетмейстер	1	4	8	13
5.10	Тема 10. Режиссер и зритель	1	4	8	13

5.11	Тема 11. Работа актера в ходе эксплуатации спектакля	1	4	8	13
5.12	Тема 12. Режиссёрский замысел (план постановки) и его значение. «Разработка режиссёрского плана» спектакля, который студент ставит в качестве дипломного	1	4	8	13
		<i>Зачеты</i>			
		<i>Экзамен</i>			
		<i>Всего</i>			
		80	176	284	576

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;
- 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.

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 на самостоятельную работу

В промежутке между сессиями студенты выполняют ряд курсовых работ, связанных с темами которые будут пройдены с педагогом в следующем семестре.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Практическое занятие по теме: Искусство театра в контексте современной культуры. Традиции русского и зарубежного искусства и система К.С. Станиславского. Развитие учения К.С. Станиславского в творчестве В.Э. Мейерхольда, Е.Б. Вахтангова, А.Я. Таирова, М.А. Чехова.

Вопросы для обсуждения:

1. Место театра в культурной жизни страны в соотношении с кино и телевидением.
2. Место «Биомеханики» в современной театральной практике.
3. «Фантастический» реализм Вахтангова, как синтез театральных течений своего времени.

Тема: Вахтанговское направление в театральном искусстве. Б.Е. Захава и вахтанговская режиссерская школа. «Омхаченный» советский театр и новая генерация вахтанговских режиссеров. Место режиссёра в современном театральном процессе.

Вопросы для обсуждения:

1. Неотъемлемые качества вахтанговского направления в отечественном театральном искусстве.
2. Ирония и ее роль в искусстве Е.Б.Вахтангова.
3. 55 лет тому назад Б.Е.Захавой была основана кафедра режиссуры в Щукинском училище. Как вы думаете почему?
4. Качества необходимые сегодня студенту, чтобы стать режиссером.

Тема: Содержание и форма спектакля. Учение Е.Б. Вахтангова о трёх факторах, определяющих форму спектакля.

Вопросы для обсуждения:

1. Опасность разрыва между формой и содержанием.
2. Время. Автор. Коллектив. Диалектика трех факторов.
3. Спектакли Е.Б.Вахтангова с точки зрения этого триединства.

Тема: Мизансценирование.

Вопросы для обсуждения:

1. Какое определение мизансцены из предложенных вам ближе и понятней?
2. «Разводка» - ее достоинства и недостатки.
3. Давайте вспомним «знаменитые» мизансцены отечественных режиссеров.

Тема: Жанр спектакля.

Вопросы для обсуждения:

1. Как режиссер относится к воспроизводимой в пьесе действительности?
2. Чистота жанра и жанровый синтез.
3. Как сделать жанр достоянием артистов, репетирующим спектакль?

Тема: Сценичность и выразительность актерской игры.

Вопросы для обсуждения:

1. Соотношение «Чувства правды» и «Чувства формы» приводит к выразительности.

2. «Заразительность» и «Выразительность» в актерском искусстве.

3. Принципы отбора абитуриентов при поступлении в Театральный институт имени Б.Щукина. Зачатки сценичности, заразительности, обаяния, темперамента.

Тема: Выразительность сценической речи и её скульптурность. (Лепка фразы)

Вопросы для обсуждения:

1. Выразительность речи и органика. Они не мешают друг другу?

2. На каком языке мы сегодня говорим?

3. Классический литературный текст и восприятие его современным зрителем.

Тема: Система К. Станиславского, её принципы, сущность и значение в развитии театрального искусства. Сценическая задача и её элементы.

Вопросы для обсуждения:

1. Чем мешает система Станиславского режиссерам «нового» театра?

2. Уходя от системы Станиславского, мы уходим от природы человека.

3. Цель, действие, приспособление. Разберемся и решим задачу.

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 зачетов и экзамена 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 учебной литературы

а) основная

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. Товстоногов Г. А. О профессии режиссера. Учебное пособие. СПб.: "Лань"; "Планета музыки", 2017 - 428 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"

3. Евгений Вахтангов: Документы и свидетельства В 2-х тт. М. Индрик, 2011

4. Патрис Пави. Словарь театра.- М.: ГИТИС, 2003

б) дополнительная

1. Владимиров С.В. Действие в драме. СПб, ГАТИ. 2007
2. Барбой Ю.М. К теории театра. Уч. пособие. СПбГАТИ. 2008
3. Захаров М.А. Театр без вранья. М.: АСТ — Зебра Е, 2008.
4. История русского театра. М.: Эксмо, 2011. 477 с. («Российская императорская библиотека»)
5. Котт Я. Шекспир — наш современник. СПб.: Балтийские сезоны, 2011
6. Костелянц Б.О. Драма и действие: Лекции по теории драмы. М.: 2007
7. Мнемозина: Документы и факты из истории отечественного театра XX века: Исторический альманах. Вып. 2. М.: Эдиториал УРСС, 2006
8. Режиссура: взгляд из конца века: Сборник научных статей. СПб.: ГНИУК РИИИ, 2005
9. Ряпосов А.Ю. Режиссерская методология Мейерхольда. 2. Драматургия мейерхольдовского спектакля: мысль, зритель, театральный монтаж. СПб.: РИИИ, 2004
10. Соловьёва И.Н. Художественный театр: Жизнь и приключения идеи. М.: Московский Художественный театр, 2007
11. Таршис Н.А. Музыка драматического спектакля. СПб.: Изд. СПбГАТИ, 2010
12. Театральные термины и понятия: Материалы к словарю / Сост. С. К. Бушуева и др/ СПб., 2005. Вып. 1
13. Титова Г.В. Мейерхольд и Комиссаржевская: модерн на пути к Условному театру: Учебное пособие. СПб.: СПбГАТИ, 2006
14. Георгий Товстоногов. Собираемый портрет: Воспоминания. Публикации. Письма СПб.: Балтийские сезоны, 2006
15. Юрский С.Ю. Попытка думать. М., Вагриус, 2003
16. Поламишев А.М. Событие основа спектакля. М., «Сов. Россия», 1977
17. Морозова. О пластической композиции спектакля. -- М.: ВЦХТ. 2001
18. П. Брук «Пустое пространство». М.: Прогресс, 1976
19. Е. Вахтангов «Сборник» М. «ВТО», 1984 г.
20. Е. Вахтангов «Воспоминания. Спектакли и роли. Статьи.», М. «ВТО», 1982 г.
21. Ж. Вилар «О театральной традиции». М.: Из-во иностранной литературы, 1956
22. Н. Горчаков «Режиссёрские уроки К.С. Станиславского». М: Искусство, 1950
23. Н. Горчаков «К.С. Станиславский о работе режиссёра с актёром», М. «ВТО».
24. Н. Горчаков «Режиссёрские уроки Евг. Вахтангова», М. «Искусство», 1957 г.
25. Д. Дидро «Парадокс об актёре». Academia, 1936
26. Б.Е. Захава «Мастерство актёра и режиссёра». М.: Просвещение, 1973
27. Г. Крэг «Искусство театра». М.: Искусство, 1975

28. Коклен- старший «Искусство актёра».М.: Искусство, 1937
29. М. Кнебель «Вся жизнь», М. «ВТО», 1967 г.
30. М. Кнебель «О действенном анализе пьесы и роли». М.: Искусство, 1982
31. М. Кнебель «О том, что мне кажется особенно важным». М.: Искусство, 1971
32. М. Кнебель «Поэзия педагогики», М. «ВТО», 1976 г.
33. И. Кох «Основы сценического движения», М. «Искусство», 1970 г.
34. В. Мейерхольд «Дневники, статьи, письма», М. «Искусство», 1968 г.
35. В.И. Немирович- Данченко «О творчестве актёра», М. «Искусство», 1973 г.
36. А. Попов «О художественной целостности спектакля». М.: ВТО, 1979, т.1
37. А. Поламишев «Мастерство режиссёра. Действенный анализ пьесы». М. «Просвещение», 1982 г.
38. К. Рудницкий «Режиссёр – Мейерхольд». М.: Наука, 1969
39. О. Ремез «Мизансцена- язык режиссёра», «Искусство», 1983 г.
40. К.С. Станиславский «Работа актёра над собой в процессе воплощения», собр. соч., т.3.
41. К.С. Станиславский «Работа актёра над ролью», собр. соч., т.4.
42. К.С. Станиславский «Моя жизнь в искусстве», собр. соч., М. «Искусство».
43. Д. Стрелер «Театр для людей». М.: Искусство, 1984
44. Р. Симонов «С Вахтанговым», М. «Искусство», 1969 г.
45. М. Строева «Режиссёр Станиславский», 2 т., «Наука», 1973 г.
46. Я. Смоленский «Искусство звучащего слова», М. Россия, 1967 г.
47. Г. Товстоногов «Зеркало сцены», т. I и II, Л. «Искусство», 1980 г.
48. Г. Товстоногов «О профессии режиссёра», М. «ВТО», 1967 г.
49. Л. Хейфец «Призвание» изд. «ГИТИС» 2001 г.
50. М. Чехов «Литературное наследие» в II- х томах. М.: Искусство, 1995
51. М. Щепкин «Записки, письма, воспоминания», «Искусство», 1962 г.
52. А. Эфрос «Репетиция- любовь моя», М. «Искусство», 1975 г.
53. А. Эфрос «Профессия- режиссёр», М. «Искусство», 1979 г.

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. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. –
Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>
4. Российский федеральный образовательный портал Электронный
ресурс/Государственный научно-исследовательский институт
информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим
доступа: <http://www.edu.ru/>
5. <http://elibrary.ru>
6. <http://www.book.ru>.

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

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

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА

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 режиссуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной
и методической работе
_____/Морозова И.С./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕЖИССУРА

по направлению подготовки

52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 9 от 29.06.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Практическая режиссура» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1116 (с изм. и доп. от 26.11.20 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024 г.) и утвержденного ректором Института.

Ведущим принципом обучения по дисциплине «Практическая режиссура» является комплексный и углубленный подход в освоении всех направлений работы режиссера, основанный на проверенной и постоянно обновляемой методике преподавания режиссуры в театральном институте им. Бориса Щукина. Эта методика берёт свои истоки в практической деятельности Е.Б.Вахтангова, обогатившего учение К.С.Станиславского идеями «фантастического реализма», осмысленной и превращенной в систему теоретических положений и практических навыков Б.Е.Захавой, Р.Н.Симоновым, Е.Р.Симоновым, М.Р. Тер-Захаровой, А.М. Поламишевым, В.А.Эуфером, Л.В.Ставской, и другими режиссёрами-педагогами щукинской школы.

Вахтанговская методика предполагает наличие острейшей театральной формы и глубинного содержания драматургического произведения, соединенных в одном конкретном спектакле. «Содержание вскрыть, форму нафантазировать» - вот направление работы режиссера, определенное Евгением Богратионовичем. Принципом воспитания и обучения режиссера является уважение к автору, проникновение в мир его идей, постижение жанра и стиля его произведения, развитие яркой творческой режиссерской фантазии, умения увлечь ею театральный коллектив.

Трудоемкость курса «Практическая режиссура» составляет 39 зачетных единиц (1404 академических часа).

Структурно курс состоит из разделов и тем.

Формы промежуточной аттестации: зачёты без оценки в 1, 3, 5 семестрах, зачёты с оценкой во 2, 4, 8 семестрах, экзамены в 6, 7, 9 семестрах для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

- воспитание режиссёра как творческой, гармонично развитой личности, способной воплотить на сцене современную и классическую драматургию;
- создание условий для раскрытия режиссёрских способностей у студентов (выпускников), развитие профессиональных навыков на базе методики вахтанговской школы и других современных методов российских и зарубежных театральных учебных школ.

Задачи:

- дать будущему режиссёру необходимые теоретические знания для работы в профессиональном театре;
- определить направление общего культурного развития, посредством изучения специальных театральных и гуманитарных дисциплин;
- обеспечить развитие режиссерских способностей;
- обеспечить развитие организационных, педагогических, аналитических способностей;
- сформировать навыки самостоятельной работы над пьесой и спектаклем;
- привить навык фантазирования театральной формы на основе проникновения в содержание литературного произведения;
- сформировать навыки создания спектакля – как единого художественного целого;
- сформировать навык последовательной работы над пьесой: от анализа пьесы – к зарождению замысла и к его дальнейшему воплощению;
- подготовить студента к самостоятельной работе с цехами и административными подразделениями театра.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Практическая режиссура» является частью базовой (обязательной) дисциплины «Режиссура и актерское мастерство» «Профессионального цикла» основной образовательной программы высшего образования (ОП ВО) по специальности 52.05.02 «Режиссура театра».

Для формирования компетенций в рамках дисциплины «Практическая режиссура» необходим комплекс обучения, направленный на воспитание творческого лидера, который способен «раскрыть автора», «зажечь» творческий коллектив на создание театрального спектакля.

Обучение искусству режиссуры осуществляется в тесном взаимодействии с освоением дисциплин: «теория режиссуры», «история режиссуры», «актёрское мастерство», «сценическая речь», «сценография», «постановочная работа режиссера в драматическом театре», «музыкальное оформление спектакля».

В целом «Практическая режиссура» во взаимодействии с другими гуманитарными и профессиональными дисциплинами обеспечивает формирование компетенций, соответствующих как квалификационным требованиям, так и требованиям интеллектуальной, общекультурной и профессиональной подготовки студентов (выпускников) по специальности «Режиссура театра».

3. Планируемые результаты обучения

3.1 Требования к результатам обучения

Освоение дисциплины «Практическая режиссура» направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	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. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	ОПК-2.1.Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.2.Участствует 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. Способен организовать репетиционный процесс	ПК-1.1. Организует репетиционный процесс в творческом партнерстве с	Знает: - теоретические и методические работы режиссёра с актером - способы взаимодействия со зрителем;

<i>творческом партнерстве с актерами, способствовать обогащению и раскрытию их личностного и творческого потенциала с помощью создания художественных образов, общения со зрительской аудиторией в условиях сценического представления.</i>	актерами, способствует обогащению и раскрытию их личностного и творческого потенциала с помощью создания художественных образов актерскими средствами на основе замысла режиссера; ПК-1.2. Способствует взаимодействию актера со зрителем в условиях сценического представления;	- способы устранения зажимов и напряжения в процессе работы; - реальные условия художественно-производственного процесса в театре, кино, на телевидении, эстраде (в соответствии со специализацией); Умеет: - организовать репетиционный процесс в творческом партнерстве с актерами с помощью создания художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков; - проводить подготовительную работу с актерами над ролью: анализ пьесы и роли, изучение контекстных материалов, формирование замысла; - проводить подготовительную работу с актерами по общению со зрительской аудиторией; - научить проявлять творческую инициативу во время работы над ролью; - организовать самостоятельную работу над ролью; Владеет: - теорией и практикой работы режиссёра с актером; - навыками анализа той или иной роли в соответствии со своим режиссёрским замыслом; - навыками импровизации в процессе работы с актером над ролью.
ПК-2. <i>Способность к постановке спектаклей в профессиональном драматическом театре</i>	ПК-2.1. Создает оригинальные сценические произведения в драматическом театре с использованием разнообразных выразительных средств	Знать: 1. Знает теоретические и методические основы режиссуры в драматическом театре 2. Знает историю и теорию драматического театра 3. Знает особенности художественно-производственного процесса в драматическом театре Уметь: 1. Умеет создавать сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств драматического театра 2. Умеет руководить художественно-производственным процессом 3. Умеет производить режиссерский анализ литературной основы, разрабатывать замысел спектакля 4. Умеет вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами 5. Умеет разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля в сотрудничестве с

		художником, композитором, хореографом, другими участниками постановочной группы Владеть: 1. Владеет профессиональными навыками режиссуры в драматическом театре 2. Владеет основами актерского мастерства в драматическом театре. 3. Имеет опыт постановки
ПК-9. Способность к практическому освоению обязанностей главного режиссера (художественного руководителя) – формированию репертуара, подбору кадров артистического и художественного персонала, руководству всей творческой жизнью театра	ПК-9.1. Использует опыт создания сценических произведений и участвует в творческих проектах в театре ПК-9.2. Вырабатывает стратегию развития и осуществляет руководство творческим коллективом театра	Знает: -роль режиссера в театральном процессе, -функции режиссера-постановщика – организатора процесса подготовки, -основные направления деятельности режиссёра: 1. Режиссер-толкователь; 2. Режиссер-зеркало; 3. Режиссер-организатор Умеет: -исполнять обязанности главного режиссера (художественного руководителя), -осуществлять руководство всей творческой жизнью организации исполнительских искусств. Владеет: -«режиссерской грамматикой» и использованием (Вахтанговских) Щукинских методов режиссерской работы

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость курса «Практическая режиссура» составляет 39 зачетных единиц (1404 академических часа).

Структурно курс состоит из разделов и тем.

Формы промежуточной аттестации: зачёты без оценки в 1, 3, 5 семестрах, зачёты с оценкой во 2, 4, 8 семестрах, экзамены в 6, 7, 9 семестрах для студентов очной формы обучения.

Очная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов									
	семестры									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	итого
1. Контактная работа, в том числе:	64	64	64	96	128	160	160	160	160	1056
Лекции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Практические занятия	64	64	64	96	128	160	160	160	160	1056
2. Самостоятельная работа	8	8	8	48	52	20	20	56	20	240
Формы промежуточной аттестации	зачет	зачет с оц.	зачет	зачет с оц.	зачет	экзамен	экзамен	зачет с оц.	экзамен	

Вид учебной работы	Всего часов									
	семестры									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ИТОГО
Контроль						36	36		36	108
Общая трудоемкость	72	72	72	144	180	216	216	216	216	1404
	2	2	2	4	5	6	6	6	6	39

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. Предметная композиция				
1.1.	Тема 1. Основные принципы пространственной композиции	-	6	10	16
1.2.	Тема 2. Контрапункт	-	6	10	16
1.3.	Тема 3. Событие, выявленное через предметную композицию	-	6	20	26
	Раздел 2. Статичная мизансцена				
2.1.	Тема 1. Событийный факт, влияющий на построение мизансцены	-	6	10	16
2.2.	Тема 2. Зона органического молчания	-	6	10	16
	Раздел 3. Ключевая мизансцена				
3.1.	Тема 1. Структура сценического этюда.	-	6	10	16
3.2.	Тема 2. Мизансцена – как визуальное выражение смысла	-	10	10	20
	Раздел 4. Исходное событие				
4.1.	Тема 1. Шлейф исходного события	-	10	10	20
	Раздел 5. Этюд по картине				
5.1.	Тема 1. Сценическая история («вход» в картину, «выход из картины»)	-	10	20	30
5.2.	Тема 2. Событие, лежащее в основе сценического этюда	-	10	20	30
	Раздел 6. Построение мизансцен вокруг предмета				
6.1.	Тема 1. Необходимость предмета	-	10	20	30
6.2.	Тема 2. Инвариантность мизансцен	-	10	20	30
	Раздел 7. Работа над отрывками из пьес				
7.1.	Тема 1. Анализ выбранного отрывка	-	10	5	15
7.2.	Тема 2. Практическое воплощение	-	10	30	40
	Раздел 8. Постановка одноактных пьес				
8.1.	Тема 1. Анализ пьесы	-	10	5	15
8.2.	Тема 2. Практическая реализация	-	30	30	60
	Контроль (6 зачетов и 3 экзамена)				108
	Всего	-	1056	240	1404

5.2. Структура дисциплины

В рамках практической режиссуры выполняются:

- режиссёрские упражнения «**Построение предметной композиции на заданную тему**»;
- режиссёрские упражнения «**Построение статичной мизансцены на заданную тему**»;
- режиссёрские упражнения «**Этюд по картине**»;
- режиссёрские упражнения; «**Вокруг предмета**»;
- режиссёрские упражнения; «**Отрывки**»;
- работа над **Выпускным спектаклем** курса.
-

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины

Практические занятия.

Система практических занятий позволяет на опыте работы над этюдами студентам-режиссерам постигать, что «на сцене нужно действовать», понимать значение событий как этапов сквозного действия драмы, но не только действие должно попадать в поле зрения будущего режиссера. Не менее важно и воздействие на зрительный зал. Этой проблеме педагоги по режиссуре во главе с руководителем курса уделяют внимание, начиная с самых первых работ студентов. Воздействие на зрителя, предощущение этого воздействия, основано на предвидении зрительской реакции: расчет «участия» зрителя в будущем сценическом акте, разработка «роли» зрителя - все это становится в сегодняшнем театре закономерным и из новации превращается в норму. Поэтому данный раздел работы режиссера должен стать предметом поисков и проб с самого начала обучения.

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 основные направления режиссерской профессии, представляет собой практические занятия, которые, с учетом особенностей дисциплины, включает в себя следующие элементы:

- воздействие на зрительный зал;
- атмосфера спектакля (в данном случае атмосфера этюда);
- темпо-ритм спектакля (в данном случае этюда);
- мизансцена спектакля (в данном случае - мизансцена в этюде);
- композиция спектакля (в данном случае композиция этюда).

Такой подход к изучению элементов режиссуры позволяет приучить студента-режиссера с первых же шагов обучения сознательно пользоваться ими для идейно-эмоционального воздействия на зрителя.

Внеаудиторная деятельность

Студенты делают доклады по отдельным главам книг К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, знакомятся с творческими биографиями выдающихся деятелей режиссуры русского и зарубежного театров. Ведут подбор отрывков.

Ведут личные режиссерские дневники с записями интересных, подсмотренных в жизни событий, ритмов жизни, физического самочувствия, атмосферы, характеров, внутренних монологов и т. д.

В этих записях студент приучается к профессиональному восприятию окружающей жизни: накапливает наблюдения, отбирает и коллекционирует неожиданные и острые приспособления.

6.2. Задания для самостоятельной работы.

Студент должен самостоятельно (совместно с актерами) проработать тот или иной практический раздел и показать выполненное упражнение педагогу. После замечаний педагога студент должен продолжать работу стремясь исправить недочеты и ошибки. После чего показать упражнение еще раз. Подобные самостоятельные задания даются в каждом практическом разделе.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

В межсессионные промежутки студенты заблаговременно получают задания, связанные с разделом, который они будут проходить во время сессии. Например, темы для предметной композиции, или статичной мизансцены; или авторы, которые будут рассматриваться на сессии в разделе «Упражнение по картине»; тот или иной предмет (стол, шкаф, стремянка и т.д.) в разделе «построение мизансцен вокруг предмета»; отрывок из той, или иной пьесы выбирается заранее, анализируется, готовится его материальная часть тоже в межсессионный период и т.д.

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 контрольные задания, необходимые для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.

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

Оценочные материалы по дисциплине представлен в Приложении к рабочей программе.

8. Рекомендуемая литература

8.1 Основная литература:

1. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие. СПб.: "Лань"; "Планета музыки", 2016 - 432 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com – ЭБС.
2. Поламишев А.М. Мастерство режиссера: Действенный анализ пьесы. 1982.

8.2 Дополнительная литература:

1. Владимиров С.В. Действие в драме. СПб, ГАТИ. 2007.
2. Барбой Ю.М. К теории театра. Уч. пособие. СПбГАТИ. 2008.
3. Захаров М.А. Театр без вранья. М.: АСТ — Зебра Е, 2008. .
4. История русского театра. М.: Эксмо, 2011. 477 с. («Российская императорская библиотека»).
5. Котт Я. Шекспир — наш современник. СПб.: Балтийские сезоны, 2011. 351 с.
6. Костелянц Б.О. Драма и действие: Лекции по теории драмы. М.: 2007.
7. Мнемозина: Документы и факты из истории отечественного театра XX века: Исторический альманах. Вып. 2. М.: Эдиториал УРСС, 2006.
8. Режиссура: взгляд из конца века: Сборник научных статей. СПб.: ГНИУК РИИИ, 2005.
9. Ряпосов А.Ю. Режиссерская методология Мейерхольда. 2. Драматургия мейерхольдовского спектакля: мысль, зритель, театральный монтаж. СПб.: РИИИ, 2004.
10. Соловьёва И.Н. Художественный театр: Жизнь и приключения идеи. М.: Московский Художественный театр, 2007.
11. Таршис Н.А. Музыка драматического спектакля. СПб.: Изд. СПбГАТИ, 2010.
12. Театральные термины и понятия: Материалы к словарю / Сост. С. К. Бушуева и др/ СПб., 2005. Вып. 1.
13. Титова Г.В. Мейерхольд и Комиссаржевская: модерн на пути к Условному театру: Учебное пособие. СПб.: СПбГАТИ, 2006.
14. Георгий Товстоногов. Собираемый портрет: Воспоминания. Публикации. Письма СПб.: Балтийские сезоны, 2006.
15. Юрский С.Ю. Попытка думать. М., Вагриус, 2003.
16. Поламишев А.М. Событие основа спектакля. М., «Сов. Россия», 1977.

17. Борисов М.Б. Следствие ведет режиссер М., «Навона», 2012.
18. Морозова. О пластической композиции спектакля. -- М.: ВЦХТ. 2001.
19. П. Брук «Пустое пространство». М.: Прогресс, 1976
20. Е. Вахтангов «Сборник» М. «ВТО», 1984 г.
21. Е. Вахтангов «Воспоминания. Спектакли и роли. Статьи.», М. «ВТО», 1982 г.
22. Ж. Вилар «О театральной традиции». М.: Из-во иностранной литературы, 1956
23. Н. Горчаков «Режиссёрские уроки К.С. Станиславского». М: Искусство, 1950
24. Н. Горчаков «К.С. Станиславский о работе режиссёра с актёром», М. «ВТО».
25. Н. Горчаков «Режиссёрские уроки Евг. Вахтангова», М. «Искусство», 1957 г.
26. Д. Дидро «Парадокс об актёре». Academia, 1936
27. Б.Е. Захава «Мастерство актёра и режиссёра». М.: Просвещение, 1973
28. Г. Крэг «Искусство театра». М.: Искусство, 1975
29. Коклен-старший «Искусство актёра». М.: Искусство, 1937
30. М. Кнебель «Вся жизнь», М. «ВТО», 1967 г.
31. М. Кнебель «О действенном анализе пьесы и роли». М.: Искусство, 1982
32. М. Кнебель «О том, что мне кажется особенно важным». М.: Искусство, 1971
33. М. Кнебель «Поэзия педагогики», М. «ВТО», 1976 г.
34. И. Кох «Основы сценического движения», М. «Искусство», 1970 г.
35. В. Мейерхольд «Дневники, статьи, письма», М. «Искусство», 1968 г.
36. В.И. Немирович-Данченко «О творчестве актёра», М. «Искусство», 1973 г.
37. А. Попов «О художественной целостности спектакля». М.: ВТО, 1979, т.1
38. А. Поламишев «Мастерство режиссёра. Действенный анализ пьесы». М. «Просвещение», 1982 г.
39. К. Рудницкий «Режиссёр – Мейерхольд». М.: Наука, 1969
40. О. Ремез «Мизансцена- язык режиссёра», «Искусство», 1983 г.
41. К.С. Станиславский «Работа актёра над собой в процессе воплощения», собр. соч., т.3.
42. К.С. Станиславский «Работа актёра над ролью», собр. соч., т.4.
43. К.С. Станиславский «Моя жизнь в искусстве», собр. соч., М. «Искусство».
44. Д. Стрелер «Театр для людей». М.: Искусство, 1984
45. Р. Симонов «С Вахтанговым», М. «Искусство», 1969 г.
46. М. Строева «Режиссёр Станиславский», 2 т., «Наука», 1973 г.
47. Я. Смоленский «Искусство звучащего слова», М. Россия, 1967 г.
48. Г. Товстоногов «Зеркало сцены», т. I и II, Л. «Искусство», 1980 г.
49. Г. Товстоногов «О профессии режиссёра», М. «ВТО», 1967 г.
50. Л. Хейфец «Призвание» изд. «ГИТИС» 2001 г.
51. М. Чехов «Литературное наследие» в II-х томах. М.: Искусство, 1995
52. М. Щепкин «Записки, письма, воспоминания», «Искусство», 1962 г.
53. А. Эфрос «Репетиция- любовь моя», М. «Искусство», 1975 г.
54. А. Эфрос «Профессия- режиссёр», М. «Искусство», 1979 г.

8.3 Справочные и информационные 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/>
5. Российский федеральный образовательный портал Электронный ресурс/Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим доступа: <http://www.edu.ru/>
6. <http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/>
7. Интернет-библиотека Института философии РА <http://www.philosophy.ru/library/library.html>
8. <http://elibrary.ru>
9. <http://liber.rsuh.ru>
10. <http://www.book.ru>.
11. <http://iprbookshop.ru/>
12. <http://www.biblioclub.ru/>

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 режиссуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной
и методической работе
_____/Морозова И.С./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ДЕЙСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ПЬЕСЫ: ПРАКТИКУМ

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 9 от 29.06.2024г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024г.*

МОСКВА 2024

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Действенный анализ пьесы: практикум» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1116 (с изм. и доп. от 26.11.20 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024г.) и утвержденного ректором Института.

Освоение дисциплины «Действенный анализ пьесы: практикум» является важной и необходимой составляющей профессиональной подготовки режиссеров и обусловлено миссией образовательной программы (ОП) и требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки.

Трудоемкость дисциплины «Действенный анализ пьесы: практикум» составляет 3 зачетных единицы (108 академических часов).

Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой в 8 семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи дисциплины

Цели:

1. Научиться выстраивать репетиционный процесс в творческом партнерстве с актерами.
2. Научиться развивать творческий потенциал актеров.
3. Уметь использовать актерский показ в процессе репетиций.
4. Овладеть действенным анализом пьесы и роли.

Задачи:

1. Обнаружить три круга предлагаемых обстоятельств (изучение жизни, эпохи, определение сквозного действия и события пьесы).
2. Образность мышления как средство обнаружения неожиданного замысла.
3. Определить различия между физическими действиями и приспособлениями.
4. Ощущать «природу чувств» автора и следовать его идее.

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «Действенный анализ пьесы: практикум» относится к обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по специальности 52.05.02 Режиссура театра.

Дисциплина «Действенный анализ пьесы: практикум» изучается студентами параллельно с такими дисциплинами как «Актерское мастерство», «История режиссуры», «Теория режиссуры», «Практическая режиссура» и др.

Неотъемлемой частью освоения программы «Действенный анализ пьесы: практикум» являются дисциплины, связанные с историей и теорией мировой художественной культуры, такие как «История и теория культуры», «История русской литературы», «История зарубежной литературы» и ряд других.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Действенный анализ пьесы: практикум» направлено на формирование следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (табл.1)

**Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Действенный анализ пьесы: практикум»**

Код и наименование универсальной 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: - 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.
ОПК-4. <i>Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать</i>	ОПК-4.1 Планирует образовательный процесс ОПК-4.2 Разрабатывает методические материалы ОПК-4.3 Анализирует различные педагогические	Знает: – основные особенности организации образовательного процесса и методической работы; – различные системы и методы отечественной и зарубежной

<i>методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения</i>	методы в области культуры и искусства, формулирует на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	педагогике, в том числе в сфере культуры и искусства; - знает принципы разработки учебных и методических материалов; Умеет: - планировать и организовывать образовательный процесс, применять результативные для решения задач педагогические методики; – формировать на основе анализа различных систем и методов в области педагогики собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивать их эффективность; – ориентироваться в основной учебно-методической литературе и пользоваться ею в соответствии с поставленными задачами; Владеет: - различными формами проведения учебных занятий, методами разработки и создания учебно-методических материалов; - навыками самостоятельной работы с учебно-методическими материалами
ПК-1 <i>Способность к самостоятельной разработке творческого театрального проекта, к реализации творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса.</i>	ПК-1.1. Осознает специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания ПК-1.2. Самостоятельно разрабатывает и реализует творческий замысел в области сценических искусств, в соответствии с выбранным профилем ПК-1.3. Обладает навыками креативной работы в области сценических искусств	Знает: - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально- художественного произведения Умеет: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; Владеет: - навыками креативной работы в области сценических искусств.

4. Структура и объем дисциплины, виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины «Действенный анализ пьесы: практикум» составляет 3 зачетных единицы (108 академических часов).

Формы промежуточной аттестации – зачет с оценкой в 8 семестре для студентов очной формы обучения.

Очная форма обучения

Виды учебной работы		7 семестр	8 семестр	Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		24	24	48
Лекции		4	4	8
Практические занятия		20	20	40
Форма промежуточной аттестации - зачет				
2. Самостоятельная работа		12	48	60
Трудоемкость	час.	36	72	108
	ЗЕТ	1	2	3

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		
1.	Тема 1. Знакомство режиссера с пьесой (фиксация первого впечатления от материала)	1	1	4	6
2	Тема 2. Анализ действия пьесы	2	7	4	13
3.	Тема 3. Идея пьесы в характеристике действующих лиц	2	6	4	12
4	Тема 4. Художественные особенности пьесы	1	6	4	11
5	Тема 5. Мировоззрение автора в контексте с другими произведениями (анализ)	1	7	4	12
6	Тема 6. Актуальность пьесы для постановки сегодня	1	6	4	11
	Тема 7. Практическая реализация	-	7	36	43
<i>Зачет с оценкой</i>					
	Итого	8	40	60	108

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

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

При самостоятельной работе обучающиеся должны использовать театральные(теоретические), необходимые видео- и аудиоматериалы.

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

Текущий контроль осуществляется в ходе каждого занятия.

Формы текущего контроля умений и навыков: Объяснение текущего материала с целью дальнейшей теоретической проверки оснащенности режиссеров изучаемым материалом. Все это ставит ученика в ситуацию диалога с преподавателем, концентрирует внимание на содержательных моментах и активизирует процесс усвоения профессиональных теоретических навыков.

10 – нетривиальная работа, выполненная на высоком уровне, присутствует логика и оригинальность изложения, выдвинут и доказан тезис, продемонстрировано уверенное владение усвоенным материалом;

8-9 – очень хорошая работа, продемонстрированы не только усвоенные по дисциплине знания, но и навыки анализа материала и самостоятельного мышления. Есть незначительные замечания по логике изложения;

6-7 – хорошая работа, продемонстрированы усвоение фактических знаний и основные навыки аргументации, но изложение не вполне закончено с точки зрения обоснования тезиса и раскрытия вопроса;

4-5 – средняя работа, неполное усвоение фактических знаний по курсу, слабая логика изложения и обоснования;

2-3 – плохая работа, отрывочные знания по курсу, путаница в изложении;

1 – отсутствие каких-либо знаний.

0 – доказанный случай плагиата, работа не рассматривается, в журнал выставляется неудовлетворительная оценка.

Шкала пересчета баллов в обычные оценки: 0-3 (неудовлетворительно); 4-5 (удовлетворительно); 6-7 (хорошо); 8-10 (отлично).

6.2. Задания для самостоятельной работы

Педагог предлагает студентам конкретную пьесу и произвести ее разбор самостоятельно. Для этого учащемуся необходимо:

1. Установить исходное событие

2. Рассмотреть основные предлагаемые обстоятельства, в которых начинается и протекает действие пьесы

3. Определить событийный ряд, разделив пьесу на части

4. Установить основной конфликт и проанализировать его

5. Как идея пьесы раскрывается через события и конфликт

Литература:

1. К.Станиславский. Собр. Соч. т.4

2. Г.Товстоногов «Зеркало сцены» Л.: Иск-во 1980
3. М.Кнебель «О том, что мне кажется особенно важным» М.:Иск-во 1973
4. А.Поламишев «Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы» М.: Просвещение.1982

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Цель. Определить и выразить тему

Содержание. Педагог предлагает пословицу или поговорку для мизансценической постановки. Необходимо выразить тему и идею, а также главное событие.

Требование. Реквизит, актеры

Вопросы к обсуждению. В чем отличие стоп-кадра от оценки факта.

Цель. Определить и выразить событие

Содержание. Режиссеру необходимо выразить событие в предметной композиции. Педагог задает определенную тему упражнения. Композиция выражается при помощи предметов (реквизита).

Требование. Реквизит

Вопросы к обсуждению. Не удалось выразить тему в предметной композиции. На что следует обратить внимание.

Цель. Понять принцип построения мизансцены.

Содержание. Выбрать конкретный литературный материал, либо придумать, выстроить действенную линию существования актеров вокруг конкретного предмета, заданного автором произведения. Конечно, чем интереснее будут выражены их сценические отношения через мизансцены, тем лучше. Предмет является эмоциональным центром в постановке, убрав который, история не может быть реализована.

Требование. Актеры, реквизит

Вопросы к обсуждению. Как определить предмет ли используется в задании или реквизит. И в чем между ними разница.

Цель. Освоить принципы «застольного периода» в работе над отрывком (спектаклем).

Содержание. Необходимо понять и применить основные принципы «застольного периода» в работе над отрывком. С какой целью и в какой форме в наши дни этот процесс может быть полезен.

Требование. Аудитория, актеры.

Вопросы к обсуждению. Как верно сделать распределение ролей.

Цель. Определить и выразить конфликтный факт, цели персонажей, перспективу роли, основное событие отрывка

Содержание. Разбор и постановка отрывка. Определить цели действующих лиц, их поступки. Выявить событийный – действенный ряд произведения и, в связи с этим, определить событие либо конфликтный факт в конкретной сцене. Жанр пьесы и жанр планируемого отрывка, режиссерское решение. Верное распределение ролей – залог успеха постановки

Требование. Актеры, реквизит

Вопросы к обсуждению. В чем отличие факта от основного события отрывка

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 теоретические задания, необходимые для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине представлены в Приложении.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Учебная литература:

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"
4. Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера. Учебное пособие. Под общей редакцией П.Е. Любимцева. М.: ГИТИС, 2008

Дополнительные материалы для углубленного изучения 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. «Современники». М. 1969
13. Зограф Н.Г. «Евгений Богратионович Вахтангов», М.: «Искусство», 1947
14. Иванов В.В. Евгений Вахтангов. Документы и свидетельства. Т. 1-2/ – М.: Индрик, 2011
15. Иванов В.В. «Русские сезоны Габимы». М. 1999
16. 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
17. 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
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».М.: Navona, 2017
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

8.2. Интернет-ресурсы

1. Теоретическая поэтика: понятия и определения / Автор-составитель Н.Д.Тамарченко [электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://philologos.narod.ru/tamar/>
2. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» [электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://feb-web.ru/>
3. Анализ текста [электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ruthenia.ru/annalystxt/>
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/>
5. Библиотека Гумер – гуманитарные науки. – Режим доступа: <http://www.gumer.info/>
6. Русский филологический портал. – Режим доступа: <http://www.philology.ru/>
7. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: <http://elibrary.ru>

9. Описание материально-технической базы

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	Компьютер с программным обеспечением (MS Windows XP, пакет MS Office 2003, антивирус Kaspersky Endpoint Security 8)
2	Веб-камера
3	Проектор с экраном
4	Аудио-микшер
5	Презентации лекций
6	Аудиоматериалы, видеоматериалы
7	Схемы 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./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 10 от 20.06.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, 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 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024 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 без оценки в 9 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 52.05.02 Режиссура театра.

Дисциплина «Основы финансовой грамотности» предваряет 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
<i>УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных</i>	УК-9.1 Демонстрирует понимание законов экономики в сфере культуры и искусства.	<i>Знает:</i> - основные понятия и законы экономической теории и особенности их проявления в сфере культуры и искусства; - принципы экономического анализа фактических данных о деятельности театра; <i>Умеет:</i>

областях жизнедеятельности	УК-9.2 Определяет источники финансирования спектакля (проекта)	- 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 «Основы финансовой грамотности» составляет 1 зачетную единицу (36 академических часов).

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки в 9 семестре для студентов очной формы обучения.

Очная форма обучения

Виды учебной работы		Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		16
Лекции		6
Практические занятия		10
Форма промежуточной аттестации - зачёт		
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 часов
		Л	ПЗ		
1	Тема 1. Общеэкономические основы финансовой грамотности	1	1	3	5
2	Тема 2. Экономика и финансы домохозяйства	1	1	3	5
3	Тема 3. Денежная система и денежный рынок	1	2	4	7
4	Тема 4. Банковская система и кредитный рынок Российской Федерации	1	2	4	7
5	Тема 5. Фондовый рынок и инвестиционные институты. Финансовая грамотность в сфере страхования	1	2	3	6
6	Тема 6. Система социальной защиты и социального обеспечения	1	2	3	6

	<i>Зачет</i>				
	<i>Итого</i>	6	10	20	36

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

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.

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.

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. 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. Чернопятов А. М. Экономика: учебник: [12+] / А. М. Чернопятов. – 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.

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 «Руконт» <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.

№ п/п	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./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СПЕКТАКЛЯ

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 16 от 26.06.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

*«... своё музыкальное воспитание
я считаю основой своей режиссёрской
работы»
Вс. Мейерхольд*

Рабочая программа учебной дисциплины «Музыкальное оформление спектакля» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1116 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. № 1037); 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 № 8 от 04.07.2024 г.) и утвержденного ректором Института.

Предлагаемая программа предназначена для работы со студентами режиссёрского факультета Театрального института имени Бориса Щукина. Данная программа являет собой попытку создания целостной методики в рассмотрении актуальной проблемы взаимодействия Театра и Музыки, а также в изучении накопленного выдающимися режиссёрами опыта, могущего стать практическим руководством для будущих профессиональных режиссёров.

Музыка, с её многовековой историей, многообразием стилей и жанров, великими композиторскими творениями, богатством народного музыкального творчества оказывает огромное воздействие на образный мир Театра и, являясь искусством абстрактным, предлагает необычайно широкие выразительные возможности для художественно-смыслового языка режиссёра.

Дисциплина «Музыкальное оформление спектакля» – совершенно необходимая часть в системе образования будущих режиссёров в их профессиональном мастерстве. Следует отметить, что содержательная часть курса (с учётом отведённого времени) имеет в значительной степени обзорный характер и потребует от студентов вдумчивой самостоятельной работы со специальной литературой. Вместе с тем студентам предлагается целый ряд практических советов, которые помогут и направят их в сложной работе с музыкой в спектакле.

Предлагаемая программа – только часть целостной программы, посвящённой работе режиссёра драматического театра с музыкой спектакля. В завершённом виде, на наш взгляд, она должна содержать следующие разделы:

1. Основы музыкально-теоретических знаний, особенности взаимодействия формы и содержания;
2. Музыкальное оформление драматического спектакля;
3. Специфические особенности работы режиссёра с произведениями, созданными для музыкального театра.

Трудоемкость дисциплины «Музыкальное оформление спектакля» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки в 7 семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

- подготовка молодых режиссёров к сложной, требующей специальных знаний, творческой работе по музыкальному оформлению спектакля;
- изучение закономерностей взаимодействия Музыки и Театра;
- воспитание музыкальной культуры будущих актёров;
- формирование профессиональных музыкальных навыков, отвечающих высоким требованиям современной театральной практики.

Задачи:

- знание художественно-выразительных средств музыки в неразрывной связи с театральной драматургией;
- повышение музыкальной культуры и эрудиции будущих режиссёров;
- развитие музыкального слуха, ассоциативного мышления;
- воспитание профессиональных умений через «слышание – видеть» и «видимое – слышать»;
- приобретение необходимых музыкально-теоретических знаний;
- изучение специфики работы в различных музыкально-театральных стилях и жанрах;
- выявление музыкально-драматургических закономерностей в процессе музыкального оформления спектакля;
- умение работать с композитором, музыкальным руководителем, актёрами, музыкантами театра, звукорежиссёрами.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Музыкальное оформление спектакля» относится к дисциплинам части Блока Б.1 Дисциплины (модули), формируемой участниками образовательных отношений, основной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по специальности 52.05.02 Режиссура театра.

Курс неразрывно связан с дисциплинами: «Мастерство актёра», «История музыки», «Изобразительное искусство», «История театра». Несмотря на незначительное количество часов, отведённое в учебном плане, роль курса чрезвычайно важна в обучении будущих режиссёров. Сегодня невозможно заниматься профессиональным театром без специальных знаний в области музыкального искусства, развитого музыкального слуха без глубокой и разносторонней эрудиции.

Эффективность обучения в значительной степени будет зависеть от надлежащей самостоятельной работы студентов: чтения необходимой специальной

литературы, выполнения учебных этюдов и практической профессиональной деятельности.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Практическая дисциплина «Музыкальное оформление спектакля» 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
«Музыкальное оформление спектакля»**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
ПК-2 <i>Способен к постановке спектаклей в профессиональном драматическом театре</i>	ПК-2.1. Создает оригинальные сценические произведения в драматическом театре с использованием разнообразных выразительных средств	Знает: - теоретические и методические основы режиссуры в драматическом театре - историю и теорию драматического театра - особенности художественно-производственного процесса в драматическом театре Умеет: - создавать сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств драматического театра - руководить художественно-производственным процессом - производить режиссерский анализ литературной основы, разрабатывать замысел спектакля - вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами - разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором, хореографом, другими участниками постановочной группы Владеет: - профессиональными навыками режиссуры в драматическом театре - основами актерского мастерства в драматическом театре.
ПК-6 <i>Способен использовать владение основами музыкальной грамоты, пения, навыками</i>	ПК-6.1. Использует различные приемы вокальной техники при создании	Знает: - основы музыкальной грамоты; - основные виды и жанры вокальной музыки, разнообразные средства музыкальной выразительности; - особенности развития и постановки голоса, технику дыхания;

ансамблевого пения	спектакля; ПК-6.2. Раскрывает художественное содержание музыкального произведения.	- требования к гигиене и охране голосового аппарата; Умеет: - использовать различные приемы вокальной техники при создании спектакля; - 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.
ПК-9 Способен к практическому освоению обязанностей главного режиссера (художественного руководителя) – формированию репертуара, подбору кадров артистического и художественного персонала, руководству всей творческой жизнью театра	ПК-7.1. Использует опыт создания сценических произведений и участвует в творческих проектах в театре ПК-7.2. Вырабатывает стратегию развития и осуществляет руководство творческим коллективом театра	Знает: - роль режиссера в театральном процессе, - функции режиссера-постановщика – организатора процесса подготовки, - основные направления деятельности режиссёра: 1. Режиссер-толкователь; 2. Режиссер-зеркало; 3. Режиссер-организатор Умеет: - исполнять обязанности главного режиссера (художественного руководителя), - осуществлять руководство всей творческой жизнью организации исполнительских искусств. Владеет: - «режиссерской грамматикой» и использованием (Вахтанговских) Щукинских методов режиссерской работы

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Данный курс объединяет теорию и практику освоения профессиональных навыков, в работе над музыкальным спектаклем соединяются усилия педагога – музыканта, режиссёра, хореографа.

Общая трудоемкость дисциплины «Музыкальное оформление спектакля» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки в 7 семестре для студентов очной формы обучения.

Очная форма обучения

Виды учебной работы		Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		32
Лекции		12
Практические занятия		20
Форма промежуточной аттестации — зачет		
2. Самостоятельная работа		40
Трудоемкость	час.	72
	ЗЕТ	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Всего часов
		Л	ПЗ		
1.	Введение в предмет «Музыкальное оформление спектакля»	1	-	4	5
2	Тема 1. Основные элементы музыкальной речи и их предназначение в драматургии спектакля	1	2	4	7
3.	Тема 2. Пути музыкального оформления спектакля	1	2	4	7
4.	Тема 3. Музыкально-стилевые и жанровые черты в художественном решении спектакля	1	3	4	8
5.	Тема 4. Интонация – важнейший элемент в образно - смысловом языке спектакля	1	2	4	7
6.	Тема 5. Музыка как формообразующее начало в спектакле	1	2	4	7
7.	Тема 6. Создание музыкальной партитуры спектакля	1	3	4	8
8.	Тема 7. Специфика работы с произведениями, созданными для музыкального театра	1	2	4	7
9.	Тема 8. Проблематика музыкальной работы в современном драматическом театре	1	2	4	7
10.	Тема 9. Опыт музыкального оформления спектаклей на примере Государственного драматического театра имени Евгения Вахтангова	1	2	4	7
Зачет					
	Итого	12	20	40	72

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению содержания дисциплины.

Главное требование – соответствие изучаемого материала задачам развития современной театральной практики и музыкально-педагогической науки.

В содержании курса в лаконичной и доступной форме должны быть отражены сведения по музыкальной теории, музыкально-театральным стилям и жанрам, достижения театральной педагогики и профессиональной практики, и особое место отведено изучению опыта работы с музыкой в спектаклях выдающихся мастеров театра – К.С. Станиславского, Вс. Мейерхольда, Евг. Вахтангова, Г. Товстаногова, А. Эфроса, Р. Стуруа, Г. П. Брука и других.

Количество отведённых на курс часов не должно отражаться на глубине изучаемого материала, но должно повлиять на степень концентрации его, также усиление роли самостоятельной работы студентов в освоении предлагаемых знаний.

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. Основные элементы музыкальной речи и их роль в создании спектакля

1. Раскройте смысл каждого элемента музыкальной речи.
2. Назовите разновидности музыкальных форм. В чём отличие простой формы от сложной.
3. Что входит в понятие музыкальная терминология.

Тема 2. Пути музыкального оформления спектакля

1. Каковы объективные факторы, влияющие на создание музыкального оформления спектакля.
2. Конкретизируйте - музыкальное оформление от автора пьесы или от режиссёра (т.е. от театра).

Тема 3. Музыкально-стилевые и жанровые черты в художественном решении спектакля

1. Раскрыть понятия стиль и жанр.
2. Как осуществляется выбор музыкального материала.

Тема 4. Интонация - важнейший элемент в образно - смысловом языке спектакля

1. Переведите смысл слова интонация.
2. Раскройте связь музыкальной и речевой интонации.

Тема 5. Музыка как формообразующее начало в спектакле

1. Расскажите, есть ли связь в развитии драматической формы и музыкальной.
2. Каким образом может разрабатываться музыкально-тематический материал.
3. Что такое темпоритм спектакля?

Тема 6. Создание музыкальной партитуры спектакля

1. Объясните смысл понятия партитура.
2. Какие приёмы использует режиссёр в соединении музыки и текста пьесы.

Тема 7. Специфика работы с произведениями, созданными для музыкального театра

1. Назовите музыкально-театральные жанры, доступные для постановки в драматическом театре.
2. Каковы сходство и отличия различных жанров музыкального театра.

Тема 8. Проблематика музыкальной работы в современном драматическом театре

1. В чём проблема музыкальной подготовки актёров и режиссёров.
2. Какие ещё факторы затрудняют возможности постановки музыкальных спектаклей.

Тема 9. Опыт музыкального оформления спектаклей на примере Государственного академического драматического театра имени Евгения Вахтангова

1. Какие спектакли театра известны вам.
2. В каких работах режиссёров театра музыка - неотъемлемая и выразительная часть?

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, состоящего из практических заданий к зачёту.

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

• ОСНОВНАЯ

1. Меерович Илья Михайлович. «Режиссёру драматического театра о средствах музыки. Методические указания по курсу: «Музыкальное оформление спектакля», 1983 г.
2. Козюренко Юрий Михайлович. «Музыкальное оформление спектакля», 1986 г.
3. Чупахина Т. И. Музыка в театре: учебное пособие. Омск.: "Омский государственный университет имени Ф. Достоевского", 2015 - 104 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"

• ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

4. Н. Горчаков «Режиссерские уроки Вахтангова», «Искусство», 1957 г.
5. Таршис Надежда Александровна. «Музыка спектакля», 1978 г.
6. Барутчева Э. «Музыка А. И. Хачатуряна в драматическом театре», 1966 г.
7. Глумов А. Н. «Музыка в драматическом театре», 1955 г.
8. Израилевский Борис Львович. «Музыка в спектаклях МХТ. Записки дирижёра», 1965 г.
9. Лензон Виктор Михайлович «Музыкальный анализ в профессиональной подготовке режиссёра», 1998 г.
10. Грум-Гржимайло Тамара Николаевна. «Музыка и драма»
11. Марголин Лев Михайлович. «Некоторые закономерности использования музыки как выразительного средства драматического театра», 1974 г.
12. «Музыка в драматическом театре. Сборник статей», Журнал «Музыка», 1976 г.
13. «Музыка в спектакле. Программа для режиссёрских факультетов театральных ВУЗов», 1976 г.
14. Алексеев А. Д. и др. «Театр и музыка. Документы и материалы», 1963 г.
15. Хангельдиева Ирина Георгиевна. «Музыка в синтетических видах искусства», 1987 г.
16. А. В. Луначарский. «О музыке и музыкальном театре», 1981 г.
17. М. Михайлов. «Этюды о стиле в музыке», 1990 г.

- 18.Э. Кампус «О мюзикле», 1983 г.
- 19.В. Вахромеев. «Элементарная теория музыки», 1983 г.
- 20.В. Цуккерман. «Анализ музыкальных произведений. Простые формы», 1980 г.
- 21.«Музыкальная форма». Ю. Тюлин, Т. Бершадская, А. Шнитке., 1974 г.
- 22.Б.Е. Захава «Вахтангов и его студия», М., 2010
- 23.О.Л. Кудряшов «Кое-что о живописи, театре и молодых людях, рассматривающих картинки и слушающих музыку», М., 2013 г.

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/>
5. Российский федеральный образовательный портал Электронный ресурс/Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим доступа: <http://www.edu.ru/>
6. <http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/>
7. Интернет-библиотека Института философии РА <http://www.philosophy.ru/library/library.html>
8. <http://elibrary.ru>
9. <http://liber.rsuh.ru>
10. <http://www.book.ru>.
11. <http://iprbookshop.ru/>
12. <http://www.biblioclub.ru/>

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.

- Создан фонд видео материалов музыкальных дипломных спектаклей прошлых лет.
- В библиотеке института и на кафедре музыкальной выразительности существует фонд записей русской и зарубежной музыки.
- Создан музыкальный кабинет и хранилище различных музыкальных инструментов для ознакомления и возможного овладения студентами.
- На кафедре есть звукорежиссерский мини – пульт и микрофон для подготовки к работе со звуком в театре и студии.

№	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./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
МЕТОДЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 7 от 17.06.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 08.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Методы интерпретации художественного текста» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1116; (с изм. и доп. от 26.11.20 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); 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 № 8 от 04.07.2024 г.) и утвержденного ректором Института.

Знание данной дисциплины позволяет не только освоить научные подходы к интерпретации художественного текста, но и помогает понять место, роль и значение его в общей системе человеческих ценностей.

Трудоемкость дисциплины «Методы интерпретации художественного текста» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки в 9 семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

раскрыть системное образование литературного текста как многогранного материального объекта, включающего в себя и слепок времени, и события, и самого автора

сформировать у студентов понятие об основных этапах анализа литературного текста: жанр, структура текста. типы героев, язык и стиль

Задачи:

научить студентов

- ориентироваться в различных литературных стилях, выявлять особенности структуры литературного текста;

- соотносить текст конкретного художественного произведения с культурно-историческим контекстом;

- понимать важнейшие социально-политические процессы, влияющие на развитие искусства слова;

сформировать умение

- интерпретации художественного текста как системного материального объекта;

- выявлять логику развития литературного процесса в целом, закономерности в формировании новых жанровых форм, типов героев, усложнения структуры текстов;

сформировать навыки

- самостоятельной работы как с художественным текстом, так и с исследовательской и справочной литературой;
- литературоведческого анализа: проблемно-тематического, структурно-композиционного и др.;
- 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

Учебная дисциплина «Методика интерпретации художественного текста» относится к базовой части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего образования по специальности 52.05.02 Режиссура театра.

«Методика интерпретации художественного текста» связана с такими дисциплинами как «Теория режиссуры», «Художественное чтение», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История русского театра», «История зарубежного театра», «История кино» и др.

Данная дисциплина занимает важное место в профессиональной подготовке будущих режиссеров, так как дает целостное представление о художественном произведении, что повышает общий культурный уровень выпускников и способствует их интеллектуальному и творческому развитию.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

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 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 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. Структура и объем дисциплины, виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины «Методы интерпретации художественного текста» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки в 9 семестре для студентов очной формы обучения.

Очная форма обучения

Виды учебной работы		Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		32
Лекции		10
Практические занятия		22
Форма промежуточной аттестации — зачет		
2. Самостоятельная работа		40
Трудоемкость	час.	72
	ЗЕТ	2

5. Содержание учебной дисциплины

5.1. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Наименование разделов и тем дисциплины	Контактная работа		СРС	Всего часов
		Л	ПЗ		
1	Тема 1. Вводное занятие. Основы интерпретации художественного текста.	1	2	5	8
2	Тема 2. Жанр. Типы жанров. Влияние жанра на толкование текста. Сравнительный анализ художественных текстов в контексте их жанровой принадлежности	2	4	7	13
3	Тема 3. Структура литературного текста. Композиция как смыслообразующий элемент текста. Сравнительный анализ разных художественных текстов в контексте их композиции	2	4	7	13
4	Тема 4. Герой. Типы героев. Сравнительный анализ различных типов героев.	1	4	7	12
5	Тема 5. Язык и стиль художественного текста. Сравнительный анализ разных художественных текстов.	2	4	7	13
6	Тема 6. Интерпретация художественного текста и интерпретация его экранизации	2	4	7	13
	<i>Зачет</i>				
	<i>Всего</i>	10	22	40	72

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

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

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

При выборе темы студент составляет план реферата, который включает: введение, основную часть и заключение.

Во **введении** обосновывается выбор данной темы с точки зрения её актуальности, излагаются цель и задачи работы, делается библиографическое описание. В **основной части** раскрываются вопросы, которые, по мнению автора, целесообразно осветить в работе. При этом следует учитывать особенности изложения материала в рефератах репродуктивных (рефератах-конспектах и рефератах-резюме) и продуктивных (рефератах-обзорах и рефератах-докладах), и не допускать дословной переписки текстов из

учебников. Реферирование предполагает интеллектуальный творческий процесс, включающий осмысление текста, аналитико-синтетическое преобразование информации и создание нового текста. В *заключении* автор делает выводы по теме. В конце работы приводится *список использованной литературы*. Реферат должен иметь титульный лист, ссылки (сноски) на справочный материал, нумерацию страниц. Объем реферата 15 – 20 страниц.

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

1. Сравнительный анализ стихотворения А.С.Пушкина « Бесы» и отрывка из повести А.С. Пушкина « Капитанская дочка», (Гл. Вожатый).
2. Сравнительный анализ письма Татьяны (А.С. Пушкин « Евгений Онегин» и стихотворения М. Деборд-Вальмор « Элегия» (Я, не видав тебя, уже была твоя...)
3. Сравнительный анализ образа автора-историка в романах Л.Н.Толстого « Война и Мир» , Б.Л. Пастернака « Доктор Живаго» и М.А. Шолохова « Тихий Дон».
4. Сравнительный анализ образа героини в романах Л.Н.Толстого « Анна Каренина» и Г. Флобера « Госпожа Бовари»
5. Сравнительный анализ стихотворений Н.А. Некрасова «Тройка», А.А. Блока «Россия» и финального лирического отступления первого тома поэмы Н.В. Гоголя « Мертвые души»
6. Анализ жанровых особенностей комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»

7. Анализ жанровых и композиционных особенностей романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».
8. Анализ стилистические особенности романа М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы»
9. Анализ языкового новаторства А. Белого в мемуарах «Между двух революций».
10. Анализ рассказа А.П. Чехова «Студент».
11. Сравнительный анализ стихотворений М.Ю. Лермонтова «Родина» Н.А Некрасова «Элегия» и А.А.Блока «Грешить бесстыдно, беспробудно...»
12. Сравнительный анализ образа повествователя в произведениях «История одного города» М.Е.Салтыков-Щедрин и «Левша» Н.С.Лесков
13. Сравнительный анализ образа города в романах Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание», Л.Н. Толстого «Война и мир» и М.А.Булгакова «Белая гвардия».
14. Сравнительный анализ образа путника в романах «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н.Радищев и «Москва -Петушки» В.Ерофеев
15. Анализ детективной составляющей романов Ф.М.Достоевского

6.3. Задания для подготовки к практическому занятию (очная и заочная формы обучения)

Тема: Интерпретация художественного текста

Вопросы для обсуждения:

1. Определение системы базовых понятий, необходимых для толкования художественного текста: жанр, композиция, стиль, герой, система персонажей, авторский лексикон.
2. Большие и малые жанровые формы. Формирование литературных жанров. Эволюция различных жанров. Влияние жанра на интерпретацию текста. Пример анализа жанра литературного текста.
3. Особенности деления текста на части. Композиция текста в целом и отдельных его частей. Композиция как смыслообразующий элемент текста. Роль хронологии в композиции. Пример анализа структуры литературного текста.
4. Герой. Типы героев. Изменения представления о герое. Понятие «главный герой». Система персонажей. Герой как воплощение авторских представлений о Добре и Зле. Герой как зеркало эпохи. Вопрос идентификации читателя с героем. Понятие лирический герой.
5. Автор. Различные формы существования автора в художественном пространстве. Эволюция образа автора. Отличие автора-повествователя от автора-лирика. Автор и герой. Позиция автора по отношению к читателю. Авторская позиция в тексте. Способы ее выражения. Автор и читатель.
6. Язык и стиль. Авторская манера повествования. Синтаксис как один из способов выразить авторскую позицию. Фонетический строй текста. Особенности звучащего текста. Проблема перевода
7. Фильм или спектакль как форма интерпретации художественного текста. Пределы свободы интерпретатора. Основные требования к автору-

интерпретатору. Соотношение времени создания художественного текста и эстетических ожиданий современности.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Фонд оценочных средств 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. Зачет может проставляться по результатам работы обучающегося по данной дисциплине.

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

а) основная литература:

1. Калужских Е. В. Технология работы над пьесой. Метод действенного анализа. Учебное пособие. СПб.: "Лань"; "Планета музыки", 2017 - 96 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"

2. Кнебель М. О. О действенном анализе пьесы и роли.. Учебное пособие. СПб.: "Лань"; "Планета музыки", 2017 - 204 с. Режим доступа - www.e.lanbook.com - ЭБС "Лань"

б) дополнительная литература:

1. Казарин Ю.В. Филологический анализ поэтического текста. Учебник для вузов.- Академический проект, 2004

2.Лотман Ю.М. Структура художественного текста. Анализ поэтического текста. Серия Культурный код –Азбука,2016.

3. Николина Н.А. Филологический анализ текста. – М.: Академия, 2008.

4.Романова Г.И. Практика анализа литературного произведения (русская классика). – М.: Флинта: Наука, 2005.

5.Теория литературы Т. 1, 2. Под ред. С.Н. Бройзмана, В.И. Тюпы, Н.Д. Тамарченко. М. 2007-2008

6.Хализев В.Е. Теория литературы. М., 2009.

1. Анализ художественного текста: Лирическое произведение. Хрестоматия / Сост. И прим. Д.М. Магомедовой, С.Н. Бройтмана. – М., 2005.
2. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М. 2002.
3. Бахтин М.М. Проблема текста // Собрание сочинений. Т.5: Работы 1940-х – начала 1960-х годов. – М.: 1997. – С. 306 – 328.
- 4.Бахтин М.М. Автор и герой к философским основам гуманитарных наук.- СПб.: Азбука-классика, 2000.
5. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М. 1989.
- 6.Берковский Н. Статьи и лекции по зарубежной литературе.-СПб.: Азбука-классика, 2002.
7. В.Вейдле Эмбриология поэзии. М.: Язык славянской культуры,2002
8. Выготский Л.С. Психология Искусства.- Ростов-на-Дону, «Феникс»,1998
9. В.Ф. Чертов, Е.М. Виноградова, Е.А. Яблоков, А.М. Антипова. Слово – образ – смысл: филологический анализ литературного произведения. 10 – 11 классы: Учебное пособие / Под ред. В.Ф. Чертова. – М.: Дрофа, 2006.
10. Введение в литературоведение/ Под ред. Г.Н. Пospelова. М., 1983.
11. Введение в литературоведение: Хрестоматия/ Под ред. П.А. Николаева. М., 1979.
12. Гаспаров М. Л. О русской поэзии .- СПб.: Азбука-классика, 2001.
13. Гареева Л. Н. Вопросы теории цикла (лирического и прозаического) // «Стихотворения в прозе» И.С. Тургенева: Вопросы поэтики. – Ижевск: УдГУ, 2004. – с. 19-27; 81-82.
14. Есин А.Б. Принципы и приёмы анализа литературного произведения. – М., 2004.
15. Женетт Ж. Структурализм и литературная критика // Фигуры Т.1. – М., 1998. – С. 159-179
16. Зарубежная эстетика и теория литературы 19-20 вв. Трактаты и исследования. Под ред. Г. Косикова. М., 1987.
17. Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. М: Советская энциклопедия, 1963 — 1978.
18. Кристева Ю. Разрушение поэтики // Вестник МГУ. Филология. 1994. № 5.
19. Литературный энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1987.
- 20 Маймин Е. Слинина Э. Теория и практика литературного анализа. – М., 1984.
21. Мелетинский Е. Поэтика мифа. – М., 2000.
22. Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М. 2020
23. Набоков В. Лекции по русской литературе. М. 2020
24. Николина Н. Филологический анализ текста. – М., 2003.
- 25 От структурализма к постструктурализму. Французская семиотика. Сост .Г.К. Косиков. М. 2000.
26. Семиотика. Коммуникация. Стилъ. М, 1983.
27. Словарь философских терминов. – Современное зарубежное литературоведение. 26. Энциклопедический справочник. / Под ред. И. П. Ильина. – М., 1996.

28. Современные зарубежные литературоведческие концепции. М., 1983.
29. Теоретическая поэтика: понятия и определения: Хрестоматия для студентов. / Авт.-Сост. Тамарченко Н.Д. – М., 2001.
30. Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Роды и жанры литературы. М., 1964.
31. Тынянов Ю. История литературы. Критика.- СПб.: Азбука-классика, 2002.
32. Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. М. 1993.
33. Хализев В.Е. Теория литературы. – М., 1999.
34. Ходасевич В. Некрополь М. 2015
35. Художественные ориентиры зарубежной литературы XX в. М. 2002.
36. Эко У. Откровения молодого романиста. М. 2013
37. Эко У. Шесть прогулок в литературных лесах. СПб. 2002

8.2. Интернет-ресурсы

1. Теоретическая поэтика: понятия и определения / Автор-составитель Н.Д.Тамарченко [электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://philologos.narod.ru/tamar/>
2. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» [электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://feb-web.ru/>
3. Анализ текста [электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ruthenia.ru/annalystxt/>
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/>
5. Библиотека Гумер – гуманитарные науки. – Режим доступа: <http://www.gumer.info/>
6. Русский филологический портал. – Режим доступа: <http://www.philology.ru/>
7. Научная электронная библиотека. – Режим доступа: <http://elibrary.ru>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа необходим доступ к ЭБС «Рукоонт» <http://rucont.ru/> и 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 искусствоведения

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и
методической работе
_____/Морозова И.С./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ КОСТЮМА И ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭТИКЕТ

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 7 от 17.06.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «История костюма и исторический этикет» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1116 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. № 1037); 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 № 8 от 04.07.2024 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. Левенталья — 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 1 зачетную единицу (36 академических часов).

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки в 8 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 52.05.02 Режиссура театра.

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 ИЗО» и рядом других.

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 дисциплины и виды учебной работы.

Общая трудоемкость дисциплины «История костюма и исторический этикет» составляет 36 академических часов (1 з.е.).

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки в 8 семестре для студентов очной формы обучения.

Очная форма 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:		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. Введение. Основные понятия и термины дисциплины	2		2	4
2	Тема 2. Костюм в Античности. Костюм европейского Средневековья. Костюм эпохи Возрождения.	2	3	2	7
3	Тема 3. Западноевропейский костюм XVII в. Западноевропейский костюм XVIII в. Западноевропейский костюм XIX в. Западноевропейский костюм XX в.	2	4	2	8
4	Тема 4. Общие понятия об этикете и манерах. Общественные нормы в определенных ситуациях: крестины, свадьбы, похороны. Праздники и публичные гулянья.	2	3	4	9
5	Тема 5. Столовый этикет различных эпох и у разных сословий. Военный этикет. Человек в военной форме в общественных местах. Поведение в театре, музее. Подарки.	2	4	2	8
	<i>Зачет</i>				
	<i>Итого</i>	10	14	12	36

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 требуется 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 Times New Roman, размер 14).
- **Проанализировать как менялось платье от средних веков к XVII веку** (задание выполняется письменно в программе Word, шрифт Times New Roman, размер 14).

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Практическое занятие по теме 2: Костюмы: Античности, европейского Средневековья, эпохи Возрождения.

Вопросы для обсуждения:

1. Что вы знаете о бытовом и сценическом костюме в Античности.
2. Как выглядела маска в Античности.
3. Что вы знаете о внешнем облике актеров церковного театра.
4. Одежда фарсера, и бытовой костюм в Средние века.
5. Как меняется платье в культуре Возрождения.
6. Национальные особенности костюма эпохи Возрождения.

Практическое задание:

1. Проанализируйте развитие костюма в античности.
2. Платье в Средние века. Элементы романского стиля и готики.
3. Платье эпохи Возрождения, его национальная особенность в разных странах Европы.

Практическое занятие по теме 3: Западноевропейский костюм XVII века, XVIII века, XIX века, XX века**Вопросы для обсуждения:**

1. Что вы знаете о роли итальянского платья в культуре 17 века.
2. Франция – законодательница мод 17 века. Что вы знаете о различиях в одеждах первого, второго и третьего сословия.
3. Интерес к национальному костюму Востока в культуре 18 века.
4. Какова роль английского платья в мужском костюме 19 века.
5. Мода и одежда в культуре 19 века.
6. Что вы знаете об изменениях в платье в разные годы 20 века.
7. Демократизация одежды в разных странах мира.

Практическое задание:

1. Парики в истории 17-18 вв.
2. Мода на античность в культуре рубежа 18-19 вв.
3. Буржуазный стиль в моде 19 века. .
4. Характеристика моды первой половины 20 века.
5. Костюм 50-60 е. гг. Историко-культурный слом.

Практическое занятие по теме 4. Общие понятия об этикете и манерах.**Общенациональные нормы в определенных ситуациях: крестины, свадьбы, похороны. Праздники и публичные гулянья.****Вопросы для обсуждения:**

1. Что такое этикет?
2. Как складываются правила этикета?
3. Сословность этикета.
4. Поведение в храмах различных конфессий.
5. Обряд крестин.
6. Свадьба и похороны. Этикет.
7. Что такое праздник?
8. Каковы нормы поведения в праздник?
9. Формирование светского 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.

5. Разница в проведении богослужений в католическом, протестантском, православном храмах?
6. Сравните крестины в России в деревне и крестины в России в дворянской семье.
7. Сравните венчальный обряд в странах Западной Европы, США и России.
8. Похороны, манера поведения, стиль в одежде, обычаи в 19 веке.
9. Сравните языческую и христианскую модель поведения на праздниках.
10. Светский этикет Франции 17 века, Англии 18 века, России 19 века.

Практическое занятие по теме 5. Столовый этикет различных эпох и у разных сословий. Военный этикет. Человек в военной форме в общественных местах. Поведение в театре, музее. Подарки.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие столового этикета.
2. Европейские обычаи 18 века.
3. Пир в России 18 века.
4. Народные обычаи средней полосы.
5. Поведение военных 19 века.
6. Внешний облик военных, манера приветствия, субординация.
7. Разночинная публика в театре середины 19 в. в России.
8. Подарки к именинам, на Рождество и Пасху.
9. Искусство дарить подарки.

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).
5. Сравните внешний облик солдата, офицера, моряка 19 - начала 20 века.
6. Поведение офицеров на балу. Вызов на дуэль.
7. Как проходило приглашение в театр, в оперу и балет?
8. Поведение в фойе и в зрительном зале.
9. 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.

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень учебной 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.

8.2. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины

1. Домострой — любое издание.
2. «Юности честное зерцало или показание к житейскому обхождению» С-Пб., 1717 (доступное издание 1976 г.)
3. Норберт Элиас. Придворное общество. М., 2002
4. Норберт Элиас. О процессе цивилизации. М., 2001
5. Анна Мартен-Фюжье «Элегантная жизнь или как возник «весь Париж». М., 1999.
6. Н.М. Тарабукин Очерки по истории костюма. — М., Гитис, 1994.
7. Р.М. Кирсанова. Розовая квандрейка и драдедамовый платок. — любое издание.
8. Ермилова Д.И. История домов моды — М, Академия, 2003
9. Комиссаржевский Ф.Ф. История костюма — М., АСТ. 2005
10. Захаржевская Р.В. История костюма от античности до современности. — М., Рипол- классик, 2006

8.3. 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/>

8.4. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используется 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 искусствоведения

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и
методической работе
_____/Морозова И.С./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ТЕАТРА

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 7 от 17.06.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Проблемы современного театра» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, 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 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037), учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024 г.), и утвержденного ректором Института.

Трудоемкость дисциплины «Проблемы современного театра» составляет 1 зачетную единицу (36 академических часов). Структурно курс состоит из тем.

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки в 10 семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи дисциплины

Цели:

- знакомство с основными тенденциями развития современного театра.
- обучение анализу драматических текстов.

Задачи:

- формирование системного подхода к анализу пьесы и современной театральной ситуации;
- выработка навыков анализа спектакля в контексте научных методов театроведения;
- освоение исторического материала развития режиссерского театра XX века;
- знакомство с основными направлениями развития современного театра.

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «Проблемы современного театра» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего образования по специальности 52.05.02 Режиссура театра.

Дисциплина «Проблемы современного театра» связана с такими дисциплинами как «История русского театра», «История зарубежного театра», «Основы государственной культурной политики Российской Федерации», с

дисциплинами профессионального цикла «Постановочная работа режиссера в драматическом театре», «Практическая режиссура» и др.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Проблемы современного театра» направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения

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 дисциплины и виды учебной работы.

Трудоемкость дисциплины «Проблемы современного театра» составляет 1 зачетную единицу (36 академических часов). Структурно курс состоит из тем.

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки в 10 семестре для студентов очной формы обучения.

Очная форма обучения

Виды учебной работы		Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		32
Лекции		10
Практические занятия		22
Форма промежуточной аттестации — зачет		
2. Самостоятельная работа		4
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. Наука о театре: история и формирование методов анализа драматического текста	2	4	1	7
2	Тема 2. Первые шаги “новой драмы”	3	6	1	10
3	Тема 3. Возникновение режиссерского театра и его связь с “новой драмой”	2	6	1	9
4	Тема 4. Вербатим и так называемая «Новая драма» в 90-х гг.	3	6	1	10
	Зачет				

	<i>Итого</i>	10	22	4	36

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 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 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.

Задание для самостоятельной работы:

- **Проанализируйте тексты «новой драмы» Ибсена и «новой драмы» 10-ых годов XXI века** (задание выполняется письменно в программе Word, шрифт Times New Roman, размер 14).

- **Изучите структуру текста пьесы Ибсена «Кукольный дом» и любую современную пьесу по выбору. Сравните конструкцию конфликта и героев** (задание выполняется письменно в программе Word, шрифт Times New Roman, размер 14).

- **Проанализировать спектакли А. Мнушкиной и Т.Остермайера** (задание выполняется письменно в программе Word, шрифт Times New Roman, размер 14).

- **Посмотреть спектакли, проанализировать методы и стилистику обоих режиссеров.**

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

1. Практическое занятие по теме 1. Наука о театре: история и формирование методов анализа драматического текста.

Вопросы для обсуждения:

- 1.Филологический анализ и анализ театроведческий – общее и различное?
- 2.С какими науками и почему взаимодействует театроведение?

2. Практическое занятие по теме 2. Первые шаги “новой драмы”.

Вопросы для обсуждения:

- 1.Исторические причины, обусловившие возникновение «новой драмы».
- 2.Романтическая драма и «новая драма» – общее и различное?

3. Практическое занятие по теме 3. Возникновение режиссерского театра и его связь с “новой драмой”.

Вопросы для обсуждения:

- 1.В чем состоит связь режиссуры и театроведения?

2. Что такое репертуарный театр?

4. Практическое занятие по теме 4. Вербатим и так называемая «Новая драма» в 90-х гг.

Вопросы для обсуждения:

1. Почему эволюционирует форма «новой драмы»
2. В чем значение новой драмы для театра XX века.

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 вопросы и практические задания, необходимые для оценки результатов обучения по дисциплине.

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 учебной литературы

1. Липовецкий М., Боймерс Б. Перформансы насилия: Литературные и театральные эксперименты «новой драмы» — М.: Новое литературное обозрение, 2012 г.
2. Зингерман, Б.И. "Очерки истории драмы XX века" - М.: Наука, 1979 г.
3. Максимов В.И. Французский символизм. Драматургия и театр.
4. Чехова и его мировое значение. М., 2001 Мокульский С.С. "История западноевропейского театра", т. 1-8.
5. Образцова А.Г. "Драматургический метод Бернарда Шоу" – М., 1965 г.
6. Хейберг Х. "Генрик Ибсен" – М., 1980 г.
7. Шкунаева И.Д. "Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней" – М., 1973 г.

Обязательные тексты

1. Золя Э. "Наши драматурги", "Натурализм в театре"
2. Гауптман Г. "Перед восходом солнца", "Одинокие", "Ткачи", "Потонувший колокол", "Перед заходом солнца"

3. Ибсен Г. "Бранд", "ПерГюнт", "Кукольный дом", "Приведения", "Враг народа", "Дикая утка", "Строитель Сольнес", "Гедда Габлер", "Когда мы, мертвые, пробуемся"
4. Стриндберг А. "Отец", "Фрекен Жюли", "Пляска смерти"
5. Уайльд О. "Как важно быть серьезным", "Идеальный муж", "Саломея"
6. Шоу Б. "Профессия миссис Уоррен", "Цезарь и Клеопатра",
7. "Пигмалион", "Дом, где разбиваются сердца"
8. М.Метерлинк «Непрошенная», «Слепые».
9. А.П.Чехов «Иванов», «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад»
10. А.М.Горький « Мещане», «На дне», «Варвары», «Васса Железнова».
11. О'Нил Ю. «Анна Кристи», «Косматая обезьяна», «Любовь под вязами», «Долгое путешествие в ночь», «Луна для пасынков судьбы»
12. Уильямс Т. «Стеклянный зверинец», «Трамвай "Желание", «Орфей спускается в ад»
13. Миллер А. «Смерть коммивояжера», «Цена»
14. В.и М.Дурненковы «Экспонаты»
15. В.Сигарев «Пластин»
16. Н. Пинчук «Коллектор»

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. Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. –
Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>
4. <http://elibrary.ru>
5. <http://liber.rsuh.ru>
6. <http://www.book.ru>.
7. <http://www.biblioclub.ru/>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используются используется ЭБС «Руко́нт» <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 философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и
методической работе
_____/Морозова И.С./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

МЕНЕДЖМЕНТ В ТЕАТРЕ

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 10 от 20.06.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Менеджмент в театре» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1116 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. № 1037); 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 № 8 от 04.07.2024 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 «Менеджмент в театре» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки в 7 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

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 дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Менеджмент в театре» относится к дисциплинам части Блока Б.1 Дисциплины (модули), формируемой участниками образовательных отношений, основной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по специальности 52.05.02 Режиссура театра.

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 дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины «Менеджмент в театре» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки в 7 семестре для студентов очной формы обучения.

Очная форма 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

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактная работа, час.		СРС	Всего часов
		Л	ПЗ		
1.	Тема 1. Основы теории менеджмента. Особенности театрального менеджмента.	1	1	6	8
2.	Тема 2. История театрального менеджмента в России. Тенденции развития театрального менеджмента.	1	1	6	8
3.	Тема 3. Основные понятия, законы и принципы функционирования экономики	2	2	6	10
4.	Тема 4. Основные черты рыночной экономики. Сущность и функции рынка. Классификация рынков.	1	2	6	9
5.	Тема 5. Коммуникации в менеджменте. Управление конфликтами.	1	2	6	9
6.	Тема 6. Основы теории принятия решений.	1	2	6	9
7.	Тема 7. Управление проектами. Постановка спектакля как проектная деятельность	2	2	6	10
8.	Тема 8. Финансирование деятельности театров. Риски театральной деятельности, фандрейзинг.	1	2	6	9
	<i>Зачет</i>				
	<i>Итого</i>	10	14	48	72

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 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*

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.

Примерные групповые и индивидуальные задания:

1. Предложите качественные и количественные показатели (не менее двух) для оценки эффективности управленческих решений в театре.
2. Охарактеризуйте экономическую эффективность работы 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. SWOT-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. «Болельщик 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 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. 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 учебной литературы:

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>

8.3. 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. Боров Ю.Б. Эстетика: Учебник/Ю.Б. Боров-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.

8.4. 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 «Рукопт» <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 философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и
методической работе
_____/Морозова И.С./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)
квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 10 от 20.06.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины Основы права интеллектуальной собственности разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1116 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. № 1037); 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 № 8 от 04.07.2024 г.) и утвержденного ректором Института.

Освоение дисциплины Основы права интеллектуальной собственности - это необходимая составляющая профессиональной подготовки режиссеров, обусловленная миссией основной профессиональной образовательной программы и требованиями ФГОС ВО по указанному направлению подготовки.

Актуальность изучения дисциплины Основы права интеллектуальной собственности связана с тем, что театральный спектакль, представляющий собой сложное сценическое произведение, предполагает возникновение авторских и смежных прав у его создателей и режиссерам необходимо представлять себе особенности регулирования правоотношений в этой сфере.

Трудоемкость дисциплины «Основы права интеллектуальной собственности» составляет 1 зачетную единицу (36 академических часов).

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки в 7 семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

- сформировать систему знаний, умений и навыков регулирования правоотношений с авторами и исполнителями;
- сформировать практические навыки в сфере защиты интеллектуальной собственности, позволяющие обеспечить правовую защиту сценических произведений.

Задачи — сформировать:

- представление об основах законодательства в области авторского и смежных прав применительно к театральной деятельности;

навыки

- применения правовых знаний в профессиональной деятельности — в рамках сотрудничества с авторами (правообладателями) литературных, музыкальных и других произведений на основе законодательства о праве интеллектуальной собственности;
- анализа различных ситуаций, связанных с деятельностью режиссера и техникой составления соответствующих документов;
- применения действующего законодательства Российской Федерации для разрешения практических коллизий, возникающих в области регулирования авторских и смежных прав в профессиональной деятельности

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Основы права интеллектуальной собственности» относится к факультативным дисциплинам ОПОП ВО по специальности 52.05.02 Режиссура театра.

Дисциплина Основы права интеллектуальной собственности связана с дисциплинами История театрального дела, Менеджмент в театре, Музыкальное оформление спектакля и другими дисциплинами Блока Б.1.

Освоение данной дисциплины позволит сформировать навыки использования нормативных правовых актов в сфере действия авторского и смежных прав в профессиональной деятельности, будет способствовать повышению уровня правовой культуры у обучающихся.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Основы права интеллектуальной собственности» направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных компетенций (табл.1):

**Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Основы права интеллектуальной собственности**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
<i>УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,</i>	УК-1.1. Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления УК-1.2. Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на	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.

вырабатывать стратегию действий	основе действий, эксперимента и опыта УК-1.3.Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций	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.
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.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «Основы права интеллектуальной собственности» составляет 1 зачетную единицу (36 академических часов).

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки в 7 семестре для студентов очной формы обучения.

Очная форма 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		

1.	Тема 1. Основные понятия права интеллектуальной собственности. Объекты и субъекты авторских и смежных прав.	1	3	3	7
2.	Тема 2. Авторские права и права, смежные с авторскими. Имущественные и иные права авторов произведений и исполнений.	3	4	3	10
3.	Тема 3. Коллективное управление авторскими и смежными правами. Защита авторских и смежных прав.	3	4	3	10
4.	Тема 4. Договорные правоотношения между авторами и иными правообладателями в театральной деятельности.	3	3	3	9
	<i>Зачет</i>				
	<i>Итого</i>	10	14	12	36

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 компетенций, так как без настойчивой систематической самостоятельной работы по получению знаний, их обдумывания и применения невозможно стать квалифицированным профессионалом. В процессе самостоятельной работы у обучающихся формируются навыки рефлексии, умение правильно и полно отражать результаты своей деятельности в устной и письменной речи, они имеют возможность сформировать культуру мышления, проявить 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 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.*

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).

Практическое занятие по теме 1. Основные понятия права интеллектуальной собственности. Объекты и субъекты авторских и смежных прав

Вопросы для обсуждения:

1. Виды и признаки объектов авторского права, их специфика.
2. Сложные объекты, производные и составные произведения.
3. Авторы служебных произведений.
4. Субъекты авторского права в отношении сложного объекта.
5. Объекты смежных прав: исполнения, фонограммы, произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после их перехода в общественное достояние и иные.
6. Субъекты смежных прав: исполнитель, режиссер-постановщик.

Практическое занятие по теме 2. Авторские права и права, смежные с авторскими. Имущественные и иные права авторов и исполнителей

Вопросы для обсуждения:

1. Виды авторских прав: имущественные и личные неимущественные права, иные права, их характеристика и содержание.
2. Соотношение смежных прав и авторских прав. Виды смежных прав.
3. Право на исполнение, смежные права на совместное исполнение.
4. Содержание прав исполнителя, их ограничения, территория и срок действия.
5. Особые права режиссера-постановщика театрального спектакля: характеристика, примеры.

Практическое занятие по теме 4. Договорные правоотношения между авторами и иными правообладателями в театральной деятельности

Вопросы для обсуждения:

1. Договор об отчуждении исключительного права, обязательные требования.
2. Виды лицензионных договоров, их характеристика и примеры.
3. Содержание лицензионного договора, необходимые условия.
4. Договор авторского заказа, условия договора, формы и элементы.
5. Виды договоров авторского заказа, используемые в театральной деятельности.
6. Понятие произведения и исполнения. Служебные произведения.
7. Права на исполнение.

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 вопросы и практические задания, необходимые для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.

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

Оценочные материалы по дисциплине представлен в Приложении к рабочей программе.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Нормативные правовые акты:

1. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 6 сентября 1896 г. [дополненная в Париже 4 мая 1896 г., пересмотренная в Берлине 13 ноября 1908 г., дополненная в Берне 20 марта 1914 г. и пересмотренная в Риме 2 июня 1928 г., в Брюсселе 26 июня 1948 г., в Стокгольме 14 июля 1967 г. и в Париже 24 июля 1971 г., измененная 28 сентября 1979 г. // Бюллетень международных договоров. 2003. № 9.

2. Конвенция, учреждающая всемирную организацию интеллектуальной собственности от 14 июля 1967. Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г. // СП СССР. 1973. № 24. Ст. 139; Бюллетень по авторскому праву. 1995. Том XXVIII. № 1, 1996. Том XXIX. № 1, 1997. Том XXX. № 1.
3. Международная (Римская) конвенция об охране интересов артистов-исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций от 10-16 октября 1961. Женева: ВОИС.1994. С.16. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства от 29 октября 1971. Женева: ВОИС. 1972
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.1994 г. № 218 «О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства»
<https://base.garant.ru/104512/>
5. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 4 от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ, главы 69-71
<https://base.garant.ru/10164072/7d7b9c31284350c257ca3649122f627b/>

8.2. Перечень учебной литературы

1. Право интеллектуальной собственности: учебник / ред.: Л.А. Новоселова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021
2. Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности: Учебник. М.: Юрайт 2019.

8.3. Дополнительные материалы для углубленного изучения дисциплины

1. Городецкая Л.А., Апфельбаум С.М., Мозговой Д.А., Кондрашова К.В. Проект театрального спектакля: экономика, финансирование, договорная работа. – М.: Российский институт театрального искусства – ГИТИС, 2020
2. Авалян Р.М., Подольный А.В. Договоры об интеллектуальной собственности. М.: БЕРАТОР ПАБЛИШИНГ, 2008.
3. Борискин Д. Правовое регулирование отношений между продюсером и авторами персонажей в рамках лицензионного договора // Хозяйство и право. 2012. № 1.
4. Авторские и смежные с ними права. Постатейный комментарий глав 70 и 71 Гражданского кодекса Российской Федерации. Под редакцией П.В. Крашенинникова М., Статут, 2010
5. Михайлов С.М., Моргунова Е.А., Рябов А.А., Шахназаров Б.А. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы /Под ред. Е.А. Моргуновой. – переиздание. М.: Норма, 2017.
6. Позднякова, Е. А. Авторское право : учебник и практикум для вузов / Е. А. Позднякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.

8.4. Интернет-ресурсы:

1. Справочно-правовая систем «Консультант плюс» Consultant.ru
2. Справочно-правовая система «Гарант» garant.ru
3. Справочно-правовая система «Кодекс» www.kodeks.ru
4. Справочно-правовая система «Право» www.pravo.gov.ru

8.5. 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

Кафедра пластической выразительности актера

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной
и методической работе
_____/Морозова И.С./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

РАБОТА РЕЖИССЕРА С БАЛЕТМЕЙСТЕРОМ

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 27 от 01.07.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Работа режиссера с балетмейстером» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования — специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, 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 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024 г.) и утвержденного ректором Института.

Трудоемкость дисциплины «Работа режиссера с балетмейстером» составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой в 6 семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели и задачи данной учебной дисциплины predetermined взглядами классиков русского театра и классиков эстетической мысли на роль телесного аппарата, пластической культуры для актёра и его использование в решении режиссерских задач.

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».

«Материалом служит для актёра его собственное тело... всё его физическое я», – писал А.Я. Таиров.

Задача режиссера- уметь использовать все физические данные актера, наиболее полно раскрыть его пластический потенциал в своих режиссерских работах.

Цели:

- Сформировать у будущих режиссеров 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;

Задачи:

1. 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.

2. Освоение основных законов сценической выразительности.

3. Умение правильно использовать сценическое пространство.

4. Знать законы построения пластического действия.

5. Правильно использовать все законы композиции.

6. Уметь правильно подбирать музыкальный материал для решения режиссерских задач.

7. Выработать у будущего режиссера потребность поддерживать высокий уровень своих психофизических качеств;

8. Воспитать у будущих режиссеров творческое мышление: наблюдательность, фантазию и творческую инициативу в области танца, пластики, движения;

9. Сформировать и воспитать вкус, чувство формы, ощущение сценического пространства.

10. Сформировать у будущего режиссера правильный музыкальный вкус и умение использовать музыкальный материал для полного раскрытия музыкальной задачи.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Работа режиссера с балетмейстером» относится к дисциплинам по выбору части Блока Б.1 Дисциплины (модули), формируемой участниками образовательных отношений, основной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 52.05.02 Режиссура театра, профиль Режиссер драмы.

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» решают задачу гармоничного развития тела и приобретения качеств, необходимых в профессии актёра. Пластичность 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».

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 «Работа режиссера с балетмейстером» направлено на формирование у студентов следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (табл.1):

Таблица 1. Планируемые результаты обучения

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
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: - психологию общения, методы развития личности и коллектива; -этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; Умеет: - вырабатывать стратегию сотрудничества и на ее основе организовывать работу команды для достижения поставленной цели; - учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы, особенности поведения и мнения (включая критические) людей, с которыми работает/взаимодействует, в том числе посредством корректировки своих действий; - планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды; Владеет: - системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия; - навыками преодоления возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.

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; - 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.
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>Способность к самостоятельной разработке творческого театрального</i>	ПК-1.1. Осознает специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных	Знает: - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-

<i>проекта, к реализации творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса.</i>	специальностей в процессе создания ПК-1.2. Самостоятельно разрабатывает и реализует творческий замысел в области сценических искусств, в соответствии с выбранным профилем ПК-1.3. Обладает навыками креативной работы в области сценических искусств	художественного произведения Умеет: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; Владеет: - навыками креативной работы в области сценических искусств.
<i>ПК-2. Способен творчески курировать и координировать театральный проект или театральную программу, осуществлять подбор репертуара для творческих мероприятий различного уровня и направленности, создавать или готовить драматургический материал для сцены, обрабатывать и комментировать документальный материал, способность к проектированию и реализации (постановке) театрального события в целом</i>	ПК-2.1. Способен курировать и координировать театральный проект или театральную программу ПК-2.2. Осуществляет подбор репертуара для творческих мероприятий различного уровня и направленности ПК-2.3. Способен создавать или готовить драматургический материал для сцены, обрабатывать и комментировать документальный материал ПК-2.4. Способен к проектированию и реализации (постановке) театрального события в целом	Знает: - основы литературной, драматургической, постановочной, работы; - основы источниковедческой работы; - основы социальной работы с аудиторией; Умеет: - вести кураторскую работу в области театрального проектирования и реализации творческих программ; - вести драматургическую работу. Уметь вести постановочную работу по созданию театрально-культурных проектов; Владеет: - навыками составительской работы в театральной сфере; - навыками драматургической работы; - навыками постановочной деятельности по созданию театрально- культурных проектов; - навыками социальной работы со зрителем.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы.

Трудоемкость дисциплины «Работа режиссера с балетмейстером» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации – зачёт с оценкой в 6 семестре для студентов очной формы обучения.

Очная форма обучения

Виды учебной работы		5 семестр	6 семестр	Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		32	32	64
Лекции		-	-	-
Практические занятия		32	32	64
Форма промежуточной аттестации - зачет				
2. Самостоятельная работа		4	4	8
Трудоемкость	час.	36	36	72
	ЗЕТ	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. Рисунок на сценической площадке.		4		4
2.	Тема 2. Хороводные действия на Руси.		3		3
3	Тема 3. Основные рисунки в хороводах.		4		4
4	Тема 4. Этюдная работа 1.		3	1	4
5.	Тема 5. Зрелища на Руси. Площадные действия. Ярмарка.		3		3
6	Тема 6. Игорь Стравинский. История создания балета «Петрушка».		3		3
7	Тема 7. Этюдная работа 2.		3	1	4
8	Тема 8. Игорь Стравинский. История создания балета «Жар Птица».		4		4
9	Тема 9. Этюдная работа 3.		3	1	4
10	Тема 10. Модест Мусоргский. История создания произведения «Картинки с выставки».		4		4
11	Тема 11. Этюдная работа 4.		3	1	4
12	Тема 12. Этюдная работа 5.		3	1	4
13	Тема 13. Георгий Свиридов. История создания музыки к повести А. Пушкина «Метель».		4		4
14	Тема 14. Этюдная работа 6.		3	1	4
15	Тема 15. Пётр Чайковский. История создания произведения «Времена года».		4		4
16	Тема 16. Этюдная работа 7.		3	1	4
17	Тема 17. Антонио Вивальди. История создания произведения «Времена года».		4		4
18	Тема 18. Этюдная работа 8.		3	1	4
19	Тема 19. Этюдная работа 9.		3	1	4

	<i>Зачет с оценкой</i>				
	<i>Всего</i>	-	64	8	72

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

Тема 1. Рисунок на сценической площадке.

Задания:

- Сочинить пластический этюд с использованием диагональных рисунков.
- Сочинить этюд с использованием фронтальных и круговых линий.

Тема 3. Основные рисунки в хороводах

Задания:

- Создать хороводные действия используя как можно больше рисунков.

Тема 4. Этюдная работа 1.

Задания:

- На народную музыку «Ой, ты степь широкая» создать хороводное действие с использованием наибольшего количества рисунков.
- Создать по средствам хороводного действия пластическую сюжетную линию.

Тема 7. Этюдная работа 2.

Задания:

- На музыку из балета «Петрушка», «Ярмарка», «Пляс» создать площадное действие. Главное - сюжет, точное попадание в музыкальные акценты, пластическая характеристика персонажа.

Тема 9. Этюдная работа 3.

Задания:

- На музыку из балета Стравинского «Жар Птица» музыкальный отрывок «Поганый пляс» создать пластическое действие.

Тема 11. Этюдная работа 4.

Задания:

- На музыкальную миниатюру Мусоргского «Баба Яга» из произведения «Картинки с выставки» создать сюжетное пластическое действие

Тема 12. Этюдная работа 5.

Задания:

- На музыкальную миниатюру Мусоргского «Балет невылупившихся птенцов» из произведения «Картинки с выставки» создать пластическое действие, не отражающие название миниатюры.

Тема 14. Этюдная работа 6.

Задания:

- На музыкальный фрагмент Свиридова « Зимняя дорога» из музыки к повести А. С. Пушкина «Метель» создать пластический этюд на ощущение пространства и дороги

Тема 16. Этюдная работа 7.

Задание:

- На выбор любого времени года из альбома Чайковского создать пластическую картинку. Главное - сюжет и пластическая характеристика персонажа.

Тема 18. Этюдная работа 8.

Задание:

- Создать пластический этюд на любое из «Времена года».

Тема 19. Этюдная работа 9.

Задание:

На стихотворения В. Гончарова « Я сегодня дождь» создать пластическое ощущение дождя, создать сюжетную линию, используя содержание стихотворения. Этюд без музыки.

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 и зачета с оценкой по практическим заданиям.

Оценочные материалы для промежуточной аттестации представлен в Приложении к рабочей программе дисциплины.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Перечень основной и дополнительной литературы

Основная литература:

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.

Дополнительные материалы для углубленного освоения дисциплины:

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. Бачинская Н. " Русские хороводы и хороводные песни" М-Л Музгиз 1951.
9. Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец . М. 1963.
10. Бальные танцы М. 1960.
11. Бекунова В. А. " Русская пляска в хорах народной песни" М. 1941.
12. Васильева. Е. Танец. М. 1968.
13. Всеволодский-Генгросс Н.В. "История русского театра", 1929.
"Крестьянское искусство" сб 2, Ленинград, 1928.
14. Голейзовский К. Я. "Образы русской хореографии" М 1964.
15. Жорницкая М. "Северные танцы" М 1970.
16. Устинова. Т. Русские народные танцы. М. 1964.
17. Громов Ю. И. Танец и его роль в воспитании пластической культуры актёра СПб 1997.
18. Немировский А. Б. Пластическая выразительность актёра. М., Искусство, 1976.
19. Дроздин 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.
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

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

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 (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./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 7 от 17.06.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Анализ художественного текста» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1116 (с изм. и доп. от 26.11.20 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024 г.) и утвержденного ректором Института.

Дисциплина «Анализ художественного текста» имеет прикладную искусствоведческую направленность, знакомит обучающихся с методологической основой грамотно построенного анализа внешней художественной формы и образно-тематической структуры (содержательного состава и его композиционной формы) произведения. Анализ каждого произведения – это профессионально грамотное развёрнутое прочтение именно данного произведения. И потому принципиально важно видовое различие аналитических приёмов, варьирующихся в зависимости от видовой принадлежности произведения, а внутри вида искусства – в зависимости от его художественной уникальности.

Параллельно преподаванию других дисциплин искусствоведческого цикла, дисциплина «Анализ художественного текста» развивает способность обучающихся к всестороннему постижению природы театрального искусства, знакомит студентов с матрицей художественного текста и ее наполнением во времени, позволяет грамотно соотносить теорию режиссерского и актерского искусств с их истоками, свободно ориентироваться в тенденциях развития современного театра.

Трудоемкость дисциплины «Анализ художественного текста» составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации для студентов очной формы обучения: зачёт без оценки в 6 семестре.

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Цель: ознакомить обучающихся с основами теории и поэтики художественного текста, наделить их практическим опытом в разборе художественного материала, развить самостоятельные навыки анализа художественного текста при постановке и исполнении пьес (ролей), сценариев и либретто.

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 анализировать художественный текст, понимать его структуру, жанровые и видовые особенности, владеть практическим инструментарием действенного разбора, ориентироваться в авторском методе, соотносить художественные, методические основы анализа с контекстом современной общественно-социальной и театральной жизни.

применять практические навыки реализации метода действенного анализа в работе над созданием художественного образа;

использовать базовые знания и понятия в профессиональной деятельности;

осуществлять саморазвитие и раскрытие творческого потенциала.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Анализ художественного текста» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений: **Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02.02** основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 52.05.02 Режиссура театра.

Дисциплина необходима для формирования практических навыков, общих умений, знаний и представлений, необходимых и достаточных для анализа художественного текста произведения, ориентированности в круге проблем и тем классической русской и зарубежной литературы; творчески мыслить.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Анализ художественного текста» направлено на формирование у обучающихся 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
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе	Вариант 1. УК-1.1 Выявляет проблемную ситуацию, проводит критический анализ и осуществляет её	Знает: - общую методологию научного познания, категориальный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать научную информацию

системного подхода, вырабатывать стратегию действий	декомпозицию на отдельные задачи. УК-1.2 Определяет возможные решения проблемных ситуаций, вырабатывает стратегию действий по их разрешению. Вариант 2. 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.	- закономерности исторического развития человечества; - философские категории и проблемы человеческого бытия; - терминологию, позволяющую адекватно воспринимать научную информацию Умеет: - анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; - критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; - осуществлять поиск вариантов решения, поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации; - определять в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке; Владеет: - методами критического анализа и синтеза научной информации; - навыками разработки стратегии достижения поставленной цели как последовательность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности.
ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1 Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств. ОПК-1.2 Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	Знает: - теорию и историю культуры и искусства от древности до современности; - основные 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; - 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 дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины «Анализ художественного текста»

составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).

Форма промежуточной аттестации для студентов очной формы обучения: зачёт без оценки в 6 семестре.

Очная форма обучения

Виды учебной работы		5 семестр	6 семестр	Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		16	16	32
Лекции		-	-	-
Практические занятия		16	16	32
Форма промежуточной аттестации - 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	Контакт ная работа, час.	СРС	Всего, час
Раздел 1. Анализ художественного текста прозаического произведения				
1	Тема 1. Прозаические жанры	2	1	3
2	Тема 2. Стилиевые особенности различных авторов	2	2	4
3	Тема 3. Структура, фабула, сюжет	1	2	3
4	Тема 4. Композиция	2	2	4
5	Тема 5. Образ рассказчика	1	1	2
6	Тема 6. Образы действующих лиц	1	2	3
7	Тема 7. Тема и идея произведения	1	2	3
8	Тема 8. Текст и подтекст	2	2	4
9	Тема 9. Сквозное действие и логическая перспектива	2	2	4
10	Тема 10. Сверхзадача	1	2	3
11	Тема 11. Средства актерской выразительности	1	2	3
	Итого в 5 семестре	16	20	36
Раздел 2. Анализ художественного текста стихотворного произведения				
12	Тема 1. Стихотворные жанры	2	2	4
13	Тема 2. Стилиевые особенности различных авторов	2	2	4

14	Тема 3. Ритмические и композиционные особенности стихотворных произведений	2	2	4
15	Тема 4. Лирический герой	1	1	2
16	Тема 5. Тема и идея произведения	2	2	4
17	Тема 6. Текст и подтекст	2	2	4
18	Тема 7. Тропы в стихотворном произведении	1	2	3
19	Тема 8. Сквозное действие	1	2	3
20	Тема 9. Логическая перспектива	1	2	3
21	Тема 10. Сверхзадача	1	2	3
22	Тема 11. Средства актерской выразительности	1	1	2
	<i>Зачет</i>			
	<i>Итого в 6 семестре</i>	16	20	36
	Всего	32	40	72

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 – 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;
- 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.

Самостоятельная работа студентов осуществляется в следующих формах:

- подбор и изучение иллюстративного и описательного материала по отдельным темам;
- ознакомление со специальной литературой по разделам и темам дисциплины;
- анализ культурологической среды времени действия выбранной пьесы.

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

Критерии оценивания:

10 – нетривиальная работа, выполненная на высоком уровне, присутствует логика и оригинальность изложения, выдвинут и доказан тезис, продемонстрировано уверенное владение усвоенным материалом;

8-9 – очень хорошая работа, продемонстрированы не только усвоенные по дисциплине знания, но и навыки анализа материала и самостоятельного мышления. Есть незначительные замечания по логике изложения;

6-7 – хорошая работа, продемонстрированы усвоение фактических знаний и основные навыки аргументации, но изложение не вполне закончено с точки зрения обоснования тезиса и раскрытия вопроса;

4-5 – средняя работа, неполное усвоение фактических знаний по курсу, слабая логика изложения и обоснования;

2-3 – плохая работа, отрывочные знания по курсу, путаница в изложении;

1 – отсутствие каких-либо знаний.

0 – доказанный случай плагиата, работа не рассматривается, в журнал выставляется неудовлетворительная оценка.

Шкала пересчета баллов в обычные оценки: 1-3 (неудовлетворительно); 4-5 (удовлетворительно); 6 -7 (хорошо); 8-10 (отлично).

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.

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. 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. Ковалева Н.Л. Стихосложение для студентов театральных вузов в теории и упражнениях. Учебное пособие. Москва: ArsisBooks, 2009
3. Промптова И.Ю. Стихотворная речь. Сценическая речь. Учебник (под редакцией И.П.Козляниновой и И.Ю.Промптовой), 3-е издание. Москва: ГИТИС, 2002

4. Смирнова М.В. Что нужно знать о стихах. Учебное пособие. СПб, СПГАТИ, 2006

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. Вахтанговская театральная школа. Воспитание драматического актера в театральном институте имени Бориса Щукина: Учебно-методическое пособие – СПб.; Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2019.
5. Вишневский К.Д. Мир глазами поэта. Москва: Просвещение, 1979.
6. Волконский С.М. Выразительное слово. Москва: Книжный дом «Либроком», 2012.
7. Галендеев В.Н. Не только о сценической речи. Монография. СПб: СПГАТИ, 2006
8. Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха. Москва: Фортуна Лимитед, изд. 2-е (дополненное), 2002
9. Гаспаров М.Л. Очерк истории европейского стиха. Москва: Фортуна-Лимитед, 2003
10. Гаспаров М.Л. Русский стих начала XX века в комментариях. Москва: Фортуна-Лимитед, изд. 2-е (дополненное), 2001
11. Гаспаров М.Л. Метр и смысл. Москва: РГГУ, 2000.
12. Журавлев Д.Н. Беседы об искусстве чтеца. Москва: Знание, 1977.
13. Калинина Н.И. Гармонии стиха торжественные тайны. Москва: 2008
14. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера. Москва: ГИТИС, 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. Пиллос А.И. Путь от привычного слова к профессиональному. Москва: издательство ГИТИС, 2012
20. Речевое творчество актера: данность и предчувствие: Коллективная монография – СПб.; Изд-во РГИСИ, 2017.
21. Серова С.П. Автор. Рассказчик. Слушатель. Сборник статей Сценическая речь в театральном вузе. Составитель и ответственный редактор И.Ю.Промптова, Выпуск 2. Москва: 2007
22. Сладкопевцев В.В. Искусство декламации. Петроград: Театр и искусство, 1918.

23. Смоленский Я.М. Чудо живого слова. Москва: изд. Театрального института имени Бориса Щукина, 2009.
24. Смоленский Я.М. В союзе звуков, чувств и дум. Москва: Советская Россия, 1976.
25. Сценическая речь в системе Вахтанговской школы. Сборник статей и материалов. Москва, 2012
26. Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка. Москва: КомКнига, 2007.
27. Шварц А.И. В лаборатории чтеца. Москва: Искусство, 1960.
28. Эткинд Е.Г. Разговор о стихах. Санкт-Петербург: ДЕТГИЗ, 2004
29. Эфрос Н.М. Записки чтеца. Москва: Искусство, 1980.
30. Сборник "Работа с текстом. Методология. Методика. Практика": [сб. статей] / под ред. А.М.Бруссер, Е.З.Высоковской. - М., 2021 – 280 стр.

8.2. Интернет-ресурсы:

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

Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний

Электронный ресурс. - Режим доступа: <http://www.zipsites.ru>

Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>

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 пластической выразительности

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной
и методической работе
_____/Морозова И.С./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПОСТАНОВКА ТАНЦЕВАЛЬНЫХ НОМЕРОВ»

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 27 от 01.07.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

Рабочая программа дисциплины «Постановка танцевальных номеров» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1116 (с изм. и доп. от 26.11.20 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024 г.) и утвержденного ректором Института.

«Танцуй не движение, а характер, настроение, эмоцию» сказал Игорь Моисеев, именно это является целью и задачей для будущих режиссеров, а именно освоить танцевальную базу, подобрать правильный музыкальный материал по средствам пластики, создать яркие актерские работы, найти место танцу в будущем спектакле.

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».

«Материалом служит для актёра его собственное тело... всё его физическое я», – писал А.Я. Таиров.

Задача режиссера - умело использовать все физические данные актера, наиболее полно раскрыть его пластический потенциал в своих режиссерских работах.

Для обогащения своих знаний режиссер должен изучать творчество ведущих балетмейстеров современности, а также хорошо знать танцевальную культуру прошлых веков.

Общая трудоемкость дисциплины «Постановка танцевальных номеров» составляет 13 зачетных единиц (468 академических часов).

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки в 1 и 2 семестрах, зачет с оценкой в 3 семестре и экзамен в 4 семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цели:

- Сформировать у будущих режиссеров правильное представление о создании танцевального номера: подбор музыкального материала, построение сюжетной линии, использование всех возможностей актерской пластики;
- сформировать у будущих режиссеров 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 режиссера потребность поддерживать высокий уровень своих психофизических качеств;
- воспитать у будущих режиссеров творческое мышление: наблюдательность, фантазию и творческую инициативу в области танца, пластики, движения;
- сформировать и воспитать вкус, чувство формы, ощущение сценического пространства.
- Сформировать у будущего режиссера правильный музыкальный вкус и умение использовать музыкальный материал для полного раскрытия музыкальной задачи.

Задачи:

- **всестороннее развитие тела через освоение разнообразной танцевальной практики:**
 - устранение индивидуальных физических и психофизических недостатков актера через практику в различных танцевальных техниках;
 - совершенствование физических и психофизических качеств актёра через танец, являющейся составной частью будущего спектакля;
 - 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.**
 - умение правильно использовать сценическое пространство.

- знать законы построения пластического действия.
- правильно использовать все законы композиции.
- уметь правильно подбирать музыкальный материал для решения режиссерских задач.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной Программы

Учебная дисциплина «Постановка танцевальных номеров» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по специальности 52.05.02. Режиссура театра.

В процессе обучения пластичность воспитывается рядом таких специальных, взаимодействующих дисциплин, как «Сценическое движение», «Ритмика», «Сценический танец», «Постановка сценического боя».

Дисциплина «Постановка танцевальных номеров» дает представление о формировании актёрского «аппарата воплощения», он напрямую связан с предметом «актёрское мастерство».

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 «Постановка танцевальных номеров» направлено на формирование у обучающихся 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	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;

	физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования 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, приемами 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	Знает: - основные виды и жанры танцевального искусства - методику исполнения различных танцевальных жанров; Умеет: - использовать выразительные средства танцевального искусства при создании пластической партитуры спектакля;

	владение техникой различных танцевальных жанров.	- 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 дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «Постановка танцевальных номеров» составляет 13 зачетных единиц (468 академических часов).

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки в 1 и 2 семестрах, зачет с оценкой в 3 семестре и экзамен в 4 семестре для студентов очной формы обучения.

Очная форма обучения

Виды учебной работы		Всего часов				
		1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	Итого
1. Контактная работа, в том числе:		64	64	64	64	256
Лекции		-	-	-	-	-
Практические занятия		64	64	64	64	256
Форма промежуточной аттестации		зачет	зачет	зачет с оценкой	экзамен 36	36
2. Самостоятельная работа		44	44	44	44	176
Трудоемкость	час.	108	108	108	144	468

	ЗЕТ	3	3	3	4	13

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. Рисунок на сценической площадке	-	6	5	11
2.	Тема 2. Хороводные действия на Руси.	-	6	4	10
3	Тема 3. Основные рисунки в хороводах	-	6	4	10
4	Тема 4. Этюдная работа 1.	-	8	5	13
5.	Тема 5. Зрелища на Руси. Площадные действия. Ярмарка.	-	6	4	10
6	Тема 6. Игорь Стравинский биография. История создания балета «Петрушка».	-	6	4	10
7	Тема 7. Этюдная работа 2.	-	8	5	13
8	Тема 8. Игорь Стравинский история создания балета «Жар Птица».	-	6	4	10
9	Тема 9. Этюдная работа 3.	-	8	5	13
10	Тема 10. М. Мусоргский биография. История создания музыкального произведения «Картинки с выставки».	-	4	4	8
	Зачет				
	Итого в 1 семестре, час.	-	64	44	108
11	Тема 11. Этюдная работа 4.	-	6	5	11
12	Тема 12. Этюдная работа 5.	-	6	5	11
13	Тема 13. Г. Свиридов биография. История создания музыки к повести А. С. Пушкина «Метель».	-	6	4	10
14	Тема 14. Этюдная работа 6.	-	8	5	13
15	Тема 15. П. Чайковский биография. История создания произведения «Времена года».	-	6	5	11
16	Тема 16. Этюдная работа 7.	-	8	5	13
17	Тема 17. Вивальди биография. История создания произведения «Времена года».	-	8	5	13
18	Тема 18. Этюдная работа 8.	-	8	5	13
19	Тема 19. Этюдная работа 9.	-	8	5	13
	Зачет				
	Итого во 2 семестре, час.	-	64	44	108
	Тема 1. Основы построения действия.	-	6	5	11
	Тема 2. Д. Шостакович биография. История создания музыки к кинофильму «Гамлет» реж. Г.Козенцев.	-	6	4	10

Тема 3. Этюдная работа 1	-	6	4	10
Тема 4. Введение понятия «Пластический лейтмотив», его возникновение и развитие как пластическая характеристика персонажа.	-	8	5	13
Тема 5. Ракурс, поза, жест - как пластическая характеристика персонажа, его существование в пространстве и взаимоотношения с другими персонажами.	-	6	4	10
Тема 6. Этюдная работа 2	-	6	4	10
Тема 7. М. Гаврилин биография. История Написания музыки к балетам « Женитьба Бальзамина».	-	8	5	13
Тема 8. Этюдная работа 3.	-	6	4	10
Тема 9. Японская поэзия. Хокку, Танка. Хокку как основа композиционного построения действия.	-	8	5	13
Тема 10. Этюдная работа 4.	-	4	4	8
Зачет с оценкой				
Итого в 3 семестре, час.	-	64	44	108
Тема 11. Скульптура и пластика.	-	6	5	11
Тема 12. Этюдная работа 5.	-	6	4	10
Тема 13. Русские художники: Перов, Суриков, Репин. Биографии. История написания жанровых, игровых, батальных полотен.	-	6	4	10
Тема 14. Этюдная работа 6.	-	8	5	13
Тема 15. Басни. И. Крылов биография.	-	6	4	10
Тема 16. Этюдная работа 7.	-	6	4	10
Тема 17. Приемы композиции: Канон, Контрапункт, Фуга.	-	8	5	13
Тема 18. Этюдная работа 8.	-	6	4	10
Тема 19. Римский-Корсаков Биография. История написания симфонической сюиты «Шехерезада». Прослушивание музыкального материала.	-	8	5	13
Тема 20. Этюдная работа 9.	-	4	4	8
Экзамен				36
Итого в 4 семестре, час.	-	64	44	144
Всего	-	256	176	468

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

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.

Тема 1. Рисунок на сценической площадке.

Задания:

- Сочинить пластический этюд с использованием диагональных рисунков.
- Сочинить этюд с использованием фронтальных и круговых линий.

Тема 3. Основные рисунки в хороводах

Задания:

- Создать хороводные действия используя как можно больше рисунков.

Тема 4. Этюдная работа 1.**Задания:**

- На народную музыку «Ой, ты степь широкая» создать хороводное действие с использованием наибольшего количества рисунков.
- Создать по средствам хороводного действия пластическую сюжетную линию.

Тема 7. Этюдная работа 2.**Задания:**

- На музыку из балета «Петрушка», «Ярмарка», «Пляс» создать площадное действие. Главное - сюжет, точное попадание в музыкальные акценты, пластическая характеристика персонажа.

Тема 9. Этюдная работа 3.**Задания:**

- На музыку из балета Стравинского « Жар Птица» музыкальный отрывок « Поганый пляс» создать пластическое действие.

Тема 11. Этюдная работа 4.**Задания:**

- На музыкальную миниатюру Мусоргского «Баба Яга» из произведения «Картинки с выставки» создать сюжетное пластическое действие

Тема 12. Этюдная работа 5.**Задания:**

- На музыкальную миниатюру Мусоргского «Балет невылупившихся птенцов» из произведения « Картинки с выставки» создать пластическое действие, не отражающие название миниатюры.

Тема 14. Этюдная работа 6.**Задания:**

- На музыкальный фрагмент Свиридова « Зимняя дорога» из музыки к повести А. С. Пушкина «Метель» создать пластический этюд на ощущение пространства и дороги

Тема 16. Этюдная работа 7.**Задание:**

- На выбор любого времени года из альбома Чайковского создать пластическую картинку. Главное - сюжет и пластическая характеристика

персонажа.

Тема 18. Этюдная работа 8.

Задание:

- Создать пластический этюд на любое из «Времена года».

Тема 19. Этюдная работа 9.

Задание:

На стихотворения В. Гончарова «Я сегодня дождь» создать пластическое ощущение дождя, создать сюжетную линию, используя содержание стихотворения. Этюд без музыки.

РАЗДЕЛ 2.

Тема 3. Этюдная работа 1.

Задания:

- На выбранный музыкальный эпизод из музыки к кинофильму «Гамлет» Д. Шостаковича пластически решить сцену мышеловки из пьесы В. Шекспира «Гамлет».

Тема 5. Ракурс, поза, жест - как пластическая характеристика персонажа, его существование в пространстве и взаимоотношения с другими персонажами.

Задания:

- Разберите характеристику персонажей на базе балета Стравинского «Петрушка» в постановки М. Фокина

Тема 6. Этюдная работа 2.

Задания:

- Сочинить пластический этюд при условии существования персонажей в остром гротесковом рисунке (Петрушка, Коломбина, Арлекин, Пьеро, Арап).

Тема 8. Этюдная работа 3.

Задания:

- Сочинить пластическую сцену сватовства из комедии Н. Островского «Женитьба Бальзаминова» на основе музыки М. Гаврилина к этому произведению.

Тема10. Этюдная работа 4.

Задания:

- Выбрать любое Хокку Такубоко или Басе, сочинить этюд без музыки на основе стихотворения. Раскрыть его образное содержание.

Тема 12. Этюдная работа 5.

Задания:

- Сочинить пластический этюд на основе выбранной скульптурной группы, раскрыть его содержание. Эпоха по выбору.

Тема 14. Этюдная работа 6.

Задания:

- На основе картины Репина «Бурлаки на волге» сочинить пластический этюд, используя музыку народной песни «Эй, ухнем».

Тема 16. Этюдная работа 7.

Задания:

- Сочинение пластических этюдов на темы басен Крылова.

Тема 18. Этюдная работа 8.

Задания:

- Сочинить пластический этюд с использованием канона, контрапункта или фуги.

Тема 20. Этюдная работа 9.

Задания:

- Сочинить развернутое пластическое полотно на 4 часть симфонической сюиты «Шехерезада» - «Праздник в Багдаде», использовать все известные приемы композиции, развернутые рисунки, яркие пластические лейтмотивы персонажей.

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.

Оценочные материалы представлены в Приложении к Рабочей программе дисциплины.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Перечень основной и дополнительной литературы

Основная литература:

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

Дополнительные материалы для углубленного освоения дисциплины:

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. Бачинская Н. " Русские хороводы и хороводные песни" М-Л Музгиз 1951г
9. Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец . М. 1963
10. Бальные танцы М. 1960
11. Бекунова В. А. " Русская пляска в хорах народной песни" М. 1941г
12. Васильева. Е. Танец. М. 1968
13. Всеволодский-Генгросс Н.В. "История русского театра" 1929г " Крестьянское искусство" сб 2 Лен-д 1928г
14. Голейзовский К. Я. "Образы русской хореографии" М 1964г
15. Жорницкая М. "Северные танцы" М 1970г
16. Устинова. Т. Русские народны танцы . М. 1964
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. Дроздин 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
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

- Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>
- Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>
- Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>
- Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>
- Национальная электронная библиотека России - <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./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

РИТМИКА

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 27 от 01.07.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

ВВЕДЕНИЕ

Программа учебной дисциплины «Ритмика» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1116 (с изм. и доп. от 26.11.20 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024 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 зачетные единицы (144 академических часа). Структурно курс состоит из разделов и тем.

Форма промежуточной аттестации — зачеты без оценки во втором и третьем семестрах для студентов очной формы обучения.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ 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 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 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 ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Учебная дисциплина «Ритмика» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модуля) образовательной программы высшего образования по специальности 52.05.02 Режиссура театра.

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 ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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	ПК-4.1. Использует в процессе репетиций	Знает: - особенности движения в сценическом

<i>сценической пластикой, все возможности телесного аппарата при создании-роли в процессе репетиций</i>	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	пространстве, на съёмочной площадке; - манеры и этикет основных культурно-исторических эпох; - правила безопасности при выполнении травмоопасных заданий на сцене и на съёмочной площадке; Умеет: - использовать в работе с актёрами над ролью разнообразные средства пластической выразительности; - помочь актёрам настроить свой психофизический аппарат и управлять им в соответствии с особенностями работы над ролью, научить самостоятельно поддерживать физическую форму; - использовать в работе с актёрами над ролью владение базовыми элементами индивидуальной и парной акробатики, сценического боя и фехтования; Владеет: - методами режиссерского анализа для работы с актёрами над основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя; - техникой безопасности в решении творческих задач средствами пластики.
<i>ПК-5. Способность использовать владение актёром существования в танце, а также различными танцевальными жанрами</i>	ПК-5.1. Использует в процессе репетиций при работе с актёром 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.
<i>ПК-8. Способен побуждать актёров поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества</i>	ПК-8.1. Использует основные приёмы управления состоянием актёров с помощью пластического,	Знает: - возможности и проблемы телесного аппарата актёра; - основы пластического, речевого и психофизического тренинга; Умеет:

психофизическое состояние	речевого и психофизического тренинга.	- 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 ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

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

Форма промежуточной аттестации — зачеты без оценки во втором и третьем семестрах для студентов очной формы обучения.

Очная форма обучения

Виды учебной работы		Количество часов		
		2 семестр	3 семестр	Всего
1. Контактная работа, в том числе:		32	32	64
Лекции		-	-	-
Индивидуальные 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

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 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 *тренинговых* 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.

Фонд оценочных средств 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).

Оценочные материалы представлены в Приложении к Рабочей программе дисциплины.

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 «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
12	Теннисные мячи по количеству студентов
13	Барабанные палочки по 2 на каждого обучающегося
14	Грифельная доска при изучении музыкальных длительностей

В процесс обучения дисциплине «Ритмика» периодически требуется демонстрация *видеофрагментов* из наиболее знаковых кино, показ выпущенных в Театральном институте им.Б.Щукина в разные годы зачетов, экзаменов и спектаклей по кафедре Пластической выразительности актера, а также театральных проектов высокопрофессионального уровня.

Для групповых (основных) занятий ритмикой необходимы просторные помещения с качественной акустикой, а также ряд предметов, помогающих изучению дисциплины.

Кафедра пластической выразительности

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной и
методической работе
_____/Морозова И.С./
04 июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

СЦЕНИЧЕСКОЕ ФЕХТОВАНИЕ

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 27 от 01.07.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

1. Рабочая программа дисциплины «Сценическое фехтование» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1116 (с изм. и доп. от 26.11.20 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024 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 2 зачетные единицы (72 академических часа). Структурно курс состоит из разделов и тем.

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки в 5 и 6 семестрах для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель:

Воспитание умения действовать в условиях технологически сложного двигательного навыка; освоение особой театральной формы выявления характера персонажа. Дать студентам – режиссёрам представление о способах и механизмах построения «сценического боя» без оружия.

Задачи:

1. Научить безопасно, правдиво, выразительно соотносить активные и реактивные действия с действиями партнера (партнеров);
2. Сформировать верное представление о качестве и количестве необходимых в соответствии со сценической задачей действий – безопасных, правдоподобных и выразительных, легко воспроизводимых;
3. Научить подчинять себя сценическому ритму, темпу и времени в течение боя в частности и во время всего сценического действия в целом;

4. Научить удерживать направления движений в соответствии с предложенными мизансценами и световой партитурой;
5. Максимально широко освоить навык «сценического боя без оружия»
6. Получить опыт самостоятельной работы по постановке боевой сцены.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Сценическое фехтование» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по специальности 52.05.02. Режиссура театра.

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, сложнейшие 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.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

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
<i>УК-7. Способен поддерживать</i>	УК-7.1.Понимает влияние оздоровительных систем	Знает:

<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	- 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, приемами 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	ПК-5.1. Использует в процессе репетиций при работе с актером владение выразительными средствами танцевального искусства;	Знает: - основные виды и жанры танцевального искусства - методику исполнения различных танцевальных жанров; Умеет:

танцевальными жанрами	ПК-5.2. Использует в процессе репетиций владение техникой различных танцевальных жанров.	- 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 дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость курса «Сценическое фехтование» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа). Структурно курс состоит из разделов и тем.

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки в 5 и 6 семестрах для студентов очной формы обучения.

Очная форма обучения

Виды учебной работы		Количество часов		
		5 семестр	6 семестр	Всего
1. Контактная работа, в том числе:		32	32	64
Лекции		-	-	-
Индивидуальные занятия		32	32	64
Форма промежуточной аттестации		зачет	зачет	
2. Самостоятельная работа		4	4	8
Трудоемкость	час.	36	36	72
	ЗЕТ	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	Введение в дисциплину	-	-	-	
2	Тема 1. Сценическое фехтование как сложный вид сценического движения. Специальные навыки сценического фехтования.	-	4	-	4
3.	Тема 2. Физическое столкновение персонажей как пик конфликта Безопасность при освоении навыка сценического боя.	-	6	1	7
4.	Тема 3. Подводящие упражнения.	-	7	1	8
5.	Тема 4. Сценические падения.	-	7	1	8
6.	Тема 5. Реакции на удары, толчки, броски.	-	7	1	8
7	Тема 6. Уклонения от ударов руками и ногами.	-	7	1	8
8	Тема 7. Биомеханика ударной техники.	-	6	1	7
9	Тема 8. Трюковая техника различных видов бросков	-	7	1	8
10	Тема 9. Трюковая техника ударов предметами и о предметы	-	7	1	8
11	Тема 10. Принципы композиционного построения боевой сцены	-	6	-	6
	Всего	-	64	8	72

6. Учебно-методическое обеспечение 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 и специфике сценического боя;

- 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 подготовки к самостоятельной работе и 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 включают:

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

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

1. Кох И.Э. Основы сценического движения: учебник / И.Э. Кох. — 6-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019.
2. Кох И.Э. Постановка сценического боя. — СПб., изд-во СПбГУП, 2008
3. Ловино Д.А. Трактат о фехтовании: учебное пособие / Д.А. Ловино; под редакцией С.В. Мишенева. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019
4. Шихматов Л.М. Сценические этюды: учебное пособие / Л.М. Шихматов, В.К. Львова; под научной редакцией М.П. Семакова. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019.
5. Мовшович, А.Д. Постановка сценического боя. Техника ведения поединков, пластика движений и батальная режиссура / А.Д. Мовшович.— 2010

Теория пластической культуры актёра

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 боя в контексте воспитания пластической культуры актёра:

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 актера. – М., Искусство, 1986
17. Гротовский Е. «От бедного театра к искусству-проводнику», М., «Артист. Режиссёр. Театр», 2003
18. Морозова Г.В. Пластическое воспитание актера. – М., Терра спорт, 1998
19. Дроздин 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 актера в театральном вузе (Сборник). – Л., ЛГИТМиК, 1987
24. Ж. д'Удин. Искусство и жест. – М., Книжный дом ЛИБРОКОМ, 2011
25. С. Бронеvский (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 tretise 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
12	реквизит

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ИМЕНИ БОРИСА ЩУКИНА

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./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

РАБОТА РЕЖИССЁРА С МУЗЫКОЙ

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 16 от 26.06.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

*Музыка в спектакле - это..... персонаж.
Ещё одно действующее лицо.
Музыка, как средство выражения,
необходима тогда,
когда слово уступает место звуку.*
Г. Дитятковский

Современный Театр (драматический, музыкальный) требует от режиссёра быть знатоком разных видов искусства: драмы, музыки, пластики, сценической речи.

Рабочая программа учебной дисциплины «Работа режиссёра с музыкой» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1116; (с изм. и доп. от 26.11.20 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); 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 № 8 от 04.07.2024 г.) и утвержденного ректором Института.

Данная программа направлена на улучшение взаимодействия Театра и Музыки. Будущий режиссёр должен знать, с чего начинают заниматься будущие актёры в области музыки, должен "пройти" путь молодого актёра. Для этого студент-режиссёр должен изучать: музыкальный ансамбль, элементы музыкальной речи, элементарную теорию музыки, историю музыки, музыкальные формы и др. Будущий режиссёр должен понимать: как музыка воздействует на зрителя, на человека посредством осмысленных и особым образом организованных по высоте и по времени звуков. Режиссёр не должен забывать, что музыка служит средством общения людей, а также влияет на человеческую психику.

Чтобы разбираться во всех этих вопросах и создан данный предмет "Работа режиссёра с музыкой".

Общая трудоемкость дисциплины «Работа режиссёра с музыкой» составляет 4 зачетных единицы (144 академических часа). Структурно дисциплина состоит из разделов и тем.

Формы промежуточной аттестации – зачёт без оценки в 7 семестре и зачет с оценкой в 8 семестре для студентов очной формы обучения.

1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

- ❖ Музыкальное воспитание будущих режиссёров.
- ❖ Формирование профессиональных музыкальных навыков, требуемых в современном театре.

- ❖ Изучение вопросов взаимодействия театра и музыки.
- ❖ Творческое развитие личности, расширение музыкальной эрудиции.
- ❖ Формирование образного мышления, фантазии.

Задачи :

- ❖ Сформировать у студентов основные навыки музыкального анализа : способность преобразовывать информацию в знание.
- ❖ Научить студента самостоятельно работать с музыкальным материалом.
- ❖ Повышение музыкальной культуры будущих режиссёров.
- ❖ Развитие музыкального слуха и образного мышления.
- ❖ Оснащение будущих режиссёров необходимыми музыкальными знаниями и умениями для осуществления творческих замыслов в театральной практике.

2 Место курса в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина "Работа режиссёра музыкой" является обязательной, базовой дисциплиной части профессионального цикла основной образовательной программы высшего образования по специальности 52.05.02 Режиссура театра "Режиссёр драмы".

Музыкальное образование неразрывно связано с дисциплинами: «Практическая режиссура», «Актерское мастерство», «История музыки и музыкального театра», «История театрального дела», «Музыкальное оформление спектакля» и др.

Несмотря на небольшое количество учебных часов, роль данного предмета очень важна в обучении будущих режиссёров. Основной принцип обучения - комплекс преподавания теоретических и практических навыков с поэтапным усложнением учебных задач.

Преподавание данного курса должно быть в доступной и увлекательной форме, чтобы побуждало к самостоятельной работе.

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения предмета "Работа режиссёра с музыкой" направлен на формирование общекультурных, профессиональных компетенций (табл.1) :

Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине

"Работа режиссёра с музыкой"

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
ПК-2. Способность к постановке спектаклей в профессиональном драматическом театре	ПК-2.1. Создает оригинальные сценические произведения в драматическом театре с использованием разнообразных выразительных средств	Знает: - теоретические и методические основы режиссуры в драматическом театре - историю и теорию драматического театра

		- особенности художественно-производственного процесса в драматическом театре Умеет: - создавать сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств драматического театра - руководить художественно-производственным процессом - производить режиссерский анализ литературной основы, разрабатывать замысел спектакля - вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами - разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором, хореографом, другими участниками постановочной группы Владеет: - профессиональными навыками режиссуры в драматическом театре - основами актерского мастерства в драматическом театре. - имеет опыт постановки.
ПК-6. Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения	ПК-6.1. Использует различные приемы вокальной техники при создании спектакля; 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 спектакля; - 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.

ПК-9. Способность к практическому освоению обязанностей главного режиссера (художественного руководителя) – формированию репертуара, подбору кадров артистического и художественного персонала, руководству всей творческой жизнью театра	ПК-9.1. Использует опыт создания сценических произведений и участвует в творческих проектах в театре ПК-9.2. Вырабатывает стратегию развития и осуществляет руководство творческим коллективом театра	Знает: -роль режиссера в театральном процессе, -функции режиссера-постановщика – организатора процесса подготовки, -основные направления деятельности режиссёра: 1. Режиссер-толкователь; 2. Режиссер-зеркало; 3. Режиссер-организатор Умеет: -исполнять обязанности главного режиссера (художественного руководителя), -осуществлять руководство всей творческой жизнью организации исполнительских искусств. Владеет: - «режиссерской грамматикой» и использованием (Вахтанговских) Щукинских методов режиссерской работы

4 Объём дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «Работа режиссёра с музыкой» составляет 4 зачетных единицы (144 академических часа). Структурно дисциплина состоит из разделов и тем.

Формы промежуточной аттестации – зачёт без оценки в 7 семестре и зачет с оценкой в 8 семестре для студентов очной формы обучения.

Очная форма обучения

Виды учебной работы		Всего часов		
		7 семестр	8 семестр	Итого
1. Контактная работа, в том числе:		32	32	64
Лекции		12	12	24
Практические занятия		20	20	40
Форма промежуточной аттестации		зачет без оценки	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	Контактная работа, час.		СР	Всего часов
		Л	ПЗ		
Раздел 1. Теоретический аспект					
1	Тема 1. Введение. Исторический экскурс. Музыка в драматическом театре.	2	2	6	10
2	Тема 2. Понятия " "музыкальный ансамбль", "сценическое пение", "академическое и фольклорное пение", "эстрадно-джазовое пение".	2	2	6	10
Раздел 2. Практическое изучение предмета "Музыкальный ансамбль для студентов-актёров и аналитический разбор с точки зрения студента-режиссёра. Развитие музыкального слуха.					
3	Тема 1. Вокально-интонационные и ритмические упражнения.	2	4	7	13
4	Тема 2. Вопросы дыхания и постановки голоса. Понятие тембра, певческого диапазона, динамики, вокальных штрихов. Вопросы гигиены голоса.	2	4	7	13
5	Тема 3. Вопросы вокальной интонации. Чистое исполнение унисона в ансамбле. Уметь слушать и слышать партнёра.	2	4	7	13
6	Тема 4. Работа со словом. Соединение мелодии и текста. Вокальная артикуляция. Вокально-речевой тренинг.	2	4	7	13
	Зачет без оценки				
	Итого в 7-ом семестре, час.	12	20	40	72
7	Тема 5. Работа над многоголосием, 2-4-х голосие. Слушаем и слышим партнёров. Гомофонно-гармонический и полифонический склад изложения разных вокальных произведений.	2	4	7	13
8	Тема 6. Исполнение произведений а capello. Анализ произведений.	2	4	6	12
9	Тема 7. Исполнение народной и авторской музыки. Что различает и что объединяет.	2	4	6	12
10	Тема 8. Понятие вокальной формы, структуры и осмысление музыкальной фразы.	1	4	7	12
11	Тема 9. Развитие музыкального слуха, музыкального образа в инструментальных и вокальных этюдах-фантазиях.	2	4	6	12
12	Тема 10. Музыкальные стили и жанры в драматических и музыкальных театрах. Опера, оперетта, водевиль, мюзикл, рок-опера, кантата и др. Вопросы интерпретации.	2	4	6	12
13	Тема 11. Работа с фонограммой. Овладение работы с микрофоном.	1	4	6	11
	Зачет с оценкой				
	Итого в 8-ом семестре, час.	12	20	40	72
	ВСЕГО	24	40	80	144

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся.

Данный предмет сочетает теоретическое изучение материала с практическими и самостоятельными занятиями. Будущий режиссёр должен понимать и разбираться в вопросах музыкального образования будущих актёров.

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшей частью процесса формирования 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).

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.

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.*

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.

При самостоятельной работе возможны различные формы: изучение теоретических источников, выполнение творческих заданий, изучение аудио- и видео-информационных источников, посещение спектаклей и концертов.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Раздел 1. Теоретический аспект

Тема 1. Введение. Исторический экскурс. Музыка в драматическом театре.

- Рассказать о музыке в драматическом спектакле.

Тема 2. Понятия "музыкальный ансамбль", "сценическое пение", "академическое и фольклорное пение", "эстрадно-джазовое пение".

- Рассказать о разновидностях музыкального ансамбля.
- Рассказать о разновидностях пения.

Раздел 2. Практическое изучение предмета "Музыкальный ансамбль для студентов-актёров и аналитический разбор с точки зрения студента-режиссёра. Развитие музыкального слуха.

Тема 1. Вокально-интонационные и ритмические упражнения.

- Подготовка упражнений, предложенных на практических занятиях.
- Умение спеть вокально-интонационное упражнение.
- Умение в ритме исполнить предложенный материал.
- Сделать (придумать) этюда на предложенные упражнения.

Тема 2. Вопросы дыхания и постановки голоса. Понятие тембра, певческого диапазона, динамики, вокальных штрихов. Вопросы гигиены голоса.

- Раскрыть понятие вокального дыхания.
- Практическое исполнение штрихов.
- Что значит тембр, диапазон и динамика.

Тема 3. Вопросы вокальной интонации. Чистое исполнение унисона в ансамбле. Уметь слушать и слышать партнёра.

Тема 4. Работа со словом. Соединение мелодии и текста. Вокальная артикуляция. Вокально-речевой тренинг.

- Умение спеть вокальное произведение со словами и без (вокализация).

Тема 5. Работа над многоголосием, 2-4-х голосие. Слушаем и слышим партнёров. Гомофонно-гармонический и полифонический склад изложения разных вокальных произведений.

- Умение исполнить двух и трёхголосное произведение в ансамбле.
- Умение разбираться в складе изложения музыкального произведения. Различия гомофонно-гармонического и полифонического изложения.

Тема 6. Исполнение произведений а cappella. Анализ произведений.

- Умение исполнить вокально-интонационное упражнение, вокальное произведение а cappella.
- Анализ вокального произведения с точки зрения пунктуации, музыкальной формы.

Тема 7. Исполнение народной и авторской музыки. Что различает и что объединяет.

- Умение исполнить разные вокальные произведения и дать характеристику им.

Тема 8. Понятие вокальной формы, структуры и осмысление музыкальной фразы .

- Умение исполнять одноголосные и многоголосные гомофонно-гармонические и полифонические произведения в ансамбле.

Тема 9. Развитие музыкального слуха, музыкального образа в инструментальных и вокальных этюдах-фантазиях.

- Умение придумать этюд - фантазию на заданный музыкальный материал.
- Уметь подбирать музыкальные произведения для создания актёрами инструментальных и вокальных фантазий.

Тема 10. Музыкальные стили и жанры в драматических и музыкальных театрах. Опера, оперетта, водевиль, мюзикл, рок-опера, кантата и др. Вопросы интерпретации.

- Главное отличие между оперой и опереттой, водевилем - мюзиклом-рок-оперой.
- Умение назвать композиторов основных известных произведений в разных жанрах.

Тема 11. Работа с фонограммой. Овладение работы с микрофоном.

- Практическое освоение работы с фонограммой и микрофоном.

7. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Оценочные материалы для промежуточной аттестации включают:

- ✓ перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- ✓ критерии и процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций;
- ✓ практические задания, необходимые для оценки результатов обучения по дисциплине;
- ✓ контроль и промежуточная аттестация, которая проводится в форме зачёта, включающего выполнение практических заданий.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Перечень учебной литературы

а) основная

1. Асафьев Б. «Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании». М.; 1965 г.
2. Меерович И. М. «Режиссёру драматического театра о средствах музыки. Методические указания по курсу: «Музыкальное оформление спектакля», 1983 г.

б) дополнительная

1. Асафьев Б. «Музыкальная форма как процесс». Л.; 1971 г.
2. Антипова Т. «Музыкальный справочник». - М.: «Издательский дом «Золотое Руно», 2002 г.
3. Бернштейн Л. "Концерты для молодёжи", Ленинград, Всесоюзное издательство "Советский композитор" Ленинградское отделение, 1991 г.
4. Вахромеева Т. «Справочник по музыкальной грамоте и сольфеджио». М., 1999 г.
5. Глумов А. Н. «Музыка в драматическом театре», 1955 г.
6. Грум-Гржимайло Т. Н. «Музыка и драма»
7. Б.Е. Захава «Вахтангов и его студия», М., 2010 г.
8. Э. Кампус «О мюзикле», 1983 г.

9. Келдыш Ю. В. «Музыкальная энциклопедия», - Изд. «Советская энциклопедия».- Москва, 1982 г.
10. О.Л. Кудряшов «Кое-что о живописи, театре и молодых людях, рассматривающих картинки и слушающих музыку», М., 2013 г.
11. Лаврентьева И. «Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений». – М. «Музыка», 1978 г.
12. Морих И.Б. «Творческие задания по музыкально-теоретическим дисциплинам. Учебное пособие». Изд. «Композитор», Санкт-Петербург, 2011г.
13. Олейников Т.С. «Краткий церковнославянский словарь», «Ладья», 2003 г.
14. Орф К. «Система детского музыкального воспитания». – М.: «Музыка», 1970 г.
15. Пилипенко Л.В. «Постановка слуха».- М.; Изд. В.Катанского, 2006г.
16. Таршиш Надежда Александровна. «Музыка спектакля», 1978 г.
17. Хангельдиева Ирина Георгиевна. «Музыка в синтетических видах искусства», 1987 г.
18. Холопова В.Н. «Мелодика». М.; 1984г.
19. Цуккерман В. «Анализ музыкальных произведений. Простые Формы». – М.: «Музыка», 1980 г.

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/>
5. Российский федеральный образовательный портал Электронный ресурс/Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим доступа: <http://www.edu.ru/>
6. <http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/>
7. Интернет-библиотека Института философии РАН
<http://www.philosophy.ru/library/library.html>
8. <http://elibrary.ru>
9. <http://liber.rsuh.ru>
10. <http://www.book.ru>.
11. <http://iprbookshop.ru/>
12. <http://www.biblioclub.ru/>

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 искусствоведения

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной и
методической работе
_____/Морозова И.С./
04 июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕОРИЯ ДРАМЫ

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 7 от 17.06.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория драмы» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура 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 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); *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 № 8 от 04.07.2024 г.) и утвержденного ректором Института.

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

Дисциплина «Теория драмы» знакомит студентов с теорией драматического искусства, что делает необходимым при чтении курса особое внимание уделить общим эстетическим законам развития искусства.

Трудоемкость дисциплины «Теория драмы» составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов). Структурно курс состоит из разделов и тем.

Форма промежуточной аттестации – экзамен в 9 семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель:

- подготовить современных режиссеров как специалистов, знающих теорию русской и зарубежной драматургии, умеющих читать текст пьесы как текст театральный, понимающих основные законы развития театрального процесса, способных воплощать свой замысел в постановке спектакля.

Задачи:

сформировать глубокие знания:

- истории становления и развития теории драмы в европейской и отечественной эстетике;
- европейской и русской драматургии в теоретическом аспекте;

сформировать умения:

- самостоятельно анализировать текст пьесы, видеть ее структурные особенности, понимать стилистику автора;
- использовать теоретический опыт великих драматургов прошлого;
- использовать теоретический и практический опыт анализа драматического текста великими режиссерами конца XIX – XX веков;

сформировать навыки:

- анализа драматического текста в контексте театральной культуры эпохи, для чего ориентировать студентов на знание истории, истории изобразительного искусства, истории музыки и истории литературы соответствующего периода.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Теория драмы» является дисциплиной базовой части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по специальности 52.05.02 Режиссура театра.

Изучение теории драмы в ее историческом движении позволяет выявить общие тенденции всемирно-исторического развития, определить общее и особенное в развитии отдельных цивилизаций, стран и регионов.

Знание теории драмы помогает определить место отечественной драматургии в мировом историческом культурном процессе, его роль и значение как важнейшей составляющей мировой культуры в целом.

Дисциплина «Теория драмы» тесно связана с другими дисциплинами истории и теории мировой художественной культуры, такими как История зарубежного и русского драматического театра, История музыки, История зарубежной и русской литературы и др.; профессионального цикла — Организация театрального дела в России, а также с рядом гуманитарных дисциплин — История, Культурология.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Теория драмы» направлено на формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (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.
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 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 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.
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	Знает: - возможности и проблемы телесного аппарата актера; - основы пластического, речевого и психофизического тренинга; Умеет: - использовать основные приемы управления состоянием актера с помощью психофизического

	психофизическог о тренинга.	тренинга; - побуждать актеров поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического и речевого тренинга; Владеет: - навыками пластического и психофизического тренинга.

4. Структура и объем дисциплины, виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины «Теория драмы» составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов). Структурно курс состоит из разделов и тем.

Форма промежуточной аттестации – экзамен в 9 семестре для студентов очной формы обучения.

Очная форма обучения

Виды учебной работы		Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		32
Лекции		10
Практические занятия		22
Форма промежуточной аттестации - экзамен		36
2. Самостоятельная работа		40
Трудоемкость	час.	108
	ЗЕТ	3

5. Содержание учебной дисциплины.

5.1. Тематический план для очной формы обучения

№ №	Наименование темы дисциплины	Контактн ая работа, час.		СРС	Всего часов
		Л	ПЗ		
1.	Введение в предмет «Теория драмы»	1		2	3
Раздел 1. Основные этапы в создании теории драмы					
2	Тема 1. Основные этапы в создании теории драмы	1	2	2	5
Раздел 2. Принципы разделения словесного творчества на роды					
3	Тема 2. Теоретические основы разделения словесного творчества на эпос, лирику, драму	1	3	4	8
4	Тема 3. Сочетание в драме авторского и исполнительного начал	1	2	4	7
Раздел 3. Основные категории анализа драматического произведения					
5	Тема 4. Характер в драматическом произведении	1	2	4	7
6	Тема 5. Сюжет в драматическом произведении	1	2	4	7

7	Тема 6. Конфликт в драматическом произведении	1	2	4	7
8	Тема 7. Композиция пьесы		3	4	7
9	Тема 8. Специфика текста в драматическом произведении	1	2	4	7
Раздел 4. Жанр и стиль драматического произведения					
10	Тема 9. Основные жанры в драматургии. Жанр пьесы и жанр спектакля	1	2	4	7
11	Тема 10. Стили в драматургии. Стил ь и стилизация	1	2	4	7
	<i>Зачет с оценкой</i>				36
	Итого, час.	10	22	40	108

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 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).

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.

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.

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.

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 семинарских занятий и выполнения самостоятельных работ. Формы текущего контроля знаний: устный опрос, письменный опрос.

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 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

очная форма обучения

Семинар 1. Тема 1. Основные этапы в создании теории драмы

Вопросы для обсуждения:

1. Создание основ теории драмы в «Поэтике» Аристотеля
2. Теория драмы в трудах Лессинга, Гегеля, Белинского

Семинар 2. Тема 2. Теоретические основы разделения словесного творчества на эпос, лирику, драму

Вопросы для обсуждения:

1. Основные родовые признаки эпических, лирических и драматических произведений
2. Виды (жанры) в эпосе, лирике и драме

Семинар 3. Тема 3. Сочетание в драме авторского и исполнительного начал

Вопросы для обсуждения:

1. Сценическое воплощение как форма существования драмы
2. Разные типы взаимодействия автора (драматурга) и исполнителя (режиссера, актера) в истории театра

Семинар 4. Тема 4. Характер в драматическом произведении

Вопросы для обсуждения:

1. Характер и жанр
2. Возникновение и развитие типов и архетипов
3. Эволюция характера

Семинар 5. Тема 5. Сюжет в драматическом произведении

Вопросы для обсуждения:

1. Фабула и сюжет
2. Соотношение «сюжет – характер»
3. Трансформация сюжетов
4. Мигрирующие сюжеты

Семинар 6. Тема 6. Конфликт в драматическом произведении

Вопросы для обсуждения:

1. Конфликт как отражение противоречий действительности
2. Типы конфликта

Семинар 7. Тема 7. Композиция пьесы

Вопросы для обсуждения:

1. Основные элементы композиции
2. Анализ текстов по элементам композиции

Семинар 8. Тема 8. Специфика текста в драматическом произведении

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности монолога, диалога и полилога в драме
2. Эволюция этих форм в процессе развития драматургии

Семинар 9. Тема 9. Основные жанры в драматургии. Жанр пьесы и жанр спектакля**Вопросы для обсуждения:**

1. Основные жанры в драматургии
2. Проблема эволюции жанров

Семинар 10. Тема 10. Стили в драматургии. Стил ь и стилизация**Вопросы для обсуждения:**

1. Преломление ведущих стилей эпохи в драматических произведениях
2. Соотношение стиля автора и стиля спектакля в разные периоды истории театра

7. Оценочные материалы средств 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 вопросы и практические задания, необходимые для оценки результатов обучения (рубежной и промежуточной аттестации) по дисциплине.

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

Оценочные материалы по дисциплине представлены в приложении.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**8.1 Перечень основной и дополнительной литературы****а) основная**

1. 1. Гегель Г.В.Ф. Лекции по эстетике. Спб.: Наука, 2007

2. Костелянец Б. Драма и действие / Лекции по теории драмы. – М.: Совпадение, 2007
3. 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"
4. Хализев В. Драма как явление искусства. – М.: Искусство, 1978

б) дополнительная

1. Аникст А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. Теория драмы от Гегеля до Маркса. – М.: Наука, 1983; Ремесло драматурга
2. Бентли Э. Жизнь драмы. – М.: Айрис-пресс, 2007
3. Владимиров С. Действие в драме. – СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2007
4. Гончарова-Грибовская С. Комедия в русской драматургии конца XX-начала XXI веков. – М., 2008
5. Гиршман М. Ритм художественной прозы. – М.: Сов. писатель, 1982
6. Зингерман Б. Очерки истории драмы XX века. – М.: Наука, 1979
7. Катыхова Д. Вопросы теории драмы. – СПб., 2016
8. Лоусон Дж.Г. Теория и практика создания пьесы и киносценария. – М.: Искусство, 1960
9. Мелетинский Е. Поэтика мифа. – М.: Наука, 1974
10. Набоков В. Лекции о драме. – М.: Азбука-классика, 2008
11. Поляков М. О театре. Поэтика, семиотика, теория драмы. – М.: Международное агенство, 2000
12. Сахновский-Панкеев В. Драма. Конфликт, композиция, сценическая жизнь. – СПб.: Изд-во ЛГИТМиК, 1969
13. Силюнас В. Стиль жизни и стили искусства. – СПб., 2000
14. Чистюхин И. О драме и драматургии. – СПб., 2021
15. Щукина-Фадеева Н. Теория драмы / Учебная программа. – Тверь: Тверской гос. университет, 2013

8.2. Интернет-ресурсы

1. Национальная электронная библиотека России <http://xn--90ax2c.xn--p1ai/>
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. Российский федеральный образовательный портал / Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций – <http://www.edu.ru/>
6. Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>
7. Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>
8. Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>
9. 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 «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 искусствоведения

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной
и методической работе
_____/Морозова И.С./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ИНСЦЕНИРОВКА ПРОЗЫ»

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 7 от 17.06.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Инсценировка прозы» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. N 1127 (с изм. и доп. от 26.11.20 г. и 08.02.21 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», учебного плана подготовки магистрантов, одобренного Ученым советом (протокол № 8 от 04.07.2024г.) и утвержденного ректором института.

Дисциплина «Инсценировка прозы» имеет практическую направленность и ориентирована на развитие у магистрантов профессиональных навыков инсценирования прозаического (поэтического) произведения и выработать комплекс умений, позволяющих создать базовую основу для постановки спектакля (инсценировка, пьеса по мотивам, сценарий, либретто).

Изучение дисциплины необходимо для формирования практических навыков, общих умений, знаний и представлений, необходимых и достаточных для приоритетного развития сферы культуры и театрального дела, сохранения и развития театрального 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.

Общая трудоемкость учебной дисциплины «Инсценировка прозы» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).

Формы промежуточной аттестации – зачет без оценки в 9 семестре для студентов очной формы обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели:

1. Ознакомить обучающихся с принципами инсценирования прозы, развить и укрепить навыки самостоятельной работы по переводу прозаического произведения на язык сцены, сформировать у магистрантов умения в области создания прозаического, поэтического, документального спектакля;
2. Воспитание руководителя школьных и народных театров как творческой, гармонично развитой личности, способной воплотить на сцене современную и классическую драматургию.

Задачи:

1. Сформировать понимание правил и закономерностей создания инсценировки, пьесы по мотивам, сценария, либретто, литературной

- основы на базе прозаических, поэтических и документальных произведений;
2. Выработать умение драматургической работы над исходным (прозаическим, поэтическим, документальным) материалом с целью создания литературной основы для постановки спектакля;
 3. Дать магистранту необходимые теоретические и практические знания и навыки для работы в любительском (непрофессиональном) театре или школьном театральном коллективе.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Учебная дисциплина «Инсценировка прозы» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений базовой части Блока Б1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение дисциплины «Инсценировка прозы» направлено на формирование у студентов следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций (табл.1):

Таблица 1.
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
«Инсценировка прозы»

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: - историю и культуру, обычаи, этикет, социальные стереотипы других стран; - национально-культурные особенности искусства различных стран; - причины появления социальных обычаев и различий в поведении людей; - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе; Умеет: - оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; - проводить сравнительный анализ различных философских учений; - учитывать особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения;

		- адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; Владеет: -навыками создания недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач.
ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1. Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусств. ОПК-1.2. Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода.	Знает: - теорию и историю культуры и искусства от древности до современности; - основные 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; - 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.
ПК-1. Способность к самостоятельной разработке творческого театрального проекта, к реализации творческого замысла в части, соответствующей профилю своей специальности, к эффективному взаимодействию с другими участниками творческого процесса.	ПК-1.1. Осознает специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания ПК-1.2. Самостоятельно разрабатывает и реализует творческий замысел в области сценических искусств, в соответствии с выбранным профилем ПК-1.3. Обладает навыками креативной работы в области сценических искусств	Знает: - специфику театрально-творческой деятельности, систему творческих взаимодействий различных специальностей в процессе создания театрально-художественного произведения Умеет: - реализовывать творческий замысел в области сценических искусств в соответствии с профилем своей специальности; Владеет: - навыками креативной работы в области сценических искусств.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «Инсценировка прозы» составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).

Формы промежуточной аттестации – зачет без оценки в 9 семестре для студентов очной формы обучения.

Очная форма обучения

Виды учебной работы		Всего часов
1. Контактная работа, в том числе:		32
Лекции		6
Практические занятия		26
Форма промежуточной аттестации - зачет		
2. Самостоятельная работа		40
Трудоемкость	час.	72
	ЗЕТ	2

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. Введение в предмет. Драматург – автор инсценировки и пьесы по мотивам прозаического произведения.	1	2	2	5
2.	Тема 2. Инсценирование и инсценизация прозаического произведения.	1	4	6	11
3.	Тема 3. Инсценирование поэтических текстов.	1	5	8	14
4.	Тема 4. Литературный театр.	1	5	8	14
5.	Тема 5. Поэтический театр.	1	5	8	14
6.	Тема 6. Документальная драма. Вербатим.	1	5	8	14
	Зачет				
	ВСЕГО	06	26	40	72

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа магистрантов обеспечена учебно-методическими ресурсами в полном объеме. Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.

Электронная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

В ходе самостоятельной работы магистранты анализируют специальную литературу, изучают традиционные и современные формы организации профессиональной деятельности.

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;
- 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

Задание для самостоятельной работы по темам программы предполагают целью формирование навыков изучения и освоения прозаического материала – литературного источника в соответствии с компетенциями по получению

первичных профессиональных умений и навыков и освоения материала через творческую учебную практику.

Изучаемые темы:

1. Введение в предмет. Драматург – автор инсценировки;
2. Инсценирование и инсценизация прозаического произведения;
3. Инсценирование поэзии;
4. Литературный театр;
5. Поэтический театр;
6. Документальная драма и вербатим.

Содержание: магистрант должен освоить исторический материал, теорию драмы и основы драматургии – с тем, чтобы приступить к самостоятельной работе по написанию драматургического текста на основе литературного первоисточника (инсценировки, пьесы по мотивам, литературной композиции, сценария), представить поэтапно части работы на аудиторное обсуждение, в процессе которого обогащаются и наращиваются компетенции по изучению дисциплины.

Требования: задания выполняются в устной и письменной форме (последняя предполагает набор текста в программе Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, полуторный интервал).

Критерии оценивания:

10 – нетривиальная работа, выполненная на высоком уровне, найден драматургический прием, реализована самобытная художественная форма, присутствует оригинальность изложения, продемонстрировано уверенное владение усвоенным материалом;

8-9 – очень хорошая работа, продемонстрированы не только усвоенные по дисциплине знания, но и навыки творческого освоения исходного материала, оригинальность и самостоятельность мышления. Есть незначительные замечания по характеру изложения;

6-7 – хорошая работа, продемонстрированы усвоение фактических знаний и основные навыки овладения драматургическим методом, однако изложение не вполне закончено композиционно, характеры персонажи требуют доработки;

4-5 – средняя работа, демонстрирующая полученные навыки, которые реализованы механически, без эвристического мышления и оригинальной художественной формы;

2-3 – плохая работа, отрывочные знания по курсу, путаница в изложении, механистическое перенесение материала литературного источника в формат драматургического текста;

1 – отсутствие каких-либо знаний и методологических умений, оригинальности творческого мышления, самостоятельного поиска в решении задачи и пр.

0 – доказанный случай плагиата, работа не рассматривается, в журнал выставляется неудовлетворительная оценка.

Шкала пересчета баллов в обычные оценки: 1-3 (неудовлетворительно); 4-5 (удовлетворительно); 6-7 (хорошо); 8-10 (отлично).

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

Практическое занятие по теме 1.

Введение в предмет. Драматург – автор инсценировки.

Вопросы для обсуждения:

1. Отличие драматургии от литературы.
2. Пьеса и инсценировка.
3. Специфика работы драматурга. Действие – основа драматургического письма.
4. История инсценирования прозаического текста в отечественном и мировом театре.
5. Разнообразие инсценировок: форма, жанр, стиль, эпоха и т.п.

Практические задания:

1. Охарактеризуйте роль драматурга и его отличие от писателя, литератора, автора прозаического и поэтического произведения.
2. Предложите методы формирования базовых навыков понимания драматургического письма и искусства инсценирования в процессе образования.
3. Охарактеризуйте основные задачи драматурга при инсценировании прозы и поэзии.
4. Охарактеризуйте основные понятия по теории драмы.

Практическое занятие по теме 2.

Инсценирование и инсценизация прозаического произведения.

Вопросы для обсуждения:

1. Специфика инсценировки и инсценизации. Сходства и различия.
2. Отбор материала, выбор темы, композиция, тип драматургической организации.
3. Герои и персонажи.
4. Структура (монологическая, диалогическая, ансамблевая).
5. Речевая ткань.

Практические задания:

1. Охарактеризуйте типы инсценировок.
2. Охарактеризуйте форматы инсценизации.
3. Охарактеризуйте направления создания оригинальной пьесы по темам прозаического (прозаических) произведений.

Практическое занятие по теме 3.

Инсценирование поэзии.

Вопросы для обсуждения:

1. Специфика инсценировки поэтического текста.
2. Пьеса по поэтическим источникам.
3. Литературная композиция на основе поэзии.
4. Структура, форма, композиция инсценировки на основе поэтических источников.
5. Оригинальная пьеса на основе поэтических источников.

Практические задания:

1. Охарактеризуйте особенности инсценировки поэзии.
2. Приведите примеры спектаклей (моноспектаклей и спектаклей классического формата), созданных на основе поэтических произведений.
3. Приведите примеры интегрирования поэтических текстов в оригинальный драматургический текст, определите их роль и значение.
4. Охарактеризуйте методы и принципы работы инсценировщика и драматурга с поэтическим текстом.

Практическое занятие по теме 4.

Литературный театр.

Вопросы для обсуждения:

1. Охарактеризуйте своеобразие Литературного театра.
2. Определите возможные формы Литературного театра.
3. Отметьте сходства и различия инсценировок по прозаическим произведениям и инсценировок, созданных для Литературного театра.
4. Обозначьте принципы и методы работы драматурга над инсценировками для Литературного театра, укажите на отличия этой работы от работы над инсценировками и пьесами по мотивам, созданными на основе прозаических и поэтических произведений.
5. Приведите примеры классических спектаклей Литературного театра.

Практические задания:

1. Определите круг возможных инсценировок (прежде не выполненных) для Литературного театра из ряда русской классической литературы 18–20 вв.
2. Напишите экспликацию инсценировки для Литературного театра по следующим источникам: «Пиковая дама» А.С. Пушкина, «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова; «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Нос» и «Шинель» Н.В. Гоголя, «Господа Головлевы» М.Е. Салтыкова-Щедрина; «Судьба человека» М.А. Шолохова, «Усвятские шлемоносцы» Е.И. Носова и др.
3. Подготовьте синопсис инсценировки одного из рассказов О. Уайльда по выбору. Предложите и обоснуйте выбор рассказов для инсценировки других зарубежных писателей-классиков.

Практическое занятие по теме 5.

Поэтический театр.

Вопросы для обсуждения:

1. Охарактеризуйте своеобразие Поэтического театра.
2. Определите возможные формы Поэтического театра.
3. Отметьте сходства и различия инсценировок по прозаическим произведениям и инсценировок, созданных для Поэтического театра.
4. Обозначьте принципы и методы работы драматурга над инсценировками для Поэтического театра, укажите на отличия этой работы от работы над инсценировками и пьесами по мотивам, созданными на основе прозаических и поэтических произведений.
5. Приведите примеры классических спектаклей Поэтического театра.

Практические задания:

1. Определите круг возможных инсценировок (прежде не выполненных) для Поэтического театра из ряда русской классической литературы 18–20 вв.
2. Напишите экспликацию инсценировки для Поэтического театра по стихам В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова; Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева, С.А. Есенина; В.В. Маяковского, В.В. Хлебникова, поэтов-шестидесятников и др.
3. Подготовьте синопсис инсценировки поэзии Дж. Г. Байрона, У. Блейка, Т.С. Элиота, У.Б. Йетса – по выбору. Предложите и обоснуйте выбор стихов для инсценировки других зарубежных писателей-классиков.

Практическое занятие по теме 6.

Документальная драма

Вопросы для обсуждения:

1. Дайте исторический очерк развитию документальной драмы в 20 и 21 вв. Покажите сходства и различия произведений.
2. Определите эстетическое своеобразие документальной драмы.
3. Охарактеризуйте основные тенденции развития отечественной документальной драмы.
4. Охарактеризуйте понятие и драматургию Вербатима.
5. Определите методы и принципы работы драматурга с документальными материалами для создания на их основе инсценировки и оригинальной пьесы.

Практические задания:

1. Проведите архивные изыскания для определения содержания инсценировки по документальным материалам.
2. Напишите экспликацию инсценировки на основе документальных материалов периода Великой Отечественной войны.
3. Напишите экспликацию инсценировки на основе документальных материалов периода Олимпиады-2014.
4. Напишите одноактную инсценировку на основе исторического архива Государственного академического театра им. Евг. Вахтангова.
5. Напишите одноактную инсценировку на основе исторического архива Театрального института им. Бориса Щукина.

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.

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

а) основная:

1. Аль Д.Н. Основы драматургии: учебное пособие. – М.: 2019
2. Поламишев, А.М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пьесы. С приложением военных рассказов: учебное пособие / А.М. Поламишев. – Санкт-Петербург: 2019

б) дополнительная:

1. Аникст А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. – М., 1971.
2. Аникст А. Теория драмы от Гегеля до Маркса. М., 1983.
3. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: 1979.
4. Бентли Э. Жизнь драмы. – М.: 2004.
5. Владимиров С. Действие в драме. М. –Л., 1972.
6. Волькенштейн В. Драматургия. Метод исследования драматических произведений. – М.: 1929.
7. Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. М., 2017.
8. Костелянц Б. Драма и действие. М., 1976.
9. Пави П. Словарь театра. М., 1991.
10. Сахновский-Панкеев В. Драма. Конфликт – композиция – сценическая жизнь. Л., 1969.
11. Скороход Н.С. Как инсценировать прозу. Проза на русской сцене: история, теория, практика. Санкт-Петербург, 2010.
12. Теория литературы: В 2 т. / Под ред. Н.Д. Тamarченко. М., 2004.
13. Хализев В.Е. Драма как род литературы (поэтика, генезис, функционирование). М., 1986.
14. Хализев В.Е. Драма как явление. М., 1978.
15. Хализев В.Е. Теория литературы. М., 2002.
16. Аникст А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М., 1967.

8.2. Интернет-ресурсы

1. Театральная библиотека – <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/play>
2. Домик драматургов – <http://lib.ru/>
3. Пьесы со всего мира – <http://world-play.ru/?page=index>
4. Драматургия.ру – <http://dramaturgija.ru/>
5. Библиотека Максима Мошкова – <http://lib.ru>

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

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

9. Описание материально-технической базы

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

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

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

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

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	учебные аудитории (помещения, залы) для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, индивидуальных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
2	учебные аудитории (помещения, залы) для самостоятельной работы
3	учебная мебель - ученические столы и стулья
4	компьютеры с программным обеспечением
5	проектор и экран для мультимедийного проектора
6	интерактивная доска или флипчарт
7	презентации лекций, электронные учебно-наглядные пособия
8	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./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)
квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 27 от 01.07.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

ВВЕДЕНИЕ

1. Рабочая программа дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1116 (с изм. и доп. от 26.11.20 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024 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 дисциплины «Элективные курсы по физической культуре», 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 дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» составляет 9 зачетных единиц (324 академических часа). Структурно дисциплина состоит из разделов и тем.

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки в 5-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 ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины (модули) образовательной программы высшего образования (далее ОП ВО) по специальности 52.05.02 Режиссура театра.

Дисциплина является обязательным разделом гуманитарного компонента образования и направлена на формирование физической культуры личности студента, подготовку к социально-профессиональной деятельности, сохранение и укрепление здоровья. 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 двигательных действий и трюков. 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 «Элективные курсы по физической культуре» направлено на формирование следующих универсальных и профессиональных компетенций (табл.1):

**Таблица 1. Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Элективные курсы по физической культуре»**

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения
<i>УК-7. 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.

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 академических часа (9 зачетных единиц), дисциплина изучается студентами очной формы

обучения со 2-го по 5-ый семестры. Форма промежуточной аттестации — зачет без оценки в пятом семестре.

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	4
2. Самостоятельная работа		48	48	48	48	192
Трудоемкость	час.	80	80	80	80	324

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Тематический план для очной формы обучения

1	Наименование темы дисциплины	Контакт ная 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	2	-	2
2.	Тема 2. Техника безопасности	18	-	18
Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности				
3.	Тема 3. Гимнастика	26	48	74
4.	Тема 4. Атлетическая гимнастика	26	48	74
5.	Тема 5. Спортивная аэробика	28	48	76
6.	Тема 6. Подвижные и спортивные игры	28	48	76
	Зачет			4
	Всего	128	192	324

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

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. Задания для подготовки к практическим занятиям

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

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине включает:

- перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования;
- описание шкал оценивания;

- критерии и процедуры оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания;
- типовые практические задания, необходимые для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по дисциплине.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме практического зачета без оценки (второй семестр) по практическим заданиям на основе пройденного материала.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в Приложении к рабочей программе дисциплины.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов

Основная литература:

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.

Дополнительные источники:

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.

8.2. 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

Кафедра философии, истории и теории культуры

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной
и методической работе
_____/Морозова И.С./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 10 от 20.06.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык как иностранный» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1116 (с изм. и доп. от 26.11.20 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024 г.) и утвержденного ректором Института.

Трудоемкость дисциплины «Русский язык как иностранный» составляет 7 зачетных единиц (252 академических часа).

Формы промежуточной аттестации – зачет без оценки в 1 семестре и зачет с оценкой во 2 семестре для студентов очной формы обучения.

Настоящая программа предназначена для языковой подготовки иностранных граждан. На занятиях внимание уделяется всем аспектам изучения языка: «Грамматика», «Аудирование», «Чтение», «Разговор», «Письмо» и «Стиль речи». Основной единицей учебной работы являются практические занятия, в меньшей степени – лекционные. Для формирования практических навыков и умений введена система обучающих игр.

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель: формирование у иностранных обучающихся коммуникативно-речевой компетенции владения русским языком, позволяющей иностранцу удовлетворять основные коммуникативные потребности при общении с носителями языка в социально-бытовой, социально-культурной, профессиональной (учебной, научной, производственной и др.) сферах и развитие у будущего специалиста - участника профессионального общения комплексной компетенции на русском языке.

Задачи

- сформировать у обучающихся общекультурную, языковую, речевую, профессионально-деловую компетенции: т.е. умение посредством языка, предметных и социокультурных знаний организовать и оптимизировать тот или иной вид профессионально-делового взаимодействия личностей;
- 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 как иностранный» относится к ФДТ. Факультативы основной образовательной программы высшего образования. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Речевые навыки, полученные при изучении «Русского языка как иностранный», будут использованы студентами при освоении дисциплин гуманитарного цикла, при написании выпускной квалификационной работы.

3. Планируемые результаты обучения

Шифр и наименование компетенции	Описание результатов обучения
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу ОК-6 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия	Знать русский алфавит; гласные и согласные звуки; ударение и ритмику; правила произношения; основу слова и окончание; корень, префикс, суффикс; имя существительное; одушевленные и неодушевленные имена существительные; значение и употребление падежей; местоимение; значение, склонение и употребление местоимений; числительное; имя прилагательное; род и число; глагол; инфинитив; несовершенный и совершенный вид глагола; время глаголов; спряжение глаголов; глагольное управление; глаголы движения без приставок и с приставками; предлоги и их значения; простое и сложное предложение. Уметь писать в соответствии с правилами русской графики; определять род существительных; ставить существительные в формы единственного и множественного числа, в беспредложные и предложно-падежные формы, употреблять глагол в настоящем, прошедшем и будущем временах; использовать наречия при глаголах; использовать языковой и речевой материал при построении высказывания; оформлять речевое высказывание в соответствии с нормами современного русского языка. Владеть основными навыками - речевой культуры - употреблять языковые средства в соответствии с коммуникативной ситуацией; - системой достаточных знаний по всем уровням языка: фонетическому (орфоэпия, орфография), грамматическому

	(морфология, синтаксис, словообразование, пунктуация), лексическому (выбор слова, сочетаемость слов и т.д.), стилистическому (стили языка и речи); - умениями организовывать речь в соответствии с видом и ситуацией общения, а также правилами речевого этикета. - правильно применять языковые средства в устной и письменной речи в процессе межличностной и профессиональной коммуникации; - направлять диалог в соответствии с целями профессиональной деятельности.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Трудоемкость дисциплины «Русский язык как иностранный» составляет 7 зачетных единиц (252 академических часа).

Формы промежуточной аттестации – зачет без оценки в 1 семестре и зачет с оценкой во 2 семестре для студентов очной формы обучения.

Очная форма обучения

Виды учебной работы		Количество часов		
		1 семестр	2 семестр	Всего
1. Контактная работа, в том числе:		96	64	160
Лекции		6	-	6
Индивидуальные занятия		90	64	154
Форма промежуточной аттестации – зачеты		зачет без оценки	зачет с оценкой	
2. Самостоятельная работа		48	44	92
Трудоемкость	час.	144	108	252
	ЗЕТ	4	3	7

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. Русский язык в речевой деятельности.	1	8	5	14
2.	Тема 2. Корректировочная фонетика: Гласные и согласные. Ритмика слова, интонация, слоговоеделение, ударение. Гласные	-	8	5	13

	и согласные. Оглушение согласных. Правила чтения в безударных позициях.				
3.	Тема 3. Основные значения в.п. сущ.-х, мест., прилаг. (объект, конструкция кто похож на кого, время, направление движения). Глаголы движения. Прямая и косвенная речь. Сложноподчиненное предложение со словом “который” в в.п.	-	10	5	15
4.	Тема 4. Основные значения р.п. сущ., мест., прилаг. (лицо – обладатель; отрицание наличия; место; характеристика, принадлежность; время, количество). Сложноподчиненное предложение со словом “который” в р.п.	-	10	6	16
5.	Тема 5. Т.п. сущ., прил. и мест. и его основные значения: совместности; профессии, занятия, увлечения; характеристика человека; определение; инструмент; время. Т.п. с предл. под, над, перед, между, рядом для обозначения места. Склонение сущ., прилаг., мест. во мн.ч. Обобщенно-личные предложения. Сложноподчиненное предложение с придат. определительными, условными уступительными. Активные и пассивные конструкции с глаголами НСВ и СВ. Употребление глаголов с частицей –ся. Переходные и непереходные глаголы.	-	10	6	16
6.	Тема 6. Общение. Речевой этикет	0,5	10	6	16,5
7.	Тема 7. Говорение как вид речевой деятельности. Техника речи	0,5	10	6	16,5
8.	Тема 8. Орфоэпические нормы. Речевые ошибки	0,5	10	6	16,5
9.	Тема 9. Морфологические нормы. Речевые ошибки	0,5	10	6	16,5
10.	Тема 10. Синтаксические нормы. Речевые ошибки	0,5	8	5	13,5
11.	Тема 11. Лексические нормы. Богатство речи	0,5	10	6	16,5
12.	Тема 12. Стили языка. Стилистические нормы	0,5	8	5	13,5
13.	Тема 13. Устная речь. Особенности, законы	0,5	10	5	15,5
14.	Тема 14. Письменная речь.	0,5	8	5	13,5
15.	Тема 15. Устная речь. Языковые средства создания выразительности речи. Театральные профессии.	0,5	10	5	15,5
16.	Тема 16. Устная речь. Виды театров.	-	7	5	12
17.	Тема 17. Письменная речь. Театральные жанры.	-	7	5	12
	Итого	6	154	92	252

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Работа над собственной речью 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 является залогом успешности.

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 как иностранный». Цель СРС – обучение иностранных обучающихся аспектам русского языка и

видам речевой деятельности для формирования у них коммуникативной, культурно-бытовой и профессиональной компетенций, развитие лингвистического мышления студентов.

Задачи СРС:

- развитие навыков практического пользования русским языком.
- выработать умение критично относиться в оценке своих грамматических и речевых ошибок;
- сформировать навык работы со справочной литературой;
- расширить общекультурный и профессиональный кругозор.

Для самостоятельного изучения отводятся темы, которые хорошо разработаны в учебниках, учебных пособиях и не представляют особой трудности для студентов.

Формы самостоятельной работы разнообразны. Во время самостоятельной подготовки студенты должны изучить необходимую учебно-методическую литературу, предложенную преподавателем по каждой теме, познакомиться с различными точками зрения на предмет изучения, сопоставить их; выполнить практикум.

6.2. Методические рекомендации преподавателям по организации изучения дисциплины

При проведении практических занятий по данной дисциплине проводятся: опрос, тестирование по изучаемым темам курса, разбор конкретных ситуаций, разбор практических заданий. 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 лекционных 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.

6.3. Задания для подготовки к занятиям семинарского типа (практическим занятиям) по очной форме обучения

- **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.
- **Постарайтесь усвоить рекомендации по хорошему слушанию, данные психологами:**

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.

Относитесь к восприятию следующим образом:

- 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.

- **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.

2. Практическое занятие по теме «Общение. Речевой этикет»

Цель. Задания направлены на формирование компетенции ОК-6.

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.

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.

1. Практическое занятие по теме «Говорение как вид речевой деятельности. Техника речи»

Цель. Задания направлены на формирование компетенции ОК-6.

Вопросы для обсуждения:

1. Говорение как вид речевой деятельности.
2. 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 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).

2. 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...

3. 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.

Самостоятельная работа

1. Поработайте над произношением

Научитесь произносить скороговорки.

2. 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 попробовать, поблагодарите.

3. 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, попорченные ценности, хоженные тропы, считанные дни, невиданный успех, неожиданный гость.

4. Практическое занятие по теме «Орфоэпические нормы. Речевые ошибки»

Цель. Задания направлены на формирование компетенции ОК-6.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие нормы. Признаки нормы.
2. Основные типы норм.
3. Орфоэпические нормы: нормы произношения, ударения.
4. Словари.

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, непрячьтесь, прочтите, лягте, невтерпёж, спешишь, улечься навзничь, фальшь, пять клочья, дач, много встреч, передач, туч, ветер могуч, как будто, как-нибудь, январский, сентябрьский, шестнадцать, шестьсот.

5. Практическое занятие по теме «Морфологические нормы. Речевые ошибки»

Цель. Задания направлены на формирование компетенции ОК-6.

Вопросы для обсуждения:

1. Имя существительное.
2. Имя прилагательное.
3. Числительное.
4. Глагол.

Примерные практические задания:

1. 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, протезе, коллега, крупье, хиппи

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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?

6. Практическое занятие по теме «Стили языка. Стилистические нормы»

Цель. Задания направлены на формирование компетенции ОК-6.

Вопросы для обсуждения:

1. Стили русского литературного языка.
2. Стилистические нормы.

7. Практическое занятие по теме «Устная речь. Особенности, законы»

Цель. Задания направлены на формирование компетенции ОК-6.

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.

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?

7. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине включает:

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

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Рекомендуемая литература (основная):

1. Антонова В.Е., Нахабина М.М., Сафронова М.В., Толстых А.А. Дорога в Россию. – учебник русского языка (базовый уровень). – СПб.: Златоуст, 2016.
2. Миллер Л.В., Политова Л.В. Жили-были... 12 уроков русского языка. Базовый уровень. Учебник. – 2-е изд., испр. – СПб.: Златоуст, 2005. – 200 с.
3. Герасимова Л.Л. Учимся писать по-русски: учеб. пособие по развитию навыков письменной речи иностранных учащихся / Л. Л. Герасимова. – МГУ, 2017.
4. Герасимова Л. Л. Изучаем глаголы движения: учеб. пособие / Л. Л. Герасимова, Л. П. Макарова. – МГУ, 2012.
5. Макарова Л. П. Лексико-грамматические задания: учеб. пособие для иностранных учащихся; базовый уровень / Л. П. Макарова, Л. Л. Герасимова. – М.: Изд-во МГУ, 2013.

Рекомендуемая литература (дополнительная):

1. Андрюшина Н.П., Макова М.Н., Пращук Н.И. Тренировочные тесты по РКИ. Базовый уровень. – М., 2003.
2. Государственный образовательный стандарт по РКИ. Базовый сертификационный уровень. – М.-СПб.: «Златоуст», 2005.
3. Балыхина Т.М., Румянцева Н.М., Царева Н.Ю. Адаптационные тексты (Базовый уровень общего владения РКИ): учебное пособие. – Моск. гос. ун-т. печати. - М.: МГУП, 2003.

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. Граудина Л. К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П. Грамматическая правильность русской речи. Стилистический словарь вариантов. 2-е изд., испр. и доп. М., 2001.
8. Иванова Т. Ф., Черкасова Т. А. Русская речь в эфире. Комплексный справочник. 2-е изд., испр. М., 2002.
9. Полный справочник по орфографии и пунктуации / Под ред. О. А. Соболевой. М., 1999.
10. Сворцов Л. И. Культура русской речи: Словарь-справочник. М., 2003.
11. Словарь русского языка: В 4-х т. / Под ред. А. П. Евгеньевой. М., 1999. Т. I – IV.
12. Соловьев Н. В. Словарь правильной русской речи. М., 2006.
13. Толковый словарь русского языка: В 4-х т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. М., 1934 – 1940. Т. I – IV.
14. Толковый словарь русского языка: (Языковые изменения конца XX столетия) / Под ред. Г. Н. Складневской. М., 2001.
15. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / Пер. с нем. и дополнения О. Н. Трубачева. М., 1964 – 1973. Т. I – IV.

8.2. 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.

2. <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. Словари:

Грамматические словари, словари сочетаемости;
Исторические словари Орфографические словари;
Орфоэпические словари;
Синонимические словари;
Словари антонимов;
Толковые словари, учебные толковые словари;
Топонимические словари;
Этимологические словари;
Фразеологические словари.

8.3. Информационные технологии, используемые в обучении

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа используется ЭБС «Руко́нт» <http://rucont.ru/>. и мультимедийные средства.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№	Наименование объектов материально-технического обеспечения учебной дисциплины
1	Компьютер с программным обеспечением
2	Проектор с экраном
3	Доска/ Флип-чарт
4	Раздаточные материалы, тесты

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./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ГРИМА

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 76 от 26.06.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы грима» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1116 (с изм. и доп. от 26.11.20 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024 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 наклейки); 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 академических часов),

Форма промежуточной аттестации – зачёт в 1-ом семестре для студентов очной формы обучения.

Очная форма 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
Зачет			
Всего, час.	10	26	36

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.

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.

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. Кристофан, 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 музыкальной выразительности

СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебной, научной
и методической работе
_____/Морозова И.С./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕОРИИ И ГРАМОТЫ

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 16 от 26.06.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы музыкальной теории и грамоты» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.11.2017 г. № 1116 (с изм. и доп. от 26.11.20 г.); Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024 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 2 зачетных единицы (72 академических часа), структурно дисциплина состоит из разделов и тем.

Формы промежуточной аттестации – зачет без оценки в третьем 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 теории и музыкальной 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; - 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

Трудоемкость дисциплины «Основы музыкальной теории и грамоты» составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа), структурно дисциплина состоит из разделов и тем.

Формы промежуточной аттестации – зачет без оценки в третьем семестре для студентов очной формы обучения.

Очная форма обучения

Виды учебной работы		3 семестр	Итого
1. Контактная работа, в том числе:		16	16
Лекции		-	-
Практические занятия		16	16
Форма промежуточной аттестации		зачет	
2. Самостоятельная работа		56	56
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 часов
		Л	ПЗ		
1.	Введение в дисциплину «Основы музыкальной теории и грамоты»	-	2	2	4
2.	Тема 1. Звук. Нотные знаки и письмо.	-	2	12	14
3.	Тема 2. Метр, темп, ритм, размер. Такт, затакт, паузы. Агогика.	-	4	12	16
4.	Тема 3. Интервалы.		4	14	18
5.	Тема 4. Лад. Тональность.		4	14	18
	<i>Зачет</i>				
	<i>Итого</i>	-	16	56	72

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.

6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям

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.

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.

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.

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./
«04» июля 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ

по направлению подготовки
52.05.02 Режиссура театра
(уровень – специалитет)

квалификация «*Режиссёр драмы*»

Форма обучения: очная

*Рассмотрена на заседании кафедры,
протокол № 10 от 20.06.2024 г.*

*Одобрена на заседании Ученого совета,
протокол № 8 от 04.07.2024 г.*

МОСКВА 2024

Введение

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономики» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 52.05.02 Режиссура театра, 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 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 17.08.2020 г. №1037); учебного плана, одобренного Ученым советом (Протокол № 8 от 04.07.2024 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 без оценки в 9 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 52.05.02 Режиссура театра.

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 принимать обоснованные экономические решения в различных	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; Умеет:

областях жизнедеятельности	УК-9.2 Определяет источники финансирования спектакля (проекта)	- 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 «Основы экономики» составляет 1 зачетную единицу (36 академических часов).

Форма промежуточной аттестации – зачет без оценки в 9 семестре для студентов очной формы обучения.

Очная форма обучения

Виды учебной работы		Очная форма обучения, 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

№ п/п	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	1	4	6
2	Тема 2. Рыночная система, механизм функционирования	1	2	4	7
3	Тема 3. Экономика организации. Издержки, доходы и прибыль организации.	1	2	3	6
4	Тема 4. Экономика и финансы домохозяйства	1	2	3	6
5	Тема 5. Макроэкономическая политика государства	1	1	3	5
6	Тема 6. Инфляция и безработица. Социальная политика государства.	1	2	3	6
Зачет					

	<i>Итого</i>	6	10	20	36

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. Заочная форма обучения

1. Практические занятия 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.

2. Практические занятия 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.

Оценочные материалы представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.

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 «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.

№ п/п	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