



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Философия

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра философии и истории**
Учебный план 2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

| | | |
|-------------------------|-----|----------------------------|
| Часов по учебному плану | 144 | Виды контроля в семестрах: |
| в том числе: | | экзамен 7 |
| аудиторные занятия | 58 | зачет 6 |
| самостоятельная | 41 | |
| часов на контроль | 45 | |

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, доцент Свешникова Ирина Геннадиевна
кандидат искусствоведения, профессор Суворова Галина Дмитриевна

Рабочая программа дисциплины

Философия

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01
Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

составлена на основании учебного плана:

2022 Артист драматического театра и кино, очная, рхутвержденного

учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра философии и истории

Протокол от _____ 2023 г. № _

Срок действия программы: 2022-2026 уч.гг.

Зав. кафедрой Праздников Георгий Александрович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|---|---|
| 1 | Способствовать формированию и развитию личности студента, обогатить его духовный и интеллектуальный потенциал, помочь в выработке мировоззрения и развития мышления. |
| 2 | Задачи: 1. Дать представление о философии как науке, связанной с анализом мировоззренческих культурных универсалий, выработкой теоретических смыслов, задающих многообразие возможных миров для науки и искусства. 2. Ввести студента в пространство мирового философского процесса, результаты которого представляют собой наличные духовно-теоретические ресурсы, из которых можно черпать идеи и подходы как в личной жизни, так и в профессиональном творчестве. 3. Помочь студентам проявить специфические особенности феномена человека и его деятельности, предложить гуманистические смысложизненные модели и системы ценностей. В целях реализации этих задач содержательные особенности и структура программы связаны с попыткой органического совмещения логики историко-философского процесса как такового с осознанным выделением проблем мировоззренческого, личностного, художественно-эстетического плана, отвечающих профессиональным интересам студентов РГИСИ. |

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| | |
|--|---|
| Блок. Часть | Б1.О |
| Имея свои специфические цели и задачи, курс философии способен внести существенный вклад в профессиональную подготовку выпускников, давая им знания, способные обогатить их творческий потенциал и расширить понимание сущности искусства и культуры. Являясь базовой дисциплиной цикла философских дисциплин, изучаемых студентами в Института, философия тесно связана с эстетикой, социологией, культурологией, историей религии и при этом имеет отчетливую идейно-теоретическую соотнесённость с кругом ведущих профессиональных дисциплин: историей литературы и театра, теорией драмы и историей изобразительного искусства, русской и всемирной историей. | |
| Требования к предварительной подготовке обучающегося: | |
| 1 | Мифология |
| 2 | История русского театра |
| 3 | История русской литературы |
| 4 | История зарубежной литературы |
| 5 | История зарубежного театра |
| 6 | История России |
| Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: | |
| 1 | Эстетика |
| 2 | Основы государственной культурной политики. Культурология |

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

| |
|--|
| УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать 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, опыта |
| УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций |
| 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 контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода искусства |
| ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

| | |
|---------------------|--|
| 3.1 Знать: | |
| 3.1.1 | - содержание важнейших философских понятий и категорий; |
| 3.1.2 | - сущность основных этапов и характеристику ведущих тенденций мирового историко-философского процесса; |
| 3.1.3 | - сущность наиболее значительных философских концепций, осмысленных им при чтении определённого круга философских первоисточников. |
| 3.2 Уметь: | |
| 3.2.1 | - самостоятельно интерпретировать философские идеи и проблемы. |
| 3.2.2 | - использовать философскую методологию и философские положения при анализе явлений искусства и культуры. |
| 3.3 Владеть: | |
| 3.3.1 | - философским понятийным языком; |
| 3.3.2 | - культурой мышления на содержательном, логическом и коммуникативном уровнях. |

| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) | | | |
|--|---|----------------|--------------|
| Код занятия | Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия | Семестр | Часов |
| | Раздел 1. Западная философия от античности до первой половины XIX века | | |
| 1.1 | Смысл и назначение философии /Лек/ | 6 | 2 |
| 1.2 | Досократовская античная философия: космос и бытие /Лек/ | 6 | 3 |
| 1.3 | Софисты и сократ: от космоса к человеку /Лек/ | 6 | 2 |
| 1.4 | Античная философия высокой классики: платон и аристотель /Лек/ | 6 | 2 |
| 1.5 | Эллинистическая философия /Лек/ | 6 | 2 |
| 1.6 | Средневековая философия /Лек/ | 6 | 2 |
| 1.7 | Философия эпохи возрождения /Лек/ | 6 | 3 |
| 1.8 | Философия нового времени /Лек/ | 6 | 3 |
| 1.9 | Английская эмпирическая философия XVII-XVIII веков /Лек/ | 6 | 2 |
| 1.10 | Философия эпохи просвещения /Лек/ | 6 | 3 |
| 1.11 | Немецкая классическая философия /Лек/ | 6 | 3 |
| 1.12 | Социально-философская концепция К. Маркса /Лек/ | 6 | 3 |
| 1.13 | Самостоятельная работа /Ср/ | 6 | 33 |
| 1.14 | Самостоятельная подготовка /Зачёт/ | 6 | 9 |
| | Раздел 2. Западная философия второй половины XIX – начала XX веков | | |
| 2.1 | Философия иррационализма /Лек/ | 7 | 4 |
| 2.2 | Психоанализ /Лек/ | 7 | 2 |
| 2.3 | Неофрейдизм /Лек/ | 7 | 2 |
| 2.4 | Философская антропология /Лек/ | 7 | 2 |
| 2.5 | Феноменологическая философия /Лек/ | 7 | 1 |
| 2.6 | Экзистенциализм /Лек/ | 7 | 3 |
| 2.7 | Социальная философия Ортеги-и-Гассета /Лек/ | 7 | 1 |
| 2.8 | Философия постмодернизма /Лек/ | 7 | 1 |
| 2.9 | Самостоятельная работа /Ср/ | 7 | 4 |
| | Раздел 3. Русская философия с XVIII по XX века | | |
| 3.1 | Русская философская мысль XVIII — начала XIX веков /Лек/ | 7 | 1 |
| 3.2 | Западничество: П. Я. Чаадаева, А. И. Герцен /Лек/ | 7 | 1 |
| 3.3 | Начало славянофильства: Хомяков и Киреевский /Лек/ | 7 | 1 |
| 3.4 | Поздние славянофилы: Данилевский, Леонтьев, Розанов /Лек/ | 7 | 2 |
| 3.5 | Русский космизм /Лек/ | 7 | 1 |
| 3.6 | Философская система В. С. Соловьева /Лек/ | 7 | 1 |
| 3.7 | Метафизика Л. М. Лопатина /Лек/ | 7 | 1 |
| 3.8 | Метафизика всеединства: Флоренский, Булгаков, Карсавин /Лек/ | 7 | 2 |
| 3.9 | Религиозный неоромантизм Н. А. Бердяева /Лек/ | 7 | 0,5 |

| | | | |
|------|--|---|-----|
| 3.10 | Иррационализм в русской философии: Лев Шестов /Лек/ | 7 | 0,5 |
| 3.11 | Философско-религиозные воззрения И. А. Ильина /Лек/ | 7 | 0,5 |
| 3.12 | Интуитивизм: Н. О. Лосский, С. Л. Франк, А. Ф. Лосев /Лек/ | 7 | 0,5 |
| 3.13 | Самостоятельная работа /Ср/ | 7 | 4 |
| 3.14 | Самостоятельная подготовка /Экзамен/ | 7 | 36 |

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Смысл и назначение философии.
2. Философия как наука.
3. Античная философия как культурно-исторический феномен.
4. Античная натурфилософия.
5. Софистика как явление философии и культуры.
6. Философия Сократа как искусство жизни.
7. Сократические школы киников и киренаиков.
8. Концепция идеального космоса Платона.
9. Социально-политические взгляды Платона.
10. Философская концепция Аристотеля: метафизика и этика.
11. Социально-политические взгляды Аристотеля.
12. Эпикуреизм.
13. Скептицизм.
14. Стоицизм.
15. Неоплатонизм.
16. Средневековая философия: сущность и этапы развития.
17. Христианская философия Аврелия Августина.
18. Основные идеи философии томизма.
19. Основные принципы культуры и философии эпохи Возрождения.
20. Пантеистическая философия Николая Кузанского.
21. Социально-политическая концепция Н. Макиавелли.
22. Ренессансный скептицизм М. Монтеня.

Вопросы к экзамену:

1. Общие закономерности философского рационализма Нового времени.
2. Эмпирическая философия Ф. Бэкона.
3. Рационалистический метод Р. Декарта.
4. Философская концепция Б. Спинозы.
5. Философские взгляды Б. Паскаля.
6. Основные идеи английской эмпирической философии XVII-XVIII веков.
7. Специфика рационализма эпохи Просвещения.
8. Социальная философия Ж.-Ж. Руссо.
9. Критицизм И. Канта.
10. Метафизика нравственности И. Канта.
11. Трансцендентальный идеализм Ф. Шеллинга.
12. Философская концепция Г. Гегеля: основные идеи.
13. Материализм Л. Фейербаха.
14. Социальная философия К. Маркса.
15. Религиозно-этическая концепция С. Кьеркегора.
16. Философская концепция А. Шопенгауэра.
17. Философия Ф. Ницше.
18. Психоанализ З. Фрейда.
19. Аналитическая психология К. Юнга.
20. Неофрейдизм Э. Фромма.
21. Основные идеи философской антропологии XX века.
22. Феноменологическая философия.
23. Рационализм Х. Ортеги-и-Гассета.
24. Философия экзистенциализма.
25. Основные идеи философии постмодернизма.
26. Национальные особенности русской философии.
27. Основные идеи русской философии XVIII века.
28. Философские идеи общества «любомудров».
29. Христианская историософия П.Я. Чаадаева.
30. Философские взгляды А.И. Герцена.
31. Обоснование философии славянофильства А.С. Хомяковым.
32. Проблемы духовной жизни у И.В. Киреевского.

33. Теория культурно-исторических типов у Н.Я. Данилевского.
34. Эстетическое понимание истории К.Н. Леонтьева.
35. Философия В.В. Розанова.
36. «Философия общего дела» Н.Ф. Фёдорова.
37. Метафизика «всеединства» В.С. Соловьёва.
38. Конкретная метафизика П.А. Флоренского.
39. Софиология С.Н. Булгакова.
40. Религиозный неоромантизм Н.А. Бердяева.
41. Иррационализм Л. Шестова.

Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине:

Предметом тестового опроса может быть любая проблема курса.

5.2. Темы письменных работ

Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине:

Предметом тестового опроса может быть любая проблема курса.

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Аверинцев, С. С. София-логос. Словарь / С. С. Аверинцев. – Киев: Дух и литера, 2006.
2. Антология мировой философии: в 4 т. – М.: Мысль, 1969-1971.
3. Мамардашвили, М. К. Лекции по античной философии / М. К. Мамардашвили. – М.: Аграф, 1997. – 201 с.
4. Мамардашвили, М. К. Очерк современной европейской философии / М. К. Мамардашвили. СПб.: Азбука, 2012. – 600 с.
5. Мотрошилова, Н. В. Мыслители России и философия Запада / Н. В. Мотрошилова. – М.: Республика, 2007. – 462 с.

Дополнительная литература:

2. Аристотель. Никомахова этика. Политика. (Любое издание).
3. Барт Р. Мифологии. М., 2008.
4. Бердяев Н.А. О назначении человека. М., 1993.
5. Бердяев Н.А. Философия свободы: Смысл творчества. М., 1989.
6. Бердяев Н.А. Русская идея. М., 2000.
7. Гегель Г. Лекции по философии истории. М., 2005.
8. Герцен А.И. С того берега // Герцен А.И. Сочинения: в 2 т. М., 1986. Т. 2.С.3 – 117.
9. Гуссерль Э. Избранные работы. М., 2005.
10. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991.
11. Декарт Р. Рассуждения о методе; Страсти души. // Декарт Р. Сочинения: в 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 250-296; 481 – 572
12. Ильин И.А. О сопротивлении злу силою // Ильин И.А. Сочинения: в 2 т. М., 1993. Т. 1. С. 301-479
13. Камю А. Миф о Сизифе; Бунтующий человек // Камю А. Бунтующий человек. М., 1990. С. 23-90; 120-353
14. Кант И. Основы метафизики нравственности // Кант И. Критика практического разума. М., 1995. – С. 53-119
15. Кант И. Избранные мысли и суждения. Калининград, 2004.
16. Карсавин, Л. П. Религиозно-философские сочинения. М., 1992.
17. Киреевский И. В. Избранные статьи. М., 1984.
18. Леонтьев К. Н. Записки отшельника. М., 1992.
19. Лопатин Л. М. Статьи по этике. СПб., 2004. .
20. Лосев А. Ф. Философия имени; Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М., 1990. С. 11-187; 393-581
21. Лосский Н. О. Мир как органическое целое // Лосский Н. О. Избранное. М., 1991. С. 338-471
22. Марк Аврелий. Размышления. М., 2009.
23. Марк К., Энгельс Ф. Противоположность материалистического и идеалистического воззрений. М., 1966.
24. Макиавелли Н. Государь. СПб., 1997.
25. Монтень М. Опыты: в 3 кн. М., 1992.
26. Ницше Ф. Соч.: в 2 т. М., 1990.
27. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? М., 1991.
28. Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды. М., 2000.
29. Паскаль Б. Мысли. СПб., 1999.
30. Платон. Пир. Федр. Федон // Платон. Соч.: в 4 т. М., 1993. Т.2. С. 7-80; 81-134; 135-191.
31. Платон. Государство // Платон. Соч.: в 4 т. М., 1993. Т. 3. С. 79-420
32. Римские стоики: Сенека, Эпиктет. Марк Аврелий. М., 1995.
33. Розанов В. В. Уединённое; Опавшие листья // Розанов В. В. Соч.: в 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 195; Т. 2. С. 195 -629.
34. Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. СПб., 2001.
35. Россия глазами русского: Чаадаев, Леонтьев, Соловьёв. СПб., 1991.
36. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. М., 2004.
37. Соловьёв Вл. Чтения о Богочеловечестве // Соловьёв Вл. Соч.: в 2 т. М., 1989. Т.2. С. 5-152
38. Соловьёв Вл. Оправдание добра // Соловьёв Вл. Соч.: в 2 т. М., 1990. Т.1. С. 47-548
39. Спиноза Б. Этика. СПб., 1993.
40. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1987.
41. Фёдоров Н. Ф. Философия общего дела // Фёдоров Н. Ф. Сочинения. М., 1982.
42. Фейербах Л. Сущность христианства. М., 1965.
43. Флоренский П. А. Столп и утверждение истины // Флоренский П. А. Соч.: в 2 т. М., 1990. Т.1. С. 3-483.
44. Франк С. Л. Непостижимое // Франк С. Л. Сочинения. М., 1990. С. 183-528.

45. Фрейд З. Введение в психоанализ. СПб., 1999.
46. Фромм Э. Иметь или быть? М., 1990.
47. Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. М., 1977.
48. Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1993.
49. Хомяков А. С. Церковь одна // Хомяков А. С. Работы по богословию: в 2 т. М., 1994. Т.2. С. 5-24.
50. Чаадаев П. Я. Философические письма. Апология сумасшедшего // Чаадаев П. Я. Сочинения. М., 1989. С. 15-132; 139- 154.
51. Шелер М. Положение человека в космосе // Шелер М. Избр. произведения. М., 1994. С. 129-195
52. Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. М., 1991.
53. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. М., 1999.
54. Юнг К. Структура психики и архетипы. М., 2009.
55. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины[^]

1. Информационный портал «Библиотека М. Лебедева». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.philosophy.ru/> (дата обращения: 01.09.2023)
2. Информационный портал «Библиотека Максима Мошкова». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.ru /filosof/> (дата обращения: 01.09.2023)
3. Информационный портал «PSYLIB». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.psylib.kiev.ua/> (дата обращения: 01.09.2023)
4. Информационный портал «Цифровая библиотека по философии». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.filosof.historie.ru/> (дата обращения: 01.09.2023)
5. Информационный портал «Библиотека Гумер». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gumer.info/> (дата обращения: 01.09.2023)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения |
|---|---|
| Аудитория универсальная | Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой |

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Философия» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников, оригинальных философских трудов для того, чтобы сущностно осмыслить характеристику ведущих тенденций мирового философского процесса, содержание и особенности наиболее значительных философских концепций.

Самостоятельно интерпретируя философские идеи и проблемы, студент учится понимать философию как единство в многообразии и многообразии в единстве, приобретает навыки научного чтения и конспектирования, овладевает культурой мышления на содержательном, логическом и коммуникативном уровнях.

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

В объем самостоятельной работы студента может включаться написание мини-эссе по выбранной проблеме прослушанного курса, исследовательская работа по конкретному первоисточнику, а также подготовка докладов.

Темы для докладов:

1. Смысл и назначение философии.
2. Содержательное наполнение понятия бытия в досократовской античной философии.
3. Сократ: философия как искусство жизни.
4. Трактат искусства в философской концепции Платона.
5. «Никомахова этика» Аристотеля в контексте современности.
6. Сравнительный анализ моделей смысла жизни в эллинистической философии.
7. Концепция времени Августина Аврелия в контексте современной науки.
8. Загадки и уроки Н. Макиавелли.
9. Декарт: учение о страстях и правилах морального поведения.
10. Стоические мотивы в концепции Б. Спинозы.
11. Парадокс человека у Б. Паскаля.
12. Проблемы кантовской философии: этика долга против этики счастья.
13. Восточная философия и концепция А. Шопенгауэра.
14. Трагедия современной культуры в философии Ф. Ницше.
15. Проблемы художественного творчества в философии К. Юнга.
16. Судьба искусства в современном мире у Х. Ортеги-и-Гассета.
15. «Национальная идея» в русской философии.
16. Проблема смысла жизни в русской философии.
17. Проблемы духовной жизни в русской философии.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История (История России, всеобщая история)

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра философии и истории**
Учебный план 2022 Артист драматического театра и кино, очная.plxАКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

| | | |
|-------------------------|-----|--|
| Часов по учебному плану | 144 | Виды контроля в семестрах: зачет 1 зачет с оценкой 2 |
| в том числе: | | |
| аудиторные занятия | 120 | |
| самостоятельная | 7 | |
| часов на контроль | 17 | |

Программу составил(и):

канд. ист. наук, профессор Савельева Валентина Георгиевна

канд. ист. наук, доцент Сурева Наталья Викторовна

Рабочая программа дисциплины

История России

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01

Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

составлена на основании учебного плана:

2022 Артист драматического театра и кино очная. рхутвержденного

учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра философии и истории

Протокол от _____ 2023 г. № _

Срок действия программы: 2022-2026 уч.гг.

Зав. кафедрой Праздников Георгий Александрович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|---|---|
| 1 | Цель курса «История России» – сформировать у студентов цельное представление о ходе исторического развития России во взаимосвязи с историей европейских и азиатских исторических сообществ, во всей полноте политических, экономических, социокультурных факторов. Необходимо упорядочить текущие знания и представления студентов об истории, скорректировать используемый ими понятийный аппарат, познакомить студентов с ведущими проблемами, обсуждаемыми в современной исторической науке. |
| 2 | Основная задача курса – вскрыть значение исторического опыта нашей страны для понимания направлений её дальнейшего развития. |

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| | |
|---|-------------------------------|
| Блок. Часть | Б1.О |
| Курс «История России» является базовым для всех искусствоведческих исторических курсов: «История театра», «История литературы», «История изобразительного искусства», «История музыки»; он дает возможность рассматривать профессиональные дисциплины на историческом фоне. Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения общественно-научных дисциплин рабочего учебного плана: «Философия», «Эстетика». | |
| Требования к предварительной подготовке обучающегося: | |
| Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: | |
| 1 | История зарубежного театра |
| 2 | История зарубежной литературы |
| 3 | История русского театра |
| 4 | История русской литературы |
| 5 | История музыки |
| 6 | Философия |
| 7 | Эстетика |
| 8 | История зарубежного ИЗО |
| 9 | История русского ИЗО |

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

| |
|--|
| УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать 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, опыта |
| УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций |
| 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 |
| 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 контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода искусства |
| ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

| | |
|---------------------|---|
| 3.1 Знать: | |
| 3.1.1 | – примеры разрешения проблемных ситуаций на макроуровне и в межлических отношениях благодаря изучению отечественной истории и философских учений; |
| 3.1.2 | – различия в культурной политике разных зарубежных стран; |
| 3.1.3 | – сходство и различия разных видов исполнительских искусств в России и за рубежом; |
| 3.2 Уметь: | |
| 3.2.1 | – выстроить отношения с публикой при гастролях творческого коллектива за рубежом и при организации гастролей в России зарубежного коллектива или исполнителя; |
| 3.3 Владеть: | |
| 3.3.1 | – методами разрешения проблемных и конфликтных ситуаций; |
| 3.3.2 | – знаниями, позволяющими давать оценку не только современным произведениям искусства, но и известным по историческим источникам; |

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Код занятия | Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия | Семестр | Часов |
|--------------------|--|----------------|--------------|
| | Раздел 1. Предыстория. Россия до конца XVII века | | |
| 1.1 | Введение в историю /Лек/ | 1 | 2 |
| 1.2 | Домонгольская Русь /Лек/ | 1 | 2 |
| 1.3 | Период ордынской зависимости /Лек/ | 1 | 2 |
| 1.4 | Московское царство: становление российской государственности (конец XV – конец XVI вв.) /Лек/ | 1 | 4 |
| 1.5 | Российское общество и государство накануне и во время Смуты ((конец XVI – начало XVII вв.) /Лек/ | 1 | 6 |
| 1.6 | Российское общество и государство в XVII в. /Лек/ | 1 | 8 |
| 1.7 | Внешняя политика России в XVII в. /Лек/ | 1 | 6 |
| 1.8 | Самостоятельная работа /Ср/ | 1 | 4 |
| | Раздел 2. Российская империя в XVIII – XIX веках | | |
| 2.1 | Власть, общество и культура в России XVIII века /Лек/ | 1 | 4 |
| 2.2 | Российская империя и соседи в XVIII в. /Лек/ | 1 | 4 |
| 2.3 | Российское общество и власть в первой половине XIX в. /Лек/ | 1 | 4 |
| 2.4 | Российская империя в системе международных отношений XIX в. /Лек/ | 1 | 4 |
| 2.5 | «Великие реформы» и Российская империя в пореформенный период /Лек/ | 1 | 4 |
| 2.6 | Политические партии и движения в России во второй половине XIX – начале XX в. /Лек/ | 1 | 6 |
| 2.7 | Самостоятельная работа /Ср/ | 1 | 3 |
| 2.8 | Самостоятельная подготовка /Зачёт/ | 1 | 9 |
| | Раздел 3. Россия в новейшее время | | |
| 3.1 | Россия на рубеже XIX – XX вв. (1895 – 1917 гг.) /Лек/ | 2 | 4 |
| 3.2 | Россия в годы Первой мировой войны и революции 1917 г. /Лек/ | 2 | 6 |
| 3.3 | Гражданская война в России. Образование СССР /Лек/ | 2 | 6 |
| 3.4 | Советская власть и общество в конце 20-х – 30-х гг. XX века. /Лек/ | 2 | 6 |
| 3.5 | СССР в системе международных отношений в 20-е – 30-е гг. XX века /Лек/ | 2 | 6 |
| 3.6 | Вторая мировая война и советское общество /Лек/ | 2 | 6 |
| 3.7 | Советское общество в 1945-1953 гг. /Лек/ | 2 | 6 |
| 3.8 | СССР в Холодной войне /Лек/ | 2 | 6 |
| 3.9 | Советское общество и государство в 1965 – 1991 гг /Лек/ | 2 | 6 |
| 3.10 | Россия в глобальном мире после 1991 г. /Лек/ | 2 | 12 |
| 3.11 | Самостоятельная подготовка /ЗаО/ | 2 | 8 |

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену (1 семестр):

1. Догосударственный период: славяне в древности: быт, нравы, верования. Возникновение двух центров (Новгород, Киев) на пути «из варяг в греки».
2. Образование Древнерусского государства. Первые князья и их деятельность. Русь и Византия.
3. От язычества к христианству. Значение и последствия Крещения Руси.
4. Расцвет Киевской Руси. Деятельность Ярослава Мудрого. «Русская правда».
5. Распад Киевской Руси. Образование новых государственных центров (Владимиро-Суздальское княжество, Галицко-Волынское княжество, Новгородская земля). Их особенности.
6. Древняя Русь в период татаро-монгольского завоевания.
7. ачало и рост Великого Княжества Московского. Роль Московских князей в объединении княжеств, в борьбе против монголо-татарских завоевателей и притязаний Литвы.
8. Образование Великорусского государства. Объединение Северо-Восточной Руси при Иване III (1462 – 1505 гг.) и Василии III. Укрепление и расширение централизованного многонационального государства в XVI веке. Государственная деятельность Ивана IV (1533 – 1584 гг.)
9. Смутное время. Внутреннее и международное положение Руси. Этапы Смутного Времени. Воцарение Михаила Романова.
10. Алексей Михайлович и его правление. Соборное уложение 1649 года. Церковный раскол.
11. Образование Российской Империи. Внешняя и внутренняя политика Петра I.
12. Время дворцовых переворотов.
13. Дворянская Империя 1725 – 1762 гг.
14. Екатерина II. Внешняя и внутренняя политика.
15. Россия на рубеже XVIII – XIX вв. Социально-экономическое развитие. От Павла I к Александру I.
16. Александр I. Внешняя и внутренняя политика. Проекты реформ.
17. Отечественная война 1812 года.
18. Декабристы. Идеология. Организации. События 14 декабря 1825 года.
19. Внутренняя и внешняя политика самодержавия 1825 – 1855 гг. Крестьянский вопрос, просвещение и цензура, государственный аппарат. Крымская война.
20. Общественное движение в 30 - 40-е годы XIX века. Западники и славянофилы. В.Г. Белинский. А.И. Герцен. Кружки петрашевцев (1844 – 1849 гг.).
21. Социально-экономические предпосылки крестьянской реформы. Отмена крепостного права. Реформы 1863 – 1874 гг. Развитие пореформенной России. Формирование промышленного пролетариата.
22. Общественное движение в 60 – 70-е годы XIX века. Революционное народничество. Идеология, организации, выступления.
23. Основные направления внешней политики России в 60-90-х годах XIX века. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. Россия и Средняя Азия.
24. Александр III. Контрреформы.
25. Начало рабочего движения. Распространение марксизма в России. Группа «Освобождение труда». Г.В. Плеханов.
26. Культура России в XIX веке и ее мировое значение.
27. Экономическое и политическое развитие России в конце XIX – начале XX вв. Деятельность С.Ю. Витте.
28. Образование политических партий (РСДРП, социалистов-революционеров, либеральных и охранительно- самодержавных политических партий) и их лидеры.

Вопросы к зачету с оценкой (2 семестр):

29. Кризис «верхов» (1895 – 1917 гг.)
30. Революция 1905 – 1907 гг. Причины, характер. Основные этапы. Манифест 17 октября. Государственная Дума. Третьеиюньский режим. Деятельность П.А. Столыпина.
31. Россия в 1907 – 1914 гг.
32. «Серебряный век» русской культуры.
33. Россия в Первой мировой войне.
34. Начало революции в России. Февраль – март 1917 г. Крушение Российской Империи.
35. Общенациональный кризис лета-осени 1917 г. Приход к власти большевиков: первые преобразования. Роль В.И. Ленина.
36. Становление Советского государства. (Осень 1917 г. – весна 1918 г.).
37. Революция в опасности. Гражданская война и интервенция в России (1918 – 1920 гг.). «Военный коммунизм».
38. Страна Советов в 20-е годы. НЭП.
39. Форсированная реконструкция Советского общества в 30-е годы. Сталинский вариант модернизации страны: индустриализация, коллективизация, культурная революция. Цели, методы, темпы.
40. Формирование тоталитарного режима в стране. Массовые репрессии.
41. Культурные преобразования в 20 - 30-е годы. Особенности формирования новой интеллигенции.
42. Внешняя политика и международные отношения в 30-е гг.
43. Мир накануне второй мировой войны.
44. Великая Отечественная война (характеристика этапов, цена и значение победы над фашизмом).
45. Послевоенное развитие страны (1945 – 1953 гг.). Восстановление и развитие экономики.
46. Агония сталинизма. Политические процессы 40-х – начала 50-х годов. Культура 1945 – 1952 гг. Партийная регламентация всех сфер общественной жизни.
47. Противоречивое реформаторство Н.С. Хрущева. «Оттепель».

48. ССР в 1965 – 1985 гг. Попытки экономических реформ. Система партийно-государственного управления. Противоречивая внешняя политика. Нарастание общего кризиса системы.

49. Государство и общество в процессе перестройки. Попытки экономических реформ (1987 – 1988 гг.). На подступах у рыночной экономике. Предпосылки распада и распад СССР в 1990 – 1991 гг. Противоречивый характер итогов перестройки.

50. Российская Федерация на современном этапе.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Текущий контроль успеваемости осуществляется проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзаменов в 1 и 2 семестрах.

Для получения зачета на промежуточной аттестации студент должен выполнить на положительную оценку контрольную работу. Критерии оценивания контрольной работы приведены в Задании на контрольную работу и методических указаниях по ее выполнению. При проведении зачета студент должен показать удовлетворительные знания по любому из вопросов, приведенных в фонде оценочных средств.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. История России: С древнейших времен до начала XXI века / под ред. А.Н. Сахарова. (Любое издание).
2. История России с древнейших времен до наших дней. М., 2011
3. История России: Учебник для ВУЗов. М., 2001
4. Ключевский В.О. Русская история: Полный курс лекций: в 3 кн. (Любое издание).

Дополнительная литература:

1. Анатомия революции: 1917 в России: массы, партии, власть. СПб., 1994
2. Берберова Н.Н. Люди и ложи: Русские масоны. Харьков; Москва, 1997
3. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990
4. Боффа Дж. История Советского Союза: в 2 т. М., 1990
5. Великие реформы в России: 1856-1874 / Под ред. Л.Г. Захаровой, Б. Экклофа и Дж. Бушнелла. М., 1992
6. Высшие и центральные государственные учреждения России: 1801-1917: Справочник. СПб, 1998
7. Гордин Я. Мятёж реформаторов. Л., 1989
8. Государственность России: Конец XV в. - февраль 1917г.: Словарь-справочник. М, 1996
9. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. М., 1989
10. Исторический энциклопедический словарь. М., 2010
11. Карамзин Н. М. История государства Российского: В 12 т. М, 1988-1989.
12. Клибанов А. И. Духовная культура средневековой Руси. М., 1996
13. Костомаров Н.И. Русская История в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М., 1996
14. Краснобаев Б. И. Русская культура второй половины XVII - начала XIX в. М., 1983
15. Лейкина-Свирская В. Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX в. М., 1971
16. Лейкина-Свирская В. Р. Русская интеллигенция в 1901 - 1917 гг. М., 1981
17. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства:
18. XVIII – начало XIX века. СПб., 1994
19. Медушевский А. Н. Утверждение абсолютизма в России: Сравнительно-историческое исследование. М., 1994
20. Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры: в 3 т. М., 1993-1995.
21. Нечкина М.В. Декабристы. М., 1984
22. Омельченко О. А. «Законная монархия» Екатерины II: Просвещенный абсолютизм в России. М., 1993
23. Островский А. В. Универсальный справочник по истории России. СПб., 2000.
24. Отечественная история: Энциклопедия. М., 1997-2000.
25. Павленко Н.И. Петр Великий. М., 1990
26. Платонов С.Ф. Русская история. (Любое издание)
27. Пыляев М. И. Энциклопедия императорского Петербурга. М., 2006
28. Рабочие и интеллигенция России в эпоху реформ и революции: 1861 – февраль 1917 г. СПб., 1997
29. Скрынников Р.Г. Святители и власти. Л., 1999
30. Соловьев С.М. Сочинения: в 18 т. М., 1988
31. 100 лет русского предпринимательства: Из истории купеческих родов. М., 1995
32. Тарле Е.В. Нашествие Наполеона на Россию. М., 1992
33. Творогов О.В. Древняя Русь: События и люди. СПб., 1994
34. Фроянов И.Я. Древняя Русь. СПб., 1995

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения |
|---|--|
| Аудитория универсальная | Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой |

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- подборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Для успешного и полного освоения дисциплины «История России» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению документов. Другие методические указания студенты получают при проведении преподавателем внеаудиторных консультаций.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Иностранный язык

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра иностранных языков**
Учебный план 2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

| | | |
|-------------------------|-----|--|
| Часов по учебному плану | 288 | Виды контроля в семестрах: зачет 3,4,5 контрольная работа 3,4,5,6 экзамен 6 |
| в том числе: | | |
| аудиторные занятия | 118 | |
| самостоятельная | 107 | |
| часов на контроль | 63 | |

Программу составил(и):
кин, доцент Филатова В.И.
кин, доцент Громова Н.В.

Рабочая программа дисциплины
Иностранный язык (английский)

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01
Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)
составлена на основании учебного плана:
2022 Артист драматического театра и кино очная. рхутвержденного
учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра иностранных языков

Протокол от _____ 2023 г. № Срок
действия программы: 2022-2026 уч.гг. Зав.
кафедрой Громова Надежда Васильевна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|---|--|
| 1 | Овладение иноязычными компетенциями, определенными Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования. |
|---|--|

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| | |
|---|---|
| Блок. Часть | Б1.О |
| Иноязычные компетенции, полученные на предыдущей ступени образования. | |
| Требования к предварительной подготовке обучающегося: | |
| Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: | |
| 1 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы |

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

| |
|---|
| УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия |
| УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в т. ч. на иностранном(ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия |
| В результате освоения программы обучающийся способен налаживать и поддерживать коммуникацию в деловой и академической среде, связанной с областью культуры и искусства. |
| УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках |
| В результате освоения программы обучающийся способен осуществлять коммуникацию в области культуры и искусства с помощью как традиционных, так и инновационных коммуникативных технологий. |
| УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык |
| В результате освоения программы обучающийся способен переводить деловые и академические тексты культурной и искусствоведческой тематики с родного языка на иностранный, а также с иностранного на родной с использованием словарей и современных компьютерных технологий. |
| УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия |
| УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций |
| В результате освоения программы обучающийся способен выстраивать иноязычную коммуникацию с учётом особенностей культуры стран изучаемого языка, их традиций и реалий в рамках культурных и искусствоведческих тем. |
| УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий |
| В результате освоения программы обучающийся способен выстраивать социальное взаимодействие с учётом различия культур и религий в родной стране и странах изучаемого языка. |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

| | |
|---------------------|---|
| 3.1 Знать: | |
| 3.1.1 | основы культуры англоязычных стран, их традиции и реалии в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, профессиональным интересам, психологическим особенностям обучающегося (социокультурная компетенция). |
| 3.2 Уметь: | |
| 3.2.1 | представлять свою страну и ее культуру в условиях межкультурного общения (социокультурная компетенция); оперировать языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения; решать коммуникативную задачу в условиях дефицита языковых средств (компенсаторная /стратегическая компетенция). |
| 3.3 Владеть: | |
| 3.3.1 | коммуникации в четырех основных видах речевой деятельности (речевая/прагматическая компетенция); самостоятельного изучения различных аспектов иностранного языка и культуры, в том числе с использованием новых ИКТ. |

| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) | | | |
|---|---|---------|-------|
| Код занятия | Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия | Семестр | Часов |
| | Раздел 1. Часть 1. | | |
| 1.1 | История театрального искусства англоязычных стран и России. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. /Пр/ | 3 | 6 |
| 1.2 | История изобразительное и прикладного искусства англоязычных стран и России. Личные местоимения в именительном падеже. Глагол «To Be». /Пр/ | 3 | 6 |
| 1.3 | Исполнительское искусство англоязычных стран и России в исторической перспективе. Артикли и «This – That – These – Those». /Пр/ | 3 | 6 |
| 1.4 | Великая английская проза. Конструкция «Have Got» и глагол «Can». /Пр/ | 3 | 6 |
| 1.5 | Великая английская лирика. Выражение принадлежности. /Пр/ | 3 | 4 |
| 1.6 | Самостоятельная работа /Ср/ | 3 | 35 |
| 1.7 | Самостоятельная подготовка /Зачёт/ | 3 | 9 |
| | Раздел 2. Часть 2. | | |
| 2.1 | Великая английская и русская драматургия. Настоящее продолженное время. /Пр/ | 4 | 8 |
| 2.2 | Исторические памятники англоязычных стран и России. Личные местоимения в объектном падеже. Повелительное наклонение. /Пр/ | 4 | 6 |
| 2.3 | Главные музеи и памятники культуры англоязычных стран и России. Конструкция «There is/are». «Some – Any – No». /Пр/ | 4 | 6 |
| 2.4 | Знаменитые библиотеки и архивы англоязычных стран и России. Настоящее простое время. /Пр/ | 4 | 6 |
| 2.5 | Великие английские и российские музыканты и композиторы. Много, немного, мало. /Пр/ | 4 | 6 |
| 2.6 | Самостоятельная работа /Ср/ | 4 | 31 |
| 2.7 | Самостоятельная подготовка /Зачёт/ | 4 | 9 |
| | Раздел 3. Часть 3. | | |
| 3.1 | Организационная деятельность в сфере искусства и культуры в англоязычных странах и России. Прошедшее простое время: «Was/Were – Had». /Пр/ | 5 | 6 |
| 3.2 | Шоу-бизнес и индустрия развлечений в англоязычных странах и России. Прошедшее простое время: правильные и неправильные глаголы. /Пр/ | 5 | 6 |
| 3.3 | Зритель и его роль в творческом процессе. Настоящее совершенное время. /Пр/ | 5 | 6 |
| 3.4 | Культурная журналистика в англоязычных странах и России. Предлоги времени, места, движения. /Пр/ | 5 | 6 |
| 3.5 | Кинематограф англоязычных стран и России. Способы выражения будущего. /Пр/ | 5 | 6 |
| 3.6 | Самостоятельная работа /Ср/ | 5 | 33 |
| 3.7 | Самостоятельная подготовка /Зачёт/ | 5 | 9 |
| | Раздел 4. Часть 4. | | |
| 4.1 | Современное театральное искусство англоязычных стран и России. Прилагательные и наречия. Сравнения. /Пр/ | 6 | 6 |
| 4.2 | Современное изобразительное и прикладное искусство англоязычных стран и России. Вопросы. /Пр/ | 6 | 4 |
| 4.3 | Современная английская проза. Модальные глаголы. /Пр/ | 6 | 6 |
| 4.4 | Современная английская лирика. Инфинитив, «ing» -форма. Слишком / достаточно. /Пр/ | 6 | 6 |
| 4.5 | Современная английская драматургия. Оба / ни тот, ни другой. Все / ни один. /Пр/ | 6 | 6 |
| 4.6 | Самостоятельная работа /Ср/ | 6 | 8 |
| 4.7 | Самостоятельная подготовка /Экзамен/ | 6 | 36 |

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Список контрольных вопросов, на основе которых подбираются задания для проведения текущего контроля и формулируются тестовые задания для проведения промежуточной аттестации.

1. Множественное число существительных.
2. Исчисляемые и неисчисляемые существительные.
3. Личные местоимения в именительном падеже.
4. Глагол «To Be».
5. Артикли и «This – That – These – Those».
6. Конструкция «Have Got» и глагол «Can».
7. Выражение принадлежности.
8. Настоящее продолженное время.
9. Личные местоимения в объектном падеже.
10. Повелительное наклонение.
11. Конструкция «There is/are». «Some – Any – No».
12. Настоящее простое время.
13. Много, немного, мало.
14. Прошедшее простое время («Was/Were – Had»).
15. Прошедшее простое время (правильные и неправильные глаголы).
16. Настоящее совершенное время.
17. Предлоги времени, места, движения.
18. Способы выражения будущего.
19. Прилагательные и наречия.
20. Сравнения.
21. Вопросы.
22. Модальные глаголы.
23. Инфинитив, «ing» -форма. Слишком/достаточно.
24. Оба/ни тот, ни другой. Все/ни один. проведения

5.2. Темы письменных работ

Список тем для проведения письменных работ и/или устного опроса.

1. История театрального искусства англоязычных стран и России.
2. История изобразительное и прикладного искусства англоязычных стран и России.
3. Исполнительское искусство англоязычных стран и России в исторической перспективе.
4. Великая английская проза.
5. Великая английская лирика.
6. Великая английская и русская драматургия.
7. Исторические памятники англоязычных стран и России.
8. Главные музеи и памятники культуры англоязычных стран и России.
9. Знаменитые библиотеки и архивы англоязычных стран и России.
10. Великие английские и российские музыканты и композиторы.
11. Организационная деятельность в сфере искусства и культуры в англоязычных странах и России.
12. Шоу-бизнес и индустрия развлечений в англоязычных странах и России.
13. Зритель и его роль в творческом процессе.
14. Культурная журналистика в англоязычных странах и России.
15. Кинематограф англоязычных стран и России.
16. Современное театральное искусство англоязычных стран и России.
17. Современное изобразительное и прикладное искусство англоязычных стран и России.
18. Современная английская проза.
19. Современная английская лирика.
20. Современная английская драматургия.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации включает в себя:

1. Контрольные вопросы для проведения письменных работ и/или устного опроса.
2. Грамматические тесты (находятся на кафедре иностранных языков).

Фонд оценочных средств для итоговой аттестации включает в себя:

1. Выдержки из актуальных неадаптированных публицистических текстов, посвящённых вопросам искусства (находятся на кафедре иностранных языков).
2. Набор актуальных по содержанию речевых стимулов для монологических высказываний (находятся на кафедре иностранных языков).
3. Хрестоматия по английской поэзии (находится на кафедре иностранных языков).

Экзамен, завершающий изучение курса английского языка, проводится в конце четвёртого семестра и включает в себя:

1. Перевод текста с английского языка на русский язык (со словарем).
2. Монологическое высказывание по одной из пройденных тем.
4. Чтение наизусть стихотворений английских поэтов.
5. Ответы на вопросы комиссии.

Студенты не менее, чем за месяц до экзамена должны быть ознакомлены с регламентом испытания и форматом заданий. Речевые стимулы для монологических высказываний подбираются преподавателем для каждой группы отдельно на основании тематических областей, освоенных за период обучения. В качестве стимула может быть использована как заранее сформулированная узкая тема (билет), так и новое для студента изображение, текст, аудиозапись или видеоролик. Каждый из этапов экзамена оценивается отдельно, среднее арифметическое этих отметок является экзаменационной оценкой. Используется следующая шкала:

«Отлично»: 85-100 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.

«Хорошо»: 71-84 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.

«Удовлетворительно»: 50-70 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.

«Неудовлетворительно»: менее 50 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Dooley J. Grammarway – 1. Student's Book. / J. Dooley, Evans V. — М., 2017. — 146 с.
2. Dooley J. Grammarway – 2. Student's Book. / J. Dooley, Evans V. — М., 2017. — 146 с.
3. Громова, Н. В. History of English theatre. Actors: учебное пособие / Н. В. Громова. — СПб, 2011. — 45 с.
4. Громова, Н. В. Saint-Petersburg: history and culture: учебное пособие: в 5 ч. / Н. В. Громова, Е. Д. Ковалева. — СПб, 2008. Ч.1. — 43 с.; Ч.2. — 47 с.; Ч.3. — 23 с.; Ч.4. — 59 с.; Ч.5. — 51 с.
5. Громова, Н. В. English poetry: учебное пособие: в 2 ч. / Н. В. Громова. — СПб, 2013. Ч.1. — 34 с.; Ч.2. — 34 с.
6. Колосова, Л. Ю. Вокруг Ренессанса: учебное пособие: в 2 ч. / Л. Ю. Колосова, Н. В. Громова. — СПб, 2015. Ч.1. — 53 с.
7. Филатова, В. И. Introduction to Shakespeare. Part 1. Учебно-методическое пособие. — СПб, 2016. — 31 с.
8. Филатова, В. И. Introduction to Shakespeare. Part 2. Учебно-методическое пособие. — СПб, 2019. — 34 с.

Дополнительная литература:

1. Перель, Э. Англо-русский и русско-английский театральный словарь / Э. Перель. — М., 2004. — 440 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Тезаурус Оксфордского университета для изучающих английский язык. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/topic/> (дата обращения: 04.06.2023)
2. Официальный сайт Британской широковещательной корпорации (BBC). [Электронный ресурс]. URL: <http://www.bbc.co.uk/> (дата обращения: 04.06.2023).
3. Видеоканал для изучения английского языка. BBC Learning English. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.youtube.com/user/bbclearningenglish/> (дата обращения: 04.06.2023).
4. Видеоканал для изучения профессиональной лексики. TDF Theatre Dictionary [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/channel/UC2ArtU05RnQWp-ZOd7YJnQg> (дата обращения: 04.06.2023).
5. Видеоканал, посвящённый театральным профессиям. American Theatre Wing. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=x1-zTLbegDA&t=4s> (дата обращения: 04.06.2023).
6. Сайт, посвященный технической стороне театрального дела. Theatrecrafts.com [Электронный ресурс]. URL: <http://www.theatrecrafts.com/pages/> (дата обращения: 04.06.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения |
|---|--|
| Аудитория универсальная | Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой |

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методика практических занятий предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных потребностей студентов. Практические занятия проводятся очно или дистанционно, синхронно или асинхронно в соответствии с расписанием; время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий.

Нужно добиться ясного понимания требований, предъявляемых программой учебной дисциплины. При необходимости надлежит получить у преподавателя необходимые указания и консультации.

Нужно изучить список рекомендованной основной и дополнительной литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или электронном виде. При необходимости следует обратиться к преподавателю за помощью.

Затем – приступить к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой.

Получив представление об основном содержании раздела (темы), необходимо изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно.

Во время обучения необходимо составлять собственный словарь новых терминов и слов и неизменно заучивать их наизусть.

Современные технологии предлагают множество программ и приложений, облегчающих этот процесс.

Желательно тщательно спланировать время, отводимое на самостоятельную работу с литературой и лексикой, не допускать срывов графика индивидуальной работы. Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и резкому снижению качества усвоения учебного материала.

Во время подготовки к зачёту и экзамену следует учесть, что при оценке навыков обучающегося проверяются прежде всего:

- умение бегло читать оригинальные тексты по соответствующей отрасли знания;
- умение оформлять извлеченную информацию в виде устного высказывания;
- умение делать сообщения и доклады на английском языке на темы, связанные с культурной жизнью;
- умение вести беседу о культуре.

Формирование вышеперечисленных умений требует самостоятельной работы со словарем, внеаудиторной работы по переводу специальной литературы, самостоятельной работы по составлению логически-последовательного, полного и мотивированного высказывания в виде сообщения или доклада. Составление словаря терминов должно производиться также самостоятельно на протяжении всего курса обучения.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Безопасность жизнедеятельности

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театральной техники и технологии**
Учебный план 2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

| | | |
|-------------------------|-----|----------------------------|
| Часов по учебному плану | 108 | Виды контроля в семестрах: |
| в том числе: | | зачет 1 |
| аудиторные занятия | 28 | |
| самостоятельная | 71 | |
| часов на контроль | 9 | |

Программу составил(и):

б/с, старший преподаватель Дмитриев Сергей Николаевич

б/с, преподаватель Аверьянов Степан Александрович

Рабочая программа дисциплины

Безопасность жизнедеятельности

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

составлена на основании учебного плана:

2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Протокол от _____ 2023 г. № Срок

действия программы: 2022-2026 уч.г. Зав.

кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|---|--|
| 1 | Основной целью курса «Безопасность жизнедеятельности» является формирование у студентов Института представлений о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях. |
| 2 | Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: • создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека; • идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и антропогенного происхождения; • реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; • обеспечения устойчивости функционирования организаций культуры и искусств в штатных и чрезвычайных ситуациях; • принятия решений по защите персонала и населения от возможных воздействий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий; • прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия. |

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| | |
|---|---|
| Блок. Часть | Б1.О |
| Наряду с другими дисциплинами курс «Безопасность жизнедеятельности» ориентирован на повышение гуманистической составляющей при подготовке специалистов в области театрального искусства. | |
| В дисциплине рассматриваются: современное состояние и негативные факторы среды обитания; принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания; рациональные условия жизнедеятельности; последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; принципы их идентификации; средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости организаций культуры и искусств в чрезвычайных ситуациях; прогнозирование чрезвычайных ситуаций; разработка мероприятий по защите населения и персонала организаций культуры и искусств в чрезвычайных ситуациях, в том числе и в условиях ведения военных действий; ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; правовые, нормативно-технические, санитарные и организационные основы безопасности жизнедеятельности. | |
| Требования к предварительной подготовке обучающегося: | |
| Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: | |
| 1 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы |
| 2 | Организация театрального дела |
| 3 | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности |

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

| |
|--|
| УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов |
| УК-8.1: Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) |
| Результат обучения: знает: -проблемы безопасности жизнедеятельности глобального характера, -безопасность личности: комплексный характер проблемы; - меры пожарной безопасности в театрах, концертных залах и др. организациях культуры и искусств; владеет: - навыками идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и антропогенного происхождения; - навыками прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия |
| УК-8.2: Понимает, как создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) |
| Результат обучения: знает: - основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; - принципы рационального природопользования; - принципы и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях; умеет: - проводить расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности, действовать в нестандартных ситуациях; - организовать меры защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; владеет: - навыками поиска оптимального решения минимизации негативного воздействия результатов профессиональной деятельности на окружающую среду; - навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства в чрезвычайных ситуациях |
| УК-8.3: Демонстрирует приемы оказания доврачебной помощи пострадавшему, в том числе на рабочем месте |
| Результат обучения: знает: - основы оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях; умеет: - эффективно действовать в условиях чрезвычайных ситуаций; |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

| | |
|---------------------|---|
| 3.1 Знать: | |
| 3.1.1 | - проблемы безопасности жизнедеятельности глобального характера; |
| 3.1.2 | - безопасность личности; комплексный характер проблемы; |
| 3.1.3 | - основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; |
| 3.1.4 | - принципы рационального природопользования; |
| 3.1.5 | - принципы и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях; |
| 3.1.6 | - меры пожарной безопасности в театрах, концертных залах и др. организациях культуры и искусств; |
| 3.1.7 | - основы оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях; |
| 3.2 Уметь: | |
| 3.2.1 | - проводить расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности, действовать в нестандартных ситуациях; |
| 3.2.2 | - организовать меры защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; |
| 3.2.3 | - эффективно действовать в условиях чрезвычайных ситуаций; |
| 3.3 Владеть: | |
| 3.3.1 | - навыками идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и антропогенного происхождения; |
| 3.3.2 | - навыками прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия; |
| 3.3.3 | - навыками поиска оптимального решения минимизации негативного воздействия результатов профессиональной деятельности на окружающую среду; |
| 3.3.4 | - навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства в чрезвычайных ситуациях. |

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Код занятия | Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия | Семестр | Часов |
|-------------|--|---------|-------|
| | Раздел 1. Введение | | |
| 1.1 | Введение /Пр/ | 1 | 1 |
| 1.2 | Самостоятельная работа /Ср/ | 1 | 4 |
| | Раздел 2. Современный комплекс проблем безопасности | | |
| 2.1 | Современный этап развития цивилизации /Пр/ | 1 | 1 |
| 2.2 | Глобальная безопасность. Защита населения и территорий от террористических актов /Пр/ | 1 | 1 |
| 2.3 | Национальная безопасность /Пр/ | 1 | 1 |
| 2.4 | Безопасность личности /Пр/ | 1 | 2 |
| 2.5 | Самостоятельная работа /Ср/ | 1 | 18 |
| | Раздел 3. Человек и среда обитания | | |
| 3.1 | Здоровье человека и окружающая среда /Пр/ | 1 | 2 |
| 3.2 | Воздействие негативных факторов техносферы на человека и среду обитания /Пр/ | 1 | 2 |
| 3.3 | Человек и социосфера /Пр/ | 1 | 2 |
| 3.4 | Самостоятельная работа /Ср/ | 1 | 16 |
| | Раздел 4. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях | | |
| 4.1 | Чрезвычайные ситуации. Основные понятия и их определения. Классификация чрезвычайных ситуаций /Пр/ | 1 | 1 |
| 4.2 | Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени /Пр/ | 1 | 1 |
| 4.3 | Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Правовые и организационные основы безопасности. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Роль гражданской обороны в современных условиях /Пр/ | 1 | 1 |
| 4.4 | Устойчивость функционирования объекта экономики /Пр/ | 1 | 1 |

| | | | |
|--|--|---|-----|
| 4.5 | Способы защиты населения в ЧС /Пр/ | 1 | 1 |
| 4.6 | Противопожарная защита /Пр/ | 1 | 1 |
| 4.7 | Защита культурных ценностей в чрезвычайных ситуациях /Пр/ | 1 | 0,5 |
| 4.8 | Прогнозирование и оценка обстановки в чрезвычайных ситуациях /Пр/ | 1 | 0,5 |
| 4.9 | Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации. Доврачебная и первая медицинская помощь пострадавшим в ЧС /Пр/ | 1 | 0,5 |
| 4.10 | Обучение населения. Психологическая подготовка населения к действиям в ЧС /Пр/ | 1 | 0,5 |
| 4.11 | Самостоятельная работа /Ср/ | 1 | 16 |
| Раздел 5. Безопасность в организациях культуры и искусств | | | |
| 5.1 | Требования безопасности к техническому и санитарному оснащению театров, концертных залов, цирков, кино и телестудий /Пр/ | 1 | 2 |
| 5.2 | Требования безопасности и санитарные требования к декорационным конструкциям, сценическим костюмам, реквизиту, постижерным изделиям /Пр/ | 1 | 2 |
| 5.3 | Правила техники безопасности. Ответственность работников за их соблюдение. Инструктаж по технике безопасности /Пр/ | 1 | 1 |
| 5.4 | Трюковые сцены (номера), сцены боя с использованием пиротехнических средств и оружия /Пр/ | 1 | 2 |
| 5.5 | Расследование несчастных случаев. Последствия несчастных случаев для работника /Пр/ | 1 | 1 |
| 5.6 | Самостоятельная работа /Ср/ | 1 | 17 |
| 5.7 | Самостоятельная подготовка /Зачёт/ | 1 | 9 |

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Современный этап развития цивилизации. Проблема: человек – природа – цивилизация.
2. Принцип «совместного развития» биосферы и общества.
3. Проблемы безопасности жизнедеятельности глобального характера – опасности неконтролируемой и неуправляемой общечеловеческой деятельности.
4. Факторы обеспечения национальной безопасности России.
5. Внешние и внутренние опасности для общества и нации.
6. Безопасность личности. Комплексный характер проблемы.
7. Факторы среды обитания. Понятие о нормировании факторов внешней среды.
8. Показатели внешней среды, в которой живет и работает человек.
9. Воздействие негативных факторов техносферы на человека и среду обитания.
10. Ионизирующие излучения. Действие радиации на человека.
11. Токсические химические вещества. Бытовые отравления.
12. Биологически опасные и вредные факторы.
13. Социально-бытовые факторы риска для здоровья и безопасности человека.
14. Причины и условия возникновения ЧС.
15. Классификация ЧС. Постановление Правительства РФ «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 13.09.96 № 1094.
16. Аварии на радиационно-опасном объекте (РОО). Их последствия. Защитные мероприятия, проводимые при авариях на РОО.
17. Критерии поражающей эффективности аварийных химически опасных веществ (АХОВ). Химически опасные объекты в регионе.
18. Аварии с выбросом биологически опасных веществ в окружающую среду. Противоэпидемические мероприятия.
19. Характеристика современных средств поражения и последствия их применения.
20. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Назначение, задачи, структура.
21. Федеральный закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ФЗ № 68 от 11.11.94). Права и обязанности граждан в области защиты.
22. Гражданская оборона (ГО), ее место в системе общегосударственных мероприятий. Федеральный закон РФ «О гражданской обороне» ФЗ № 28 от 12.02.98.
23. Устойчивость функционирования объекта экономики. Сущность и факторы УФО.
24. Принципы и способы защиты населения в ЧС.
25. Эвакуация населения в ЧС. Организация и обеспечение эвакуации.
26. Защитные сооружения ГО и их использование в мирное время.
27. Средства индивидуальной защиты. Табельные и простейшие СИЗ.
28. Медицинские средства индивидуальной защиты. Назначение аптечки индивидуальной АИ-2.
29. Меры пожарной безопасности в театрах, концертных залах и др. организациях культуры и искусств.

30. Федеральный закон РФ «О пожарной безопасности» от 21.12.94 № 69-ФЗ. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.
31. Поражения людей и животных при пожаре. Ожоги. Первая медицинская помощь пострадавшим в ЧС.
32. Классификация культурных ценностей. Способы защиты культурных ценностей в ЧС.
33. Понятия о ликвидации ЧС. Цель, содержание и условия проведения спасательных и других неотложных работ в очагах поражения.
34. Первая медицинская помощь при кровотечении и механических травмах.
35. Психологическая подготовка населения к действиям в ЧС. Паника и приемы ее предотвращения.
36. Постановление Правительства РФ «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» от 24.07.95 № 738. Организация, формы и методы обучения населения различных категорий к действиям в ЧС.
37. Требования безопасности к техническому и санитарному оснащению театров, концертных залов, цирков, кино и телестудий.
38. Безопасность подготовки спектакля.
39. Санитарно-гигиенические требования при подготовке сценических костюмов, постижерных изделий и гримерных принадлежностей к использованию.
40. Организационно-правовая система техники безопасности. Обязанности и ответственность административно-технического персонала и работников за соблюдение техники безопасности.
41. Террористические акты и захват заложников. Предупредительно-защитные меры. Меры безопасности и действия администрации при обнаружении взрывных устройств.
42. Рациональные действия и поведение пострадавших, оказавшихся в роли заложников.
43. Обеспечение безопасности при подготовке и проведении трюковых сцен (номеров).
44. Условия и меры безопасности при использовании животных. Средства защиты исполнителей от возможного нападения животных.
45. Вещественные и личные факторы возникновения несчастных случаев.
46. Общая законодательная база обязательного страхования. Субъекты и объекты страхования.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе проведения контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативно-правовые акты:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. – Ст. 128. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 12.05.2023).
2. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации : Утверждена Президентом РФ 09.09.2000 г. № Пр-1895. – URL: <http://base.garant.ru/182535/> (дата обращения: 12.05.2023).
3. Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Принят 11.12.1997 г. — URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/kyoto.shtml (дата обращения: 12.05.2023).
4. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. Ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 апреля 1980 года N 1992-X. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/1901351> (дата обращения: 12.05.2023).
5. Концепция противодействия терроризму В Российской Федерации : Утверждена Президентом РФ 05.10.2009. – URL: <https://rg.ru/2009/10/20/zakon-dok.html> (дата обращения: 12.05.2023).
6. Монреальский Протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. Монреаль, 16.09.1987. Принят Правительством СССР в ноябре 1988 года. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/901864919> (дата обращения: 12.05.2023).
7. О противодействии терроризму : Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/(дата обращения 12.05.2023).
8. О создании Антитеррористического центра государств-участников Содружества Независимых Государств : Решение Совета глав государств СНГ от 21.06.2000 г. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/901954235>(дата обращения: 12.05.2023).
9. Об изменении климата : Рамочная конвенция ООН. Принята 9 мая 1992 года. – URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/climate_framework_conv.shtml (дата обращения 12.05.2023).
10. Об информации, информатизации и защите информации : Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (с изменениями и дополнениями). – URL : <http://base.garant.ru/12148555/> (дата обращения 12.05.2023).
11. Об охране окружающей среды : Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/ (дата обращения 12.05.2023).
12. Правила охраны труда в театрах и концертных залах (утверждены и введены в действие приказом Минкультуры РФ от 06.01.1998 N 2). – URL: <http://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-uf-ot-06011998-n-2/> (дата обращения: 12.05.2023).
13. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94). – URL: <http://base.garant.ru/188038/> (дата обращения: 12.05.2023).
14. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390). – URL: <http://base.garant.ru/70170244/> (дата обращения: 12.05.2023).
15. Протокол об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных потоков к Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. Протокол от 31 октября 1988 г. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/1901901> (дата обращения: 12.05.2023).
16. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности : Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ. – URL: <https://rg.ru/2008/08/01/pojar-reglament-dok.html> (дата обращения: 12.05.2023).
17. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ. – Ст. 272-274. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/(дата обращения: 12.05.2023).

Основная литература:

1. Абрамов, В. В. Безопасность жизнедеятельности / В. В. Абрамов. – Москва : СПбГУП, 2018. – 456 с.
2. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для вузов / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 313 с.
3. Почекаева, Е. И. Экология и безопасность жизнедеятельности / Е. И. Почекаева. – Москва : Феникс, 2018. – 457 с.

Дополнительная литература:

1. Бубнов, В. Г., Бубнова, Н. В. Доврачебная помощь в чрезвычайных ситуациях (памятка спасателя) / В. Г. Бубнов, Н. В. Бубнова. – Москва : НЦ ЭНАС, 2000. – 48 с.: ил.
2. Практикум по безопасности жизнедеятельности / Под редакцией А. В. Фролова. – Москва : Феникс, 2012. – 496 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. – URL: <http://www.rosmintrud.ru/> (дата обращения: 12.05.2023).
2. Официальный сайт Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. – URL: <http://www.mchs.gov.ru/> (дата обращения: 12.05.2023).
3. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». – URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 12.05.2023).
4. Единая общероссийская справочно-информационная система по охране труда (ЕИСОТ). – URL: <http://www.eisot.ru/> (дата обращения: 12.05.2023).
5. Официальный сайт журнала «Безопасность жизнедеятельности». – URL: <http://novtex.ru/bjd/> (дата обращения: 12.05.2023).
6. Сайт «Educational Resources – Образовательные ресурсы». Образовательные ресурсы для изучения курсов «Безопасность жизнедеятельности», «Основы безопасности жизнедеятельности». – URL: <http://www.obr-resurs.ru/index.php.html> (дата обращения: 12.05.2023).
7. Каталог электронных образовательных ресурсов по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) / Социальная сеть работников образования. – URL: <https://nsportal.ru/user/277927/page/katalog-elektronnykh-obrazovatelnykh-resursov-po-osnovam-bezopasnosti> (дата обращения: 12.05.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения |
|---|--|
| Аудитория универсальная | Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой |

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы и первоисточников нормативных материалов. Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых нормативов, примеров ситуаций с конкретными ситуациями в творческих организациях, в которых работали или проходили практику студенты.

При разработке настоящей программы учитывались требования Постановления Правительства России от 2.11.2000 г. № 841, приказа МЧС и Минобразования РФ от 16.05.2000 г. № 1435/266, указаний Минобразования «Об изучении БЖД в вузах от 4.09.00 г. № 38-55-40/38-02», предложениями Всероссийской научно-практической конференции «Преподавание дисциплины БЖД в вузах культуры и искусства» 2000 г., а также использовались следующие методические документы: примерная программа «Безопасность жизнедеятельности» Минобразования РФ для всех направлений и специальностей высшего профессионального образования (2000 г.) и примерная программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для специальностей высшего профессионального образования Министерства культуры РФ (2002).

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит: - изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе; - выполнение контрольной работы, предусмотренной рабочим учебным планом; - выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины; - подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами: - задание на выполнение контрольной работы и методические указания по её выполнению; - списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе; - подборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Психология и педагогика

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра актерского искусства**
Учебный план 2022 Артист драматического театра и кино, очная.p1x
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

| | | |
|-------------------------|----|----------------------------|
| Часов по учебному плану | 72 | Виды контроля в семестрах: |
| в том числе: | | зачет 7 |
| аудиторные занятия | 28 | |
| самостоятельная | 35 | |
| часов на контроль | 9 | |

Программу составил(и):

киск, доцент Кошечая Елена Анатольевна

дбиолн, Старченко Мария Григорьевна

Рабочая программа дисциплины

Психология и педагогика

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01
Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

составлена на основании учебного плана:

2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра актерского искусства

Протокол от _____ 2023 г. № _

Срок действия программы: 2022-2026 уч.гг.

Зав. кафедрой Фильштинский Вениамин Михайлович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|---|---|
| 1 | формирование представления о психологии и педагогике как самостоятельных науках; дать целостное представление о психике и психологических особенностях человека; сформировать у студентов умение самостоятельно мыслить и предвидеть последствия собственных действий; самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои возможности; самостоятельно находить оптимальные пути достижения цели и преодоления жизненных трудностей. |
| 2 | Задачи, реализуемые дисциплиной: <ul style="list-style-type: none">- ознакомление с основными направлениями развития психологической и педагогической науки;- дать представление о природе и основных функциях психики- раскрыть соотношение природных и социальных факторов в становлении психики;- отразить основные проблемы личности, общения и саморазвития;- дать представление о психической организации человека как сложной структурированной, многоуровневой, динамической системе. |

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| | |
|---|---|
| Блок.Часть | Б1.О |
| Освоение обязательной дисциплины учебного плана по направлению подготовки (специальности) «Психология и педагогика» является важнейшей составляющей профессиональной подготовки артиста. В процессе изучения данной дисциплины студенты приобретают знания, необходимые им для освоения основной профильной дисциплины «Актерское мастерство». Владение анализом поведенческой мотивации, понимание анатомии конфликтов, знание законов формирования личности, представление о возрастных и психофизиологических особенностях людей поможет будущему актеру в индивидуальной работе над ролью, а также при взаимодействии с партнерами и другими участниками создания спектакля. | |
| Требования к предварительной подготовке обучающегося: | |
| 1 | Исполнительская практика |
| 2 | Философия |
| 3 | Основы государственной культурной политики. Культурология |
| 4 | Актерское мастерство |
| 5 | Актерский тренинг в работе над ролью |
| Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: | |
| 1 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы |

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

| |
|--|
| УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели |
| УК-3.1: Демонстрирует понимание принципов командной работы |
| Знает: <ul style="list-style-type: none">- основные социально-психологические законы функционирования малой группы (коллектива) и основные командные стратегии Умеет: <ul style="list-style-type: none">- оценить (определить) свою роль в данном коллективе Владеет: <ul style="list-style-type: none">- основными коммуникативными и поведенческими навыками, необходимыми для эффективной командной работы |
| УК-3.2: Руководит членами команды для достижения поставленной цели |
| Знает: <ul style="list-style-type: none">- основные стили лидерства и законы развития личности и основные проявления личностных свойств в коллективе Умеет: <ul style="list-style-type: none">- использовать знания об особенностях гендерного, возрастного и личностного развития Владеет: <ul style="list-style-type: none">- основными практическими навыками успешной коммуникации в зависимости от индивидуально-личностных особенностей индивида и типа группы |
| УК-3.3: Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон |
| Знает: <ul style="list-style-type: none">- законы развития личности и основные проявления личностных свойств;- основные психологические закономерности коммуникативного и поведенческого актов Умеет: <ul style="list-style-type: none">- эффективно выстраивать стратегию воздействия на поведение других членов коллектива Владеет: <ul style="list-style-type: none">- основными методами построения бесконфликтных взаимоотношений с партнерами в процессе профессиональной деятельности; |

| |
|---|
| УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия |
| УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций |
| <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные понятия психологии и основные психологические научные направления; - основы теории общения, механизмы формирования представлений о других людях <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организовать свою самостоятельную работу по изучению основной и дополнительной литературы, эффективно и рационально использовать собственные психологические возможности; - корректировать свои «ошибки атрибуции», своё поведение <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками сбора и анализа психологической информации, элементарными навыками диагностики и развития собственных психических функций; - умением оценивать ситуации и находить способы бесконфликтного взаимодействия |
| УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий |
| <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - специфику общения и его основные характеристики; - особенности межэтнических конфликтов; - причины возникновения барьеров непонимания в общении <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - управлять общением в соответствии со своими индивидуально-психологическими особенностями и особенностями окружающих людей <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками для самореализации собственной личности в процессе общения |
| 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 |
| <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - закономерности деятельности как психологической категории в активности личности и основные понятия о ресурсах личности <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организовывать и управлять своей деятельностью в соответствии со своими индивидуально-психологическими особенностями <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основными навыками саморегуляции, контроля и управления собственными действиями и использования своих внешних и внутренних ресурсов |
| УК-6.2: Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки |
| <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные закономерности и принципы саморазвития <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - эффективно и рационально использовать собственные возможности психических процессов и ресурсный потенциал <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - элементарными навыками диагностики и развития собственных психических процессов |
| ОПК-4: Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения |
| ОПК-4.1: Планирует образовательный процесс |
| <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основы применения психологических и педагогических технологий, необходимых для работы с разными категориями обучающихся <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять учебное сотрудничество и совместную учебную деятельность обучающихся <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основными навыками методики преподавания и приемами современных педагогических технологий |
| ОПК-4.2: Разрабатывает методические материалы |
| <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные принципы применения дидактических приемов и методик для организации успешного обучения <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять различные виды обучающих приемов в зависимости от индивидуальных образовательных потребностей обучающихся <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методическими приемами обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей |

| |
|--|
| ОПК-4.3: Анализирует различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулирует на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения |
| Знает: - закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества |
| Умеет: - разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и дополнительных образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной среде |
| Владеет: - навыками разработки и реализации программ учебных дисциплин |
| ПКО-6: Способен преподавать профессиональные дисциплины в области актерского искусства и смежные с ними вспомогательные дисциплины в образовательных организациях |
| ПКО-6.1: Осуществляет подготовку и проведение учебных занятий в области актерского искусства и/или смежных с ними вспомогательных дисциплин |
| Знает: -основные психолого-педагогические дидактические приемы и методики для организации эффективного профессионального обучения |
| Умеет: - проводить педагогическую диагностику степени овладения учебным материалом в профессиональной области |
| Владеет: - навыками и приемами оценки степени усвоения образовательных программ |
| ПКО-6.2: Осуществляет подготовку и проведение учебных занятий в области актерского искусства и/или смежных с ними вспомогательных дисциплин |
| Знает: - основные психолого-педагогические дидактические приемы и методики для организации эффективного профессионального обучения |
| Умеет: - проводить педагогическую диагностику степени овладения учебным материалом в профессиональной области |
| Владеет: - навыками и приемами оценки степени усвоения образовательных программ |

| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) | | | |
|--|---|----------------|--------------|
| Код занятия | Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия | Семестр | Часов |
| | Раздел 1. Введение. Предмет и задачи курса | | |
| 1.1 | Предмет и задачи курса. Общее представление о психологии как науке и ее особенности. Научная и житейская психология. Предмет и задачи психологии. Отрасли (виды) психологии. Главной задачей курса является ознакомление студентов с основными направлениями развития психологической науки, получение знаний о природе и основных законах функционирования человеческой психики. Цель излагаемого курса – ознакомление студентов с подлежащим изучению материалом. Цели и задачи курса обуславливают предложенную структуру изложения учебного материала. /Лек/ | 7 | 2 |
| | Раздел 2. Понятие об основных «силах» психологии: глубинная психология, бихевиоризм, гуманистическая психология, трансперсональная психология | | |
| 2.1 | Глубинная психология. Психоанализ Зигмунда Фрейда. Структура психики по З. Фрейду. Основные понятия концепции личности З. Фрейда. Механизмы психологической защиты. /Лек/ | 7 | 2 |
| 2.2 | Глубинная психология. Аналитическая психология Карла Густава Юнга. Структура личности по К. Юнгу. Понятие коллективного бессознательного. Понятие об архетипах. Основные этапы процесса индивидуации. Типология личности К.Г. Юнга. /Лек/ | 7 | 2 |
| 2.3 | Глубинная психология. Неофрейдизм: Альфред Адлер и индивидуальная психология. Понятия комплекса неполноценности и социального интереса. Компенсация комплекса неполноценности; Карен Хорни: гуманистический психоанализ. Понятие базовой тревоги. Способы психологической защиты; Вильгельм Райх и психосоматика. Мышечный панцирь как фактор препятствия личностному развитию; Эрих Фромм – фрейдомарксизм. Понятия индивидуализма и укоренности. Бегство от свободы. /Лек/ | 7 | 2 |

| | | | |
|--|---|---|---|
| 2.4 | Бихевиоризм. Поведение как основной предмет бихевиоризма. Эдвард Торндайк и 3 закона научения. Джон Уотсон и основная формула бихевиоризма. Оперантное научение Фредерика Скиннера. Когнитивные карты Эдварда Толмена. /Лек/ | 7 | 1 |
| 2.5 | Гуманистическая психология. Пирамида потребностей Абрахама Маслоу. Понятие самоактуализации. Понятие конгруэнтности Карла Роджерса. /Лек/ | 7 | 2 |
| 2.6 | Трансперсональная психология. Основные понятия концепции Станислава Грофа. Понятие о перинатальных матрицах. Трансперсональный уровень психики. /Лек/ | 7 | 1 |
| 2.7 | Самостоятельная работа /Ср/ | 7 | 8 |
| Раздел 3. Социальная психология | | | |
| 3.1 | Общение универсальная психологическая реальность. Виды общения. Понятие о коммуникативной, перцептивной и интерактивной сторонах общения. /Лек/ | 7 | 2 |
| 3.2 | Понятие и виды конфликта. Структура конфликта. Основные способы разрешения конфликтных ситуаций. /Лек/ | 7 | 2 |
| 3.3 | Основные понятия психологии малой группы. Социометрическая структура малой группы. Характеристика основных групповых процессов: групповое давление, групповое сплочение и определяющие их факторы. /Лек/ | 7 | 2 |
| 3.4 | Самостоятельная работа /Ср/ | 7 | 7 |
| Раздел 4. Психология творчества | | | |
| 4.1 | Основные зарубежные и отечественные концепции психологии творчества. Структура творческого процесса – основные этапы творческого акта. Основные методы инициации творческого процесса: вербальные и образные, групповые и индивидуальные. /Лек/ | 7 | 2 |
| 4.2 | Психофизиология творчества: основные мозговые механизмы, обеспечивающие творческое мышление. Творческий мозг и долголетие. /Лек/ | 7 | 2 |
| 4.3 | Психология художественного творчества. Творчество и одаренность. Талант и способы его развития. /Лек/ | 7 | 2 |
| 4.4 | Самостоятельная работа /Ср/ | 7 | 7 |
| Раздел 5. Возрастная психология | | | |
| 5.1 | Понятие возрастного кризиса. Возрастные кризисы и изменение личностных мотиваций. Пути выхода из кризисных состояний. /Лек/ | 7 | 2 |
| 5.2 | Самостоятельная работа /Ср/ | 7 | 4 |
| Раздел 6. Педагогика | | | |
| 6.1 | Обучение, воспитание, развитие. Обучение как целенаправленный педагогический процесс организации и стимулирования активной учебно- познавательной деятельности учащихся по овладению ЗУН (знания, умения, навыки), развитию творческих способностей и нравственных этических взглядов. Воспитание как целенаправленное формирование личности в целях подготовки её к участию в общественной и культурной жизни в соответствии с социокультурными нормативными моделями. Развитие как изменение системы мировоззрения. /Лек/ | 7 | 2 |
| 6.2 | Самостоятельная работа /Ср/ | 7 | 9 |
| 6.3 | Самостоятельная подготовка /Зачёт/ | 7 | 9 |

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Тестовые задания:

1. Этот представитель неопрейдизма выделил два вида тревоги – физиологическую и психологическую (ответ В).
 - а) Альфред Адлер
 - б) Вильгельм Райх
 - в) Карен Хорни
 - г) Карл Густав Юнг
2. По мнению этого учёного, представителя неопрейдизма, причиной невроза является неразвитость врожденного чувства общности (ответ Г).
 - а) Карл Густав Юнг
 - б) Эрих Фромм
 - в) Карен Хорни
 - г) Альфред Адлер
3. Что в психоанализе считается сферой личности, которая состоит из комплекса совести, моральных черт и норм поведения? (ответ Г)
 - а) Ид
 - б) Эго
 - в) Оно
 - г) Супер Эго
4. Кто является создателем учения о бихевиоризме? (ответ Г)
 - а) Зигмунд Фрейд
 - б) Карл Роджерс
 - в) Эдвард Торндайк
 - г) Джон Уотсон
5. В русле этого направления в психологии утверждалось, что психология имеет дело с поведением, которое нужно описать (ответ Б).
 - а) Психоанализ
 - б) Бихевиоризм
 - в) Гуманистическая психология
 - г) Трансперсональная психология
6. Кто из нижеперечисленных учёных НЕ являлся учеником Зигмунда Фрейда? (ответ Б)
 - а) Карл Густав Юнг
 - б) Фредерик Скиннер
 - в) Карен Хорни
 - г) Альфред Адлер
7. Этот учёный ввёл в научный оборот термин «оперантное обучение» (ответ Б).
 - а) Джон Уотсон
 - б) Фредерик Скиннер
 - в) Эдвард Торндайк
 - г) Эдвард Толмен
8. С точки зрения этого учёного, существует определённая иерархия потребностей человека (ответ Б).
 - а) Карл Роджерс
 - б) Абрахам Маслоу
 - в) Джон Уотсон
 - г) Эрих Фромм
9. Наиболее адаптивная психологическая защита – это (ответ Г)
 - а) Вытеснение
 - б) Рационализация
 - в) Регрессия
 - г) Сублимация
10. Зигмунд Фрейд считал, что содержание бессознательного постоянно (ответ Б)
 - а) сужается
 - б) расширяется
 - в) сливается с сознанием
 - г) сливается с совестью

11. По К.Г. Юнгу, архетип Персона находится в (ответ В)
- а) коллективном бессознательном
 - б) индивидуальном бессознательном
 - в) сознании
 - г) одновременно во всех слоях психики
12. Из какого количества слоев состоит коллективное бессознательное? (ответ А)
- а) 4-х
 - б) 2-х
 - в) 1-го
 - г) 3-х
13. По его мнению, человеческое существование и свобода с самого начала неразделимы (ответ Г) .
- а) Зигмунд Фрейд
 - б) Альфред Адлер
 - в) Джон Уотсон
 - г) Эрих Фромм
14. Основатель трансперсональной психологии (ответ Б)
- а) Зигмунд Фрейд
 - б) Станислав Гроф
 - в) Джон Уотсон
 - г) Абрахам Маслоу
15. Этот учёный считал, что исследовать человеческую природу необходимо, изучая её лучших представителей (ответ Г) .
- а) Эрих Фромм
 - б) Карл Роджерс
 - в) Альфред Адлер
 - г) Абрахам Маслоу
16. По его мнению, к невротизации приводит уход от своей индивидуальности, отказ от самоактуализации (ответ Б) .
- а) Эрих Фромм
 - б) Карл Роджерс
 - в) Карен Хорни
 - г) Абрахам Маслоу
17. Как, с точки зрения психоанализа, называется специфическая энергия, которая связана с инстинктом смерти? (ответ А)
- а) Танатос
 - б) Либидо
 - в) Ид
 - г) Сверх – Я
18. Что НЕ является механизмом психологической защиты с точки зрения психоанализа? (ответ Г)
- а) Сублимация
 - б) Вытеснение
 - в) Проекция
 - г) Сепарация
19. Сколько выделяется перинатальных матриц в трансперсональной психологии? (ответ В)
- а) 6
 - б) 2
 - в) 4
 - г) 5
20. Основателем направления гуманистическая психология является (ответ В)
- а) Карл Густав Юнг
 - б) Карл Роджерс
 - в) Абрахам Маслоу
 - г) Альфред Адлер
21. Что НЕ относится к невербальному общению? (ответ Б)
- а) позы
 - б) диалог
 - в) мимика
 - г) жесты
22. Конфликтогены - это слова, действия (бездействие), которые (ответ А)
- а) способствуют возникновению конфликта,
 - б) препятствуют возникновению конфликта,
 - в) помогают разрешить конфликт
 - г) никак не влияют на конфликт

23. Под коммуникативной стороной общения понимается (ответ А):

- а) обмен информацией между партнерами по общению, передача и прием знаний, идей, мнений, чувств
- б) обмен действиями между партнерами по общению, планирование общей деятельности
- в) познание и понимание (взаимопонимание) людьми друг друга в процессе общения

24. Что НЕ относится к коммуникативным барьерам непонимания? (ответ Г)

- а) плохая дикция лектора
- б) использование лектором сленга
- в) использование непонятной для слушателей логики доказательств
- г) эмоциональная негативная реакция слушателей на лектора

25. Сколько существует типовых схем формирования первого впечатления? (ответ А)

- а) 3
- б) 5
- в) 4
- г) 2

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется по результатам ответов студентов на тестовые задания, предложенные педагогом по окончании прослушанного ими лекционного курса.

Студент получает зачет, если ему удастся дать от 30% до 100 % правильных ответов из всех тестовых заданий.

Студент, давший от 0% до 30 % правильных ответов из всех тестовых заданий, не считается прошедшим промежуточную аттестацию по дисциплине (не зачтено).

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется по результатам ответов студентов на тестовые задания, предложенные педагогом по окончании прослушанного ими лекционного курса.

Студент получает зачет, если ему удастся дать от 30% до 100 % правильных ответов из всех тестовых заданий.

Студент, давший от 0% до 30 % правильных ответов из всех тестовых заданий, не считается прошедшим промежуточную аттестацию по дисциплине (не зачтено).

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Абрамова, Г.С. Практическая психология : учебник для вузов / Г. С. Абрамова. — М. : Академический проект, 2003. — 432 с.
2. Зейгарник, Б. В. Теория личности Курта Левина / Зейгарник Б. В. — М. : МГУ, 1981. — 117 с.
3. Рождественская, Н. В. Психология художественного творчества / Н. В. Рождественская. — СПб. : Языковой центр, 1995. — 272 с.
4. Адлер, А. Очерки по индивидуальной психологии / А. Адлер. — М. : Когито-Центр, 2002. — 220 с.
5. Берн, Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы / Э. Берн. — М. : Прогресс, 1988. — 400 с.
6. Пиз, А. Новый язык телодвижений. Расширенная версия / А. Пиз, Б. Пиз. — М. : Эксмо, 2010. — 416 с.
7. Фрейд, З. Введение в психоанализ. Лекции / З. Фрейд. — М. : Наука, 1989. — 455 с.
8. Фромм, Э. Искусство любить / Эрих Фромм ; пер. с англ. А.В. Александровой. — М.: АСТ и др., 2015. — 224 с.
9. Фейдимен, Д. Личность. Теории, упражнения, эксперименты / Фрейджер Р., Фейдимен Д. — СПб. : Олма-Пресс, 2003. — 864 с.
10. Хорни, К. Наши внутренние конфликты. Конструктивная теория невроза / К. Хорни. — М. : Академический проект, 2008. — 224 с.
11. Юнг, К. Аналитическая психология. Прошлое и настоящее / К. Юнг. — М. : Мартис, 1995. — 309 с.

Дополнительная литература:

1. Андреева Г.М. Социальная психология : учебник / Г.М. Андреева. — Изд. 5-е, испр. и доп. — Москва : Аспект пресс, 2012. — 362, [1] с. : ил. — (Учебник для вузов).
2. Грачева, Л. В. Тренинг внутренней свободы. Актуализация творческого потенциала / Л. В. Грачева. — СПб. : Речь, 2003. — 61 с.
3. Зимбардо, Ф. Эффект Люцифера: Почему хорошие люди превращаются в злодеев / Ф. Зимбардо. — М. : Альпика нон-фикшн. 2014. — 740 с.
4. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений / Е.П. Ильин. — Москва и др. : Питер, 2012. — 573 с. : ил. — (Мастера психологии).
5. Крайг Г. Психология развития / Грейс Крайг, Дон Бокум ; науч ред. пер. на рус. яз. Т.В. Прохоренко ; пер. с англ. А. Маслов, О. Орешкина, А Попов. — 9-е изд. — Москва : Питер, 2012. — 939 с. : ил., табл. — (Мастера психологии).
6. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс ; пер с англ. З. Замчук. — СПб. : Питер, 2011. — 793 с. : ил., табл. — (Мастера психологии).
7. Савостьянов, А. И. Общая и театральная психология / А. И. Савостьянов. — СПб. : Каро, 2007. — 252 с.
8. Симонов, П. В. Мотивированный мозг. Высшая нервная деятельность и естественно - научные основы общей психологии / П. В. Симонов. — М. : Наука, 1987. — 269 с.
9. Фильштинский, В. М. Открытая педагогика / В. М. Фильштинский. — СПб. : Балтийские сезоны, 2006. — 368 с.
10. Фрейд, З. Психология бессознательного : сб. произведений / З. Фрейд; сост. М. Г. Ярошевский. — М. : Просвещение, 1989. — 448 с.
11. Черкасский, С. Д. Мастерство актера: Станиславский – Болеславский – Страсберг. История. Теория. Практика / С. Д. Черкасский. — СПб. : РГИСИ, 2016. — 816 с.
12. Хорни, К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ / К. Хорни. — М. : Айрис-пресс, 2004. — 464 с.
13. Юнг, К. Воспоминания. Сновидения. Размышления / К. Юнг. — Киев. : Airland, 1994. — 405 с.
14. Юнг, К. Психологические типы / К. Юнг. — СПб. : Азбука, 2001. — 736 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Информационный портал «Psychology.ru». [Электронный ресурс]. URL: <https://www.psychology.ru/library> (дата обращения: 30.08.2023).
2. Информационный портал «Гештальтпсихология». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.geshtaltpsy.ru/> (дата обращения: 30.08.2023).
3. Информационный портал «История психологии». [Электронный ресурс]. URL: <http://psychistory.ru/> (дата обращения: 30.08.2023).
4. Канал «Простая психология». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.youtube.com/user/SimplePsychology/> (дата обращения: 30.08.2023).
5. Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://elibrary.ru/> (дата обращения: 30.08.2023).
6. Университетская информационная система Россия. [Электронный ресурс]. URL: <http://uisrussia.msu.ru/> (дата обращения: 30.08.2023).
7. Библиотека Губер. Психология. Райх Вильгельм. Анализ характера. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/rayh/ (дата обращения: 30.08.2023).
- 8 Информационный портал «Психологические тесты». [Электронный ресурс]. URL: <http://test.msk.ru/> (дата обращения: 30.08.2023).
9. «Глубинная психология». [Электронный ресурс]. URL: <https://psyoffice.ru/> (дата обращения: 30.08.2023).
10. Информационный портал «Студиопедия. Лекции, уроки по психологии». [Электронный ресурс]. URL: <http://studopedia.ru/psihologiya.php> (дата обращения: 30.08.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| | |
|---|--|
| Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения |
| Аудитория универсальная | Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой |

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Психология и педагогика» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению разделов теории личности, объясняющих механизмы формирования поведенческой мотивации. Компетентность в этой области психологии позволит будущим актерам более глубоко понимать мотивы поступков исполняемых персонажей. Не менее важными для студентов-актеров являются раздел Возрастной психологии. Полученные в этих областях знания помогут в разработке характеров персонажей.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых первоисточников, приводимых примеров с конкретными ситуациями, с которыми студенты сталкиваются на занятиях по актерскому мастерству и в период прохождения производственной практики по выпуску спектакля.

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово –
«Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Основы государственной культурной политики. Культурология

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра философии и истории**
Учебный план 2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

| | | |
|-------------------------|----|----------------------------|
| Часов по учебному плану | 72 | Виды контроля в семестрах: |
| в том числе: | | зачет 7 |
| аудиторные занятия | 28 | |
| самостоятельная | 35 | |
| часов на контроль | 9 | |

Программу составил(и):

кандидат философских наук, доцент Некрасова Елена Сергеевна

Рабочая программа дисциплины

Основы государственной культурной политики. Культурология

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

составлена на основании учебного плана:

2022 Артист драматического театра и кино, очная, утвержденная

ученым советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра философии и истории

Протокол от _____ 2023 г. № _

Срок действия программы: 2022-2026 уч.гг.

Зав. кафедрой Праздников Георгий Александрович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|---|--|
| 1 | Цель курса - научить студента ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации. |
|---|--|

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| | |
|--|---|
| Блок. Часть | Б1.О |
| Освоение дисциплины «Основы государственной культурной политики. Культурология» опирается на материал дисциплин «История России», «История театра», «История литературы», «Мифология». | |
| Требования к предварительной подготовке обучающегося: | |
| 1 | История зарубежного театра |
| 2 | История русского театра |
| 3 | История зарубежной литературы |
| 4 | История русской литературы |
| 5 | Мифология |
| 6 | История России |
| Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: | |
| 1 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы |
| 2 | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности |
| 3 | Организация театрального дела |

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности

УК-10.1: Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с проявлениями экстремизма, терроризма и коррупции в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики проявлений экстремизма, терроризма и коррупции и формирования нетерпимого отношения к ним

УК-10.2: Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение проявлений экстремизма, терроризма и коррупции в обществе

УК-10.3: Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма и 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 современной государственной культурной политики Российской Федерации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

| | |
|-------------------|--|
| 3.1 Знать: | |
| 3.1.1 | - значение культурных ценностей в институтах и организациях сферы культуры, возможности использования потенциала культурной политики для оптимизации их деятельности; |
| 3.1.2 | - структурные особенности государственных, муниципальных и частных учреждений культуры |
| 3.1.3 | - цели, принципы, задачи и особенности развития государственной культурной политики Российской Федерации, особенности ее воздействия на профессиональную деятельность, управление, СМИ, гражданское общество, бизнес; |
| 3.1.4 | - основные проблемы, тенденции и закономерности развития социально-культурных институтов; |
| 3.2 Уметь: | |
| 3.2.1 | осуществлять разработку и организацию проведения культурных мероприятий в своей профессиональной деятельности; |
| 3.2.2 | составлять деловую корреспонденцию и ключевые документы для формального обращения в государственные и муниципальные учреждения культуры РФ; |
| 3.2.3 | планировать и критически оценивать стратегии в профессиональной деятельности с учётом результатов анализа целей, принципов и задач государственной культурной политики Российской Федерации; критически оценивать собственные стратегии анализа и представления результатов анализа текстов; |
| 3.2.4 | формулировать цели и задачи своей профессиональной деятельности с учетом приоритетов государственной культурной политики; |

| | |
|------------|--|
| 3.3 | Владеть: |
| 3.3.1 | навыками оценки результативности культурных мероприятий в своей профессиональной деятельности; |
| 3.3.2 | навыками обращения в учреждения культуры РФ по частным и деловым вопросам; |
| 3.3.3 | навыками применения современных инструментов сферы народной художественной культуры для реализации государственной культурной политики на глобальном, национальном и региональном уровнях; |
| 3.3.4 | навыками организационной работы в сфере культуры; |

| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) | | | |
|--|---|----------------|--------------|
| Код занятия | Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия | Семестр | Часов |
| | Раздел 1. Культурология: теоретические аспекты | | |
| 1.1 | Культурология как предмет научного исследования: проблемное поле. /Лек/ | 7 | 2 |
| 1.2 | Основанная проблематика культурологического знания. /Лек/ | 7 | 2 |
| 1.3 | Проблема типологизации культур. /Лек/ | 7 | 2 |
| 1.4 | Понятие массовой и элитарной культуры. /Лек/ | 7 | 4 |
| 1.5 | Самостоятельная работа /Ср/ | 7 | 16 |
| | Раздел 2. Исторические аспекты формирования культурологического знания | | |
| 2.1 | Истоки формирования новоевропейского понятия «культура». /Лек/ | 7 | 3 |
| 2.2 | Средневековье: между иерархией и интеллектуальностью. /Лек/ | 7 | 2 |
| 2.3 | Культура как самоценное пространство. /Лек/ | 7 | 2 |
| 2.4 | Великое восстановление наук и представления о культуре. /Лек/ | 7 | 2 |
| 2.5 | Формирование понятия «национальная культура». /Лек/ | 7 | 2 |
| 2.6 | От метанаррации к полифонии. Формирование науки о культуре. /Лек/ | 7 | 3 |
| 2.7 | Гуманитаризация изучения культуры. /Лек/ | 7 | 2 |
| 2.8 | Культура глазами постсовременности. /Лек/ | 7 | 2 |
| 2.9 | Самостоятельная работа /Ср/ | 7 | 19 |
| 2.10 | Самостоятельная подготовка /Зачёт/ | 7 | 9 |

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Античное и новоевропейское понимание времени и его культурологический контекст.
2. Трансформация культурного поля в эпоху Античности. От пайдеи к "cultura anime".
3. Проблема типологизации культуры. Основные понятия.
4. Н. Данилевский и понятие культурно исторического типа.
5. О. Шпенглер. Морфология культуры.
6. П. Сорокин и понятие суперсистем.
7. Эволюция понятия «культура» в европейском Средневековье. От Амвросия Медиоланского к Пьеру Абеляру.
8. Феномен библиотеки и его значение для формирования европейской культуры (Эллинизм, Средневековье)
9. Антропоцентризм в Средневековье и Возрождение. Сравнительный анализ.
10. Реконструкция античной культуры флорентийскими платониками (М. Фичини).
11. Представления о культуре рационалистического новоевропейского проекта (Р. Декарт, Т. Гоббс, Д. Юм).
12. Эпоха Просвещения, и программа культивирования разума.
13. Культурология как самостоятельная дисциплина. В. Оствальд, Л. Уайт.
14. Функционализм Б. Малиновского.
15. В. Дильтей. Культура в системе наук о духе.
16. Ф. Ницше. Идея кризиса культуры.
17. З. Фрейд, и проблема репрессивности культуры.
18. А. Швейцер. Нравственные аспекты культуры.
19. Ж.-Ф. Лиотар и понятие «метанаррация». Понятие постмодерна.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Иконникова С. Н. Культурология. М., 2011.
2. Культурология. Под ред. Ю. Н. Солонина и М. С. Кагана. М., 2009.

Дополнительная литература:

1. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994.
2. Барт Р. S/Z. М., 2001.
3. Батай Ж. Литература и зло. М., 1994.
4. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 2007.
5. Бахтин М. М. Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1966.
6. Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994.
7. Бердяев Н. А. Смысл творчества. М., 2007.
8. Бердяев Н. А. Русская идея. Судьбы России. М., 2000.
9. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2011.
10. Бодрийяр Ж. Реквием по масс-медиа //Поэтика и политика. Альманах Российско-Французского центра социологии и философии. Института социологии Российской Академии наук. М., 1999, С. 193-226.
11. Вебер М. Критические исследования в области логики наук о культуре. // Вебер М. Избр. произв. М., 1991.
12. Веселовский А., Бахтин М., Евнина Е, Брандис Е., Пинский Л.
13. Мир Рабле. В 3 томах. Т.3. М., 2003.
14. Вехи. Из глубины. М., 1991.
15. Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977.
16. Гумилев Л. Н. Этнос и биосфера Земли. СПб., 2005.
17. Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 2003.
18. Гуревич А. Я. Исторический синтез и школа «Анналов». М., 2007.
19. Гуревич А. Я. Избранные труды. Культура средневековой Европы. СПб. 2007.
20. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1988.
21. Гуревич П. С. Культурология. М., 2008.
22. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 1995.
23. Деррида Ж. Символы в культуре. СПб, 1992.
24. Жижек С. Тринадцать опытов о Ленине. Екатеринбург, 2003.
25. Журналистика, реклама и СО: новые подходы. Материалы всероссийской научно-практической конференции 12-13 ноября 2002 г. Под ред. проф. В.В. Тулупова. Воронеж, 2002.
26. Ионин Л. Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. М., 2000.
27. История мировой культуры: наследие Запада. Античность. Средневековье. Возрождение. М., 1998.
28. Йегер В. Пайдеи. Воспитание античного грека. В 3-х т., Том 1. М., 2001.
29. Каган М. С. Философия культуры. СПб, 1996.
30. Камю А. Бунтующий человек. М., 1990.
31. Культурология. XX век. Антология. М., 1995.

32. Культурология. Основные теории и истории культуры. Под. ред. М. С. Кагана, Ю. В. Перова, В. В. Прозерского, Э. П. Юровской. СПб, 1996.
33. Лиотар Ж. Ф. Состояние постмодерна. М., 1998.
34. Лихачев Д. С. Поэзия садов: семантика садово-парковых стилей. Л., 1982.
35. Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991.
36. Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Лосев А.Ф. Из ранних произведений. М., 1990.
37. Лотман Ю. М. Семиосфера. Культура и взрыв. СПб., 2000.
38. Ницше Ф. Рождение трагедии, или эллинство и пессимизм; О пользе и вреде истории для жизни // Ницше Ф. Соч. в 2 тт. Том 1. М., 1991.
39. Ницше Ф., Фрейд З., Фромм Э., Камю А., Сартр Ж. П. // Сумерки богов. М., 1989.
40. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
41. Обсуждаем "СВБГ" под ред. Ким Акасс и Джанет Мак Кейб. Екатеринбург, 2006.
42. Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. М., 1984.
43. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. М., 1995 .
44. Розанов В. В. Религия и культура. Уединенное. М., 1990.
45. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
46. Тайлор Э. Б. Первобытная культура. М., 1989.
47. Тойнби А. Постижение истории. М., 1992.
48. Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. М., 1995. Философия культуры. Становление и развитие. СПб, 1996.
49. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992.
50. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1994.
51. Фромм Э. Психоанализ и этика. М., 1994.
52. Фрэйзер Дж. Дж. Золотая ветвь. М., 1986.
53. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977, СПб., 1994.
54. Швейцер А. Культура и этика. М., 1973.
55. Швейцер А. Упадок и возрождение культуры. М., 1994.
56. Шпенглер О. Закат Европы. Т.1 М., 1993.Т.2. М., 1998.
57. Хабермас Ю. Модерн – незавершенный проект // Вопросы философии, 1992, №4.
58. Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992.
59. Юнг К. Г. Архитип и символ. М., 1991.
60. Юнг К. Г. О современных мифах. М., 1994.
61. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.
62. Эко У. К семиотическому анализу телевизионного сообщения. Дерябин А.А. сокращ. пер. с англ., 1998.
63. Эко У. Поиски совершенного языка в европейской культуре. СПб, 2007.
64. Эко У. Пять эссе на тему этики. СПб., 2003.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения |
|---|--|
| Аудитория универсальная | Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой |

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.
В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

Для успешного и полного освоения дисциплины в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание соотношению нового материала со знаниями, полученными из курса философии.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История зарубежной литературы

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра зарубежного искусства**
Учебный план 2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

| | | |
|-------------------------|-----|----------------------------|
| Часов по учебному плану | 288 | Виды контроля в семестрах: |
| в том числе: | | зачет 3,5,6 |
| аудиторные занятия | 144 | экзамен 4,7 |
| самостоятельная | 47 | |
| часов на контроль | 97 | |

Программу составил(и):

кандидат филологических наук, Доцент Исламова Алла Каримовна

кандидат искусствоведения, профессор Коваленко Галина Вячеславовна

кандидат филологических наук, Доцент Румянцева Марина Борисовна

кандидат искусствоведения, профессор Цимбал Ирина Сергеевна

Рабочая программа дисциплины

История зарубежной литературы

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

составлена на основании учебного плана:

2022 Артист драматического театра и кино, очная. рхутвержденного

учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра зарубежного искусства

Протокол от _____ 2023 г. № Срок

действия программы: 2022-2026 уч.г. Зав.

кафедрой Максимов Вадим Игоревич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|---|--|
| 1 | Цель данного курса – получение будущими специалистами театрального дела – артистами – научных представлений о литературном творчестве и знаний об историческом развитии литературы как о контекстуальном эволюционном процессе, объединяющем литературу и театр в системе мировой художественной культуры. |
| 2 | Задачи: изучая данный курс, студенты должны познать закономерности развития литературы; получить базовые сведения об эволюции ее основных родов и видов; изучить причины и закономерности инсценизации произведений эпики и лирики, которые включаются в исторически сложившийся и современный репертуар; понять место драматургии в мировом литературном развитии. Студенты должны научиться ориентироваться в литературоведении и литературной критике; а также приучиться пополнять свои знания, следя за новыми переводами и публикациями. |

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| | |
|---|---|
| Блок. Часть | Б1.О |
| Дисциплина находится во взаимосвязи с дисциплинами «История русской литературы», «История зарубежного театра», «История зарубежного ИЗО». | |
| Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Эстетика». | |
| Требования к предварительной подготовке обучающегося: | |
| 1 | История русской литературы |
| 2 | История зарубежного театра |
| 3 | История зарубежного ИЗО |
| Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: | |
| 1 | Эстетика |
| 2 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы |
| 3 | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности |
| 4 | Исполнительская практика |

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

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 контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода искусства

ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

| | |
|---------------------|--|
| 3.1 Знать: | |
| 3.1.1 | Основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии литературы; исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных произведений мировой литературы, включая современные; материальную культуру и быт разных времен и народов |
| 3.2 Уметь: | |
| 3.2.1 | Оценивать достижения художественной культуры на основе знания исторического контекста; анализировать произведения литературы и искусства |
| 3.3 Владеть: | |
| 3.3.1 | Профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности; навыками научно-исследовательской деятельности в области истории искусств |

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Код занятия | Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия | Семестр | Часов |
|--------------------|---|----------------|--------------|
| | Раздел 1. ЛИТЕРАТУРА АНТИЧНОСТИ | | |
| 1.1 | Литература Древней Греции. /Лек/ | 3 | 8 |
| 1.2 | Литература Древнего Рима. /Лек/ | 3 | 8 |
| 1.3 | Самостоятельная работа /Ср/ | 3 | 18 |
| | Раздел 2. ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ | | |
| 2.1 | Средневековый эпос (III – XII века). /Лек/ | 3 | 3 |
| 2.2 | Рыцарская литература (XII – XIII века). /Лек/ | 3 | 3 |
| 2.3 | Городская литература (XII-XIII века). /Лек/ | 3 | 3 |
| 2.4 | Творчество Данте и итоги литературной истории средневековья. /Лек/ | 3 | 3 |
| 2.5 | Самостоятельная работа /Ср/ | 3 | 17 |
| 2.6 | Самостоятельная подготовка /Зачёт/ | 3 | 9 |
| | Раздел 3. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ | | |
| 3.1 | Итальянский Ренессанс (XIV-XVI века). /Лек/ | 4 | 4 |
| 3.2 | Гуманизм в Германии и Нидерландах. /Лек/ | 4 | 4 |
| 3.3 | Французская литература эпохи Возрождения (XVI век). /Лек/ | 4 | 4 |
| 3.4 | Литература эпохи Возрождения в Испании (конец XV – начало XVII века). /Лек/ | 4 | 4 |
| 3.5 | Возрождение в Англии (XVI век). /Лек/ | 4 | 4 |
| 3.6 | Самостоятельная работа /Ср/ | 4 | 2 |
| | Раздел 4. ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА | | |
| 4.1 | Французская литература XVII века. /Лек/ | 4 | 3 |
| 4.2 | Английская литература XVII века. /Лек/ | 4 | 3 |
| 4.3 | Самостоятельная работа /Ср/ | 4 | 2 |
| | Раздел 5. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (XVIII ВЕК) | | |
| 5.1 | Английская литература XVIII века. /Лек/ | 4 | 2 |
| 5.2 | Французская литература XVIII века. /Лек/ | 4 | 2 |
| 5.3 | Немецкая литература XVIII века. /Лек/ | 4 | 2 |
| 5.4 | Самостоятельная подготовка /Экзамен/ | 4 | 36 |
| | Раздел 6. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ РОМАНТИЗМА (1789-1875) | | |
| 6.1 | Немецкая литература эпохи романтизма. /Лек/ | 5 | 8 |
| 6.2 | Английская литература эпохи романтизма. /Лек/ | 5 | 6 |
| 6.3 | Французская литература эпохи романтизма. /Лек/ | 5 | 6 |
| 6.4 | Итальянская литература эпохи романтизма. /Лек/ | 5 | 2 |
| 6.5 | Американская литература эпохи романтизма. /Лек/ | 5 | 6 |
| 6.6 | Самостоятельная подготовка /Зачёт/ | 5 | 8 |

| | | | |
|-----|--|---|----|
| | Раздел 7. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ КЛАССИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА (1820-1880) | | |
| 7.1 | Французская литература классического реализма. /Лек/ | 6 | 6 |
| 7.2 | Английская литература классического реализма. /Лек/ | 6 | 6 |
| 7.3 | Американская литература классического реализма. /Лек/ | 6 | 6 |
| 7.4 | Самостоятельная работа /Зачёт/ | 6 | 8 |
| | Раздел 8. ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX –XX ВЕКА | | |
| 8.1 | Французская литература. /Лек/ | 6 | 10 |
| 8.2 | Английская литература конца XIX - XX века /Лек/ | 7 | 12 |
| 8.3 | Литература Германии конца XIX – XX веков. /Лек/ | 7 | 6 |
| 8.4 | Литература Австрии XX века. /Лек/ | 7 | 2 |
| 8.5 | Итальянская литература конца XIX - XX века. /Лек/ | 7 | 2 |
| 8.6 | Литература США XX века /Лек/ | 7 | 6 |
| 8.7 | Самостоятельная работа /Ср/ | 7 | 8 |
| 8.8 | Самостоятельная подготовка /Экзамен/ | 7 | 36 |

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету (3 семестр):

Античная литература

1. Общая характеристика и периодизация древнегреческой литературы.
2. Фольклорные и мифологические истоки древнегреческой литературы.
3. Военно-героический эпос Гомера «Илиада».
4. Героико-приключенческий эпос Гомера «Одиссея».
5. Дидактический эпос Гесиода.
6. Древнегреческая лирика архаического периода (Архилох, Тиртей, Феогнид, Алкей, Сапфо, Анакреонт, Пиндар).
7. Древнегреческий роман (Ахилл Татий, Гелиодор, Лонг).
8. Общая характеристика и периодизация древнеримской литературы.
9. Дидактическая поэма Лукреция «О природе вещей».
10. Творчества Вергилия.
11. Поэзия и поэтика Горация.
12. Творчества Овидия.
13. Древнеримский роман: «Сатирикон» Петрония, «Метаморфозы, или Золотой осел» Апулея.

Литература средних веков

1. Общая характеристика и периодизация средневековой литературы.
2. Кельтский эпос: история происхождения, основные циклы.
3. Древнескандинавский эпос: мифологические и героические песни «Старшей Эдды».
4. Древнескандинавская литература: поэзия скальдов и «Младшая Эдда» С.Стурлусона.
5. Французский героический эпос: «Песнь о Роланде».
6. Немецкий героический эпос: «Песнь о Нибелунгах».
7. Поэзия трубадуров.
8. Рыцарский роман: фольклорные и литературные истоки; основные тематические циклы.
9. Общая характеристика городской литературы.
10. Старофранцузские фавлю и «Роман о Лисе».
11. «Роман о Розе» Г.Лорриса и Ж.Мена.
12. Поэзия вагантов. Франсуа Вийон.
13. Творчество Данте.

Литература эпохи Возрождения

1. Общая характеристика и периодизация литературы итальянского Возрождения.
2. Творчество Ф.Петрарки.
3. Творчество Дж.Боккаччо.
4. Итальянская литература зрелого и позднего Возрождения: эпические поэмы М.Боярдо и Л.Ариосто.
5. Эпическая поэзия Т.Тассо.
6. Гуманистическое движение в Германии и Нидерландах. Эразм Роттердамский.
7. Общая характеристика французской литературы эпохи Возрождения (Поэты Плеяды; эссеистика М.Монтеня).
8. Творчество Ф.Рабле.
9. Общая характеристика испанской литературы эпохи Возрождения. Плутовской роман.

10. Творчество М.Сервантеса.
11. История литературного Возрождения в Англии. Поэзия Дж.Чосера.
12. Английская литература эпохи Возрождения: художественная проза Т.Мора; лирическая поэзия В.Шекспира.

Вопросы к экзамену (4 семестр):

Литература XVII века

1. Общая характеристика литературы XVII века.
2. Французская афористическая проза.
3. Творчество Мари де Лафайет.
4. Басни и сказки Ж..Лафонтена.
5. Общая характеристика английской литературы XVII века.
6. Творчество Дж.Мильтона.

Литература эпохи Просвещения (XVIII век)

1. Общая характеристика и периодизация английского Просвещения.
2. Творчество Д.Дефо.
3. Творчество Дж.Свифта.
4. Развитие английского просветительского романа в творчестве С.Ричардсона, Филдинга, Т. Смоллета.
5. Английский сентиментализм: романное творчество Л.Стерна, О.Голдсмита.
6. Предромантизм в английской поэзии и прозе XVIII века.
7. Общая характеристика и периодизация французской литературы XVIII века.
8. Литература подготовительного периода Просвещения во Франции: художественное творчество А. Р. Лесажа и Ш. Монтескье.
9. Философско-художественная проза и поэзия Вольтера.
10. Литературная публицистика и художественное творчество Д.Дидро.
11. Литературно-философские эссе и романное творчество Ж.-Ж.Руссо.
12. Развитие литературно-эстетической мысли в Германии в XVII веке.
13. Литература «Бури и натиска» в Германии.
14. Литературное творчество И. В. Гете.
15. Поэзия И. К. Ф. Шиллера.

Вопросы к зачету (5 семестр):

Литература эпохи романтизма (конец XVIII века – первая половина XIX века)

1. Общая характеристика романтизма. Эстетика и философия.
2. Романтизм в Германии. Школы. Ранний романтизм. Л.Тик
3. Философ и поэт Новалис
4. Гейдельбергская школа. Бр. Гримм, Й. Эйхендорф, Шамиссо.
5. Новеллы Г.ф.Клейста: парадоксы и анекдоты истории. Концепция человека и рока.
6. Творчество Гофмана. Принцип двоемирия, фантастики, гротеска. Анализ одной новеллы.
7. Г.Гейне и кризис романтизма в Германии.
8. Ранний английский романтизм. Творчество У.Вордсворта и С.Кольриджа
9. Творчество Байрона.
10. Концепция исторического романа В.Скотта.
11. Ранний французский романтизм. Ж.де Сталь и Шатобриан
12. Творчество В.Гюго.
13. Романтизм в США. Ф. Купер. В. Ирвинг.
14. Творчество Э. А. По. Лирика и новеллистка.

Литература эпохи классического реализма (1820-1880)

1. Стендаль и утверждение реализма.
2. «Человеческая комедия» О.де Бальзака: замысел эпопеи, ее структура, социальные типы, основные темы.
3. Романы Ч. Диккенса.
4. Творчество У. Теккерея.
5. Творчество Г. Флобера. «Госпожа Бовари».
6. Общая характеристика натурализма. Роман братьев Гонкур «Жермини Ласарте».

Вопросы к зачету (6 семестр):

Литература конца XIX – XX века

1. Творчество Э.Золя.
2. Творчество Ги де Мопассана. Проблематика и поэтика новелл.
3. Творчество А.Франса. Становление европейского интеллектуального романа.
4. Творчество Р.Ролана.
5. Ш. Бодлер. Судьба поэта и сборника «Цветы зла».
6. Поэзия французского символизма. Основные принципы.
7. Характеристика основных литературных явлений XX века. Модернизм.
8. Творчество М. Пруста.
9. Творчество О. Уайльда.
10. Английский неоромантизм. Р.Стивенсон. Р.Киплинг
11. Английская проза начала XX века. «Сага о Форсайтах» Голсуорси. Утопия и антиутопия романов Г.Уэллса.
12. Творчество Дж. Джойса.
13. Утопия и антиутопия в литературе Великобритании. О. Хаксли. Дж. Оруэлл
14. Литература французского экзистенциализма. Основные философские категории. Творчество Ж.П. Сартра. Творчество

А. Камю.

15. Творчество А. де Сент-Экзюпери.

16. Английский интеллектуальный роман второй половины XX века. У. Голдинг, А. Мердок.

Вопросы к экзамену (7 семестр):

1. Американская поэзия второй половины XIX века. А. Теннисон. Г. Лонгфелло.

2. У. Уитмен и сборник «Листья травы»: эстетика и эксперимент, космизм мировосприятия.

3. Творчество М. Твена.

4. Жизнь и творчество Дж. Лондона. Натурализм и неоромантизм в сборниках рассказов «Морской волк», «Северные рассказы». Роман «Мартин Иден».

5. Творчество Т. Драйзера.

6. Творчество Р.М. Рильке.

7. Творчество Генриха Манна.

8. Томас Манн и понятие «интеллектуальной прозы».

9. Италия рубежа веков. Творчество Г. Д'Аннунцио.

10. Творчества Фр. Кафки.

11. Поэзия и проза немецкого экспрессионизма.

12. Литература «потерянного поколения». Э. Хемингуэй. Р. Олдингтон. Э.-М. Ремарк.

13. Интеллектуальный роман в творчестве Г. Гессе.

14. Немецкая послевоенная литература. Группа

15. Г. Белль, Э.М. Ремарк.

16. Творчество Г. Грасса.

17. Развитие жанра романа в литературе США. У. Фолкнер.

18. Американский роман после Второй мировой войны. Дж. Сэлинджер. Дж. Апдайк. Т. Капоте.

19. «Новый роман»: теоретические основы, критика традиционного романного героя и повествования. Н. Саррот. А.Р. Грийе.

20. Творчество Дж. Фаулза.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

ЛИТЕРАТУРА АНТИЧНОСТИ

1. Художественные тексты (Гомер. Илиада/ Пер. Н. И. Гнедича. Л., 1990. Гомер. Одиссея/ Пер. В. А. Жуковского. М., 1981. Гесиод. Работы и дни/ Пер. В. В. Вересаева// Эллинистические поэты. М., 1963. Архилох, Тиртей, Феогнид, Архилох, Алкей, Сапфо, Пиндар: лирические стихи// Античная лирика. М., 1968 (Серия Библиотека всемирной литературы) /Парнас: Антология античной лирики. М., 1980. Феокрит. Идиллии. / Александрийская поэзия. М., 1972. Плутарх. Александр и Цезарь. Демосфен и Цицерон/ Избранные жизнеописания в 2-х т. Т. 2. М., 1990. Лукиан. Разговоры богов. Похвала мухе/ Сочинения в 2-х т. Т. 1. СПб., 2001. Лонг. Дафнис и Хлоя / Греческий роман. М., 1988. Катулл. Избранная лирика. СПб, 1997. Лукреций. О природе вещей / Пер. Ф.Петровского. М., 1983. Вергилий. Энеида / Пер. С.Шервинского / Собр. соч. СПб, 1994. Гораций. Оды, эподы, сатиры / Собр. соч. СПб, 1993. Овидий. Метаморфозы/ Собр. соч. в 2-х т. Т. 2. СПб, 1994. Апулей. «Метаморфозы» и другие сочинения. М., 1993.)

2. Учебные пособия

1. Тахо-Годи, А. А. Античная литература. — М., 1986.

2. Анпеткова-Шарова, Г. Г., Дуров, В. С. Античная литература. М.- СПб, 2004.

3. Гиленсон, Б. А. История античной литературы. М., 2001.

4. Тронский, И.М. История античной литературы. М., 1988.

5. Чистякова, Н.А., Вулих, Н.В. История античной литературы. – Л., 1972.

6. Радциг, С.И. История греческой литературы. М., 1982.

7. Дуров, В.С. История римской литературы. СПб, 2000.

8. Гаспаров, М.Л. Об античной поэзии: Поэтика. СПб, 2000.

9. Лосев, А.Ф. Гомер. М., 1960.

10. Морева-Вулих, Н.В. Римский классицизм: Творчество Вергилия, лирика Горация. СПб, 2000.

11. Шгаль, И.В. Поэзия Гая Валерия Катулла. М., 1977.

ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ

1. Художественные тексты (Ирландские героические саги// Исландские саги. Ирландский эпос/ Вступ. ст. М.И.Стеблина-Каменского, А. А. Смирнова. М., 1973 (БВЛ). Мифологические песни Старшей Эдды// Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах / Вступ. ст. А.Гуревича. М., 1975 (БВЛ). Песнь о Роланде//Песнь о Роланде. Коронование Людовика. Нимская телега. Песнь о Сиде. Романсеро / Вступ. ст. Н.Томашевского. М., 1976 (БВЛ). Песнь о Нибелунгах / Ст. В.Г.Адмони. Л., 1972 (Серия Литературные памятники). Стихи трубадуров. Стихи вагантов// Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов/ Вступ. ст. Б. И. Пуришева. М., 1974 (БВЛ). Бедье Ж. Роман о Тристане и Изольде / Вступ. ст. А.А.Смирнова. М., 1955. Поэзия вагантов / Сост. М. Л. Гапсаров. М., 1975 (ЛП). Вийон Ф. Стихи / Сост. и комм. Г.Косикова. М., 1984. Фаблю: Старофранцузские новеллы / Вступ.ст. В. Дынник. М., 2004. Роман о Ли се / Вступ. ст. А.Д.Михайлова. М., 1987. Гильом де Лоррис, Жан де Мен. Роман о Розе // Хрестоматия по литературе средневековья:

Поэзия. Проза. Эпос. / Сост. Г.В.Стадников. Т. 2. СПб, 2003. Данте. Божественная комедия / Вступ. ст. И.Н.Голенищева-Кутузова. М., 1968 (ЛП).

2. Учебные пособия

1. История всемирной литературы. В 9-ти т. Т. 2. М., 1984.
2. Алексеев, М. П., Жирмунский, В.М., Мокульский, С.С., Смирнов, А.А. История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение. М., 1999.
3. Баткин, Л. М. Данте и его время. М., 1965.
4. Гуревич, А. Я. «Эдда» и сага. М., 1979. Иванов К.А. Трубадуры, труверы и миннизингеры. 2-е изд. М., 2001.
5. Иванов, К. А. Трубадуры, труверы и миннизингеры. 2-е изд. М., 2001.
6. Михайлов, А. Д. Французский героический эпос. Вопросы поэтики. М., 1995.
7. Михайлов, А. Д. Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанра в средневековой литературе. М., 2006.
8. Михайлов, А. Д. Старофранцузская городская повесть «фаблио» и вопросы специфики средневековой пародии и сатиры. М., 2006.
9. Мелетинский, Е. М. Средневековый роман: Происхождение и формы. М., 1983.
10. Стеблин-Каменский, М. И. Мир саги. Становление литературы. Л., 1984.

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

1. Художественные тексты. (Петрарка Ф. Книга песен// Петрарка Ф. Стихи. Сонеты. Размышления/ Вступ. ст. О. Дорофеева. М., 2002. Боккаччо Дж. Декамерон / Вступ. ст. Р.Хлодовского. М., 1970 (БВЛ). Ариосто Л. Неистовый Роланд. Т. 1-2. М., 1993. Сакс Г. Избранное// Сакс Г. Избранное. Брант С. Избранное / Вступ. ст. Б.И.Пуришева. М., 1989. Эразм Роттердамский. Похвальное слово глупости// Брант С. Корабль дураков. Эразм Роттердамский. Похвальное слово глупости. Навозник гонится за орлом. Разговоры запросто. Письма темных людей. Ульрих фон Гуттен. Диалоги / Вступ. ст. Б. Пуришева. М., 1971 (БВЛ). Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Вступ. ст. А.Дживелегова. М., 1973 (БВЛ). Ласарильо с Тормеса, его невзгоды и злоключения: роман/ Плутоской роман М., 1975 (БВЛ). Сервантес М. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. М., 1970. Ч. 1-2 (БВЛ). Мор Т. Утопия / Вступ. ст. И.Н.Осиновского. М., 1978. Шекспир В. Сонеты / Пред. и коммент. А.А.Аникста. Посл. А.Л.Зорина. М., 1984.

2. Учебные пособия.

1. История всемирной литературы. В 9-ти т. Т. 3. М., 1985.
2. Алексеев, М. П., Жирмунский, В. М., Мокульский, С. С., Смирнов, А. А. История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение. 5-е изд., испр. и доп. М., 1999.
3. Аникин, Г. В., Михальская, Н.П. История английской литературы. М., 1975.
4. Гуляев, Н. А., Шибаев, И.П. История немецкой литературы. М., 1975.
5. Пронин, В. А. История немецкой литературы. Учебное пособие для студентов. М., 2007.
6. Санктис, Ф. История итальянской литературы. В 2-х т. М., 1963.
7. Штейн, А. Л. История испанской литературы. Средние века и Возрождение. М., 1976.
8. Андреев, М. Л. Рыцарский роман в эпоху Возрождения. М., 1992.
9. Андреев, М. Л., Хлодовский, Р.И. Итальянская литература зрелого и позднего Возрождения. М., 1988.
10. Аникст, А. А. Творчество Шекспира. М., 1963.
11. Артамонов, С. Д. Франсуа Рабле. М., 1964.
12. Баткин, Л. М. Итальянское Возрождение: Проблемы и люди. М., 1995.
13. Бахтин, М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965.
14. Виппер, Ю. Б. Поэзия Плеяды. Становление литературной школы. М., 1996.
15. Кудрявцев, О. Ф. Ренессансный гуманизм и «Утопия». М., 1991.
16. Плавский, З. И. Литература испанского Возрождения. СПб, 1994.
17. Пуришев, Б. И. Литература эпохи Возрождения. М., 1996.
18. Ревуненкова, Н. В. Ренессансное свободомыслие и идеология Реформации. М., 1988.
19. Светлакова, О. А. «Дон Кихот» Сервантеса. Проблемы поэтики. СПб, 1996.
20. Смирнов, А. А. Шекспир. Л.; М., 1963.
21. Хлодовский, Р. И. Франческо Петрарка: Поэзия гуманизма. М., 1974.
22. Хлодовский, Р. И. Декамерон: Поэтика и стиль. М., 1982.

ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА

1. Художественные тексты. (Ларошфуко Ф. Максимумы// Ларошфуко Ф. Максимумы. – Лабрюйер Ж. Характеры, или Нравы нынешнего века. – Кланье де Вовенарт Л. Введение в познание человеческого разума. –Шамфор Н.С.Р. Максимумы и мысли/ Сост., вступ. ст. М.С.Неклюдовой. М., 2004. Лабрюйер Ж. Характеры, или Нравы нынешнего века// В кн.: Ларошфуко Ф. Максимумы. –Лабрюйер Ж. Характеры, или Нравы нынешнего века. – Кланье де Вовенарт Л. Введение в познание человеческого разума. – Шамфор Н.С.Р. Максимумы и мысли/ Сост., вступ. ст. М.С.Неклюдовой. М., 2004. Лафайет М. Принцесса Клевская. М., 1959. Лафонтен Ж. Басни// Лафонтен Ж. Басни: Полное собрание/ Пер. с фр. под ред. И.Введенского. М., 2000. Мильтон Дж. Потерянный рай// Мильтон Дж. Потерянный рай. Стихотворения. Самсон-борец/ Вступ. ст. А.Аникста. М., 1976 (БВЛ).

2. Учебные пособия

1. Артамонов, С.Д. История зарубежной литературы XVII-XVIII веков: Учебник для студентов педагогических институтов. 2-е изд., дораб. М., 1988.
2. История зарубежной литературы XVII века. Учебник для вузов/ Под ред. М.В.Разумовской. 2-е изд., испр. и доп. М., 2001.
3. История зарубежной литературы XVII века. Учебное пособие по специальности «филология»/ Под ред. Н.Т.Пахарьян. М., 2005.

4. Аникин, Г.В., Михальская, Н.П. История английской литературы. Учебн. пособие для студентов педагог. институтов и ф-тов иностр. языков. М., 1975.
5. Пронин, В.А. История немецкой литературы. Учебное пособие для студентов. М., 2007.
6. Горбунов, А.Н. Джон Донн и английская поэзия XVII-XVIII веков. М., 1993.
7. Забабурова, Н.В. Творчество М. де Лафайет. Ростов н/Дону, 1985.
8. Обломиевский, Д.Д. Французский классицизм. М., 1968.
9. Разумовская, М.В. Ларошфуко, автор «Максим». Л., 1985.
10. Чамеев, А.А. Джон Мильтон и его поэма «Потерянный рай». Л., 1986.

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (XVIII ВЕК)

1. Художественные тексты. (Дефо Д. Робинзон Крузо// Дефо Д. Робинзон Крузо. Счастливая куртизанка, или Роксана/ Вступ. ст. М.Тугушевой, М., 2008 (БВЛ). Свифт Дж. Путешествия Гулливера// Избранные произведения/ Вступ. ст. А.Ингера. М., 2004. Филдинг Г. История Тома Джонса, найденыша/ Вступ.ст. А. Кагарлицкого. М., 1983 (Библиотека мировой классики). Голдсмит О. Векфильдский священник// Голдсмит О. Избранное. Стихи. Векфильдский священник/ Вступ. ст. А.Ингера. М., 1978. Стерн Л. Сентиментальное путешествие// Стерн Л. Сентиментальное путешествие. Воспоминания. Письма. Дневник для Элизы. М.- СПб., 2000. Бернс Р. Стихотворения// Бернс Р. Избранное/ Пер. С.Я.Маршака. Вступ ст. Р.Райт-Ковалевой. М., 2000.
- Лесаж А.Р. Хромой бес// Лесаж А.Р. Хромой бес. – Монтескье Ш.Л. Персидские письма. – Дидро Д. Нескромные сокровища/ Вступ. ст. Л.Бондарева. М., 1993. Прево А. Ф. История кавалера де Грие и Манон Леско// Прево А.Ф. История кавалера де Грие и Манон Леско. История одной гречаники. Новеллы / Сост. и вступ. ст. А.Михайлова. М., 1989. Вольтер. Кандид. Простодушный // Собр. соч. В 3-х т. Т. 1. М., 1998. Дидро Д. Монахиня// Дидро Д. Монахиня: Романы. Повесть. М., 2003. Руссо Ж.-Ж. Исповедь// Руссо Ж.-Ж. Исповедь. Прогулки одинокого мечтателя. Рассуждения о науках и искусствах. Рассуждения о неравенстве / Сост. и вступ. ст. В.Мильчиной. М., 2006. Руссо Ж.-Ж. Новая Элоиза/ Вступ. ст. И. Веримана. М., 1968. Гете И. В. Страдания юного Вертера. СПб, 1999 (ЛП). Гете И. В. Годы учения Вильгельма Мейстера. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 7. М., 1978. Гете И. В. Стихи. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 1. М., 1975. Шиллер И.К.Ф. Стихи. Баллады// Избранное: Стихотворения. Драммы / Ст. В.А.Пронина. М., 2002.)

2. Учебные пособия.

1. XVIII век: Литература в системе культуры. М., 1999.
2. Артамонов, С.Д. История зарубежной литературы XVII-XVIII веков. Учебник для студентов педагогических институтов. 2-е изд., дораб. М., 1988.
3. История зарубежной литературы XVIII века. Учебник для вузов/ Под ред. З.И.Плавскина. М., 1991.
4. Аникин, Г.В., Михальская, Н.П. История английской литературы. Учебн. пособие для студентов педагог. ин-тов и фак- тов иностр. языков. М., 1975.
5. Пронин, В.А. История немецкой литературы. Учебное пособие для студентов. М., 2007.
6. Соловьева, Н.А. История зарубежной литературы: Предромантизм. Учебное пособие для студентов вузов. М., 2005.
7. Аникст, А.А. Творческий путь Гете. М., 1986.
8. Верцман, И. Руссо. М., 1970.
9. Гете: Личность и культура/ Под ред. И.Н.Лагутиной. М., 2004.
10. Дени Дидро и культура его эпохи. М., 1986.
11. Дворцов, А.Т. Жан-Жак Руссо. М., 1980.
12. Забабурова, Н.В. Французский психологический роман: эпоха Просвещения и романтизм. Ростов н/Д, 1992.
13. Колесников, Б.И. Роберт Бернс. М., 1967.
14. Кузнецов, В.Н. Вольтер. М., 1978.
15. Либинзон, З.Е. Фридрих Шиллер. М., 1990.
16. Муравьев, В. Путешествие с Гулливером. М., 1986.
17. Роджерс, П. Генри Филдинг. М., 1984.
18. Тураев, С. Гете и его современники. М., 2002.
19. Урнов, Д.М. Робинзон и Гулливер. Судьба двух литературных героев. М., 1973.
20. Эстетика Дидро и современность. М., 1989.

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ РОМАНТИЗМА (КОНЕЦ XVIII ВЕКА – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА)

Немецкая литература эпохи романтизма. Художественные тексты. (Новалис. Генрих фон Офтердингер. Шамиссо А. Удивительная история Петера Шлемиля. Клейст Г. Михаэль Колхаас . Маркиза фон О. Гофман Э.Т.А. Крошка Цахес. Золотой горшок. Песочный человек. Гейне Г. Книга песен. Путешествие по Гарцу.

Английская литература эпохи романтизма. Художественные тексты. (Кольридж С. Сказание о старом мореходе. Вордсворт У. Лирика. Байрон Дж. Г. Лирика. Паломничество Чайльд Гарольда. Корсар. Гяур. Шелли П. Б. Лирика. Китс Дж. Лирика. Скотт В. Айвенго.

Французская литература эпохи романтизма. Художественные тексты. (Шатобриан А.-Р. Рене. Констант Б. Адольф. Беранже П.-Ж. Избранные песни. Гюго В. Лирика. Собор Парижской Богоматери. Отверженные. Санд Ж. Консуэлло. Мюссе А. Исповедь сына века.

Итальянская литература эпохи романтизма. Художественные тексты. Мандзони А. Обрученные. Леопарди Дж. Лирика.

Американская литература эпохи романтизма. Художественные тексты. Ирвинг В. Новеллы. Купер Дж. Ф. Следопыт. По Э. А. Лирика. Новеллы. Мелвилл Г. Моби Дик. Лонгфелло Г. Песнь о Гайавате. Уитмен У. Листья травы.

Учебные пособия

1. Апенко, Е.М. История зарубежной литературы XIX века. М., 2001.
2. Белова, Н.М.. Русский и западноевропейский роман первой половины XIX в. Уч. пособие. Саратов, 2005.
3. Берковский, Н.Я. Романтизм в Германии. М., 1973.

4. Боброва, М.Н. Романтизм в американской литературе XIX века. М., 1972.
5. Дьяконова, Н.Я. Английский романтизм. М., 1978.
6. Жирмунский, В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб, 1996.
7. История западноевропейской литературы. XIX век: Германия, Австрия, Швейцария. Под. ред. А.Г. Березиной. СПб, 2006.
8. История западноевропейской литературы. XIX век. Англия. СПб, 2004.
9. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. Под ред. А.С. Дмитриева. М., 1980.
10. Храповицкая, Г.Н., Коровин, А. В. История зарубежной литературы. Западноевропейский и американский романтизм. М., 2002.

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ КЛАССИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА (1820-1880)

Французская литература классического реализма. Художественные тексты. (Стендаль Ванина Ванини. Красное и черное. Бальзак О.де Отец Горио. Утраченные иллюзии. Мерима П. Кармен. Двойная ошибка. Этрусская ваза. Флобер Мадам Бовари. Простая душа.

Английская литература классического реализма. Художественные тексты. (Диккенс Ч. Оливер Твист. Домби и сын. Теккерей У. Ярмарка тщеславия)

Американская литература классического реализма. Художественные тексты. (Лондон Дж. Мартин Иден. Северные рассказы. Твен М. Приключения Гекельберри Финна. Принц и нищий.)

Учебные пособия

1. Проскурнин, Б.М., Яшенькина, Р.Ф. История зарубежной литературы XIX века: западноевропейская реалистическая проза. М., 2006.
2. Реизов, Б. Г. Французский роман XIX века. М., 1977.
3. Храповицкая, Г.Н., Солодуб, Ю.П. История зарубежной литературы: западноевропейский и американский реализм. М., 2005.
4. Якобсон, Р. О художественном реализме // Работы по поэтике. М., 1987.

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX – XX ВЕКА

Общие исследования по литературе XX века

1. Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000-2000. Учеб. пособие. Под ред. Л.Г. Андреева. М., 2001.
2. Зарубежная литература. XX век. Под. ред. Н.П. Михальской. М. 2007.
3. Зарубежная литература XX века. Практические занятия. Под. ред. И.В. Кабановой. М., 2007.
4. Зарубежная литература XX века: Практикум. Сост. и общ. ред. Н.П. Михальской и Л.В. Дудовой. М., 1999.
5. История всемирной литературы в 9-ти тт. М., 1983-1994.
6. Трыков, В.П., Ощепков, А.Р. Зарубежная литература XX века (1914-1945). Учеб. пособие. М., 2003.
7. Дудова, Л.В. Модернизм в зарубежной литературе. М., 2004.
8. Ильин, И. Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм. М., 1996.
9. Кирнозе, З.И. Осповат, Л.С. Новый латиноамериканский роман. М., 1983.
10. Маньковская, Н.Б. Эстетика постмодернизма. СПб, 2000.
11. Руднев, В.П. Словарь культуры XX века. М., 1999.

Французская литература конца XIX - XX века. Художественные тексты. (Аполлинер Г. Лирика. Пруст М. В сторону Свана. Барбюс А. Огонь. Бретон А. Надя.

Жид А. Фальшивомонетки. Мориак Ф. Мартышка. Сент-Экзюпери А.де Маленький принц. Планета людей. Сартр Ж.-П. Тошнота. Камю А. Посторонний. Миф о Сизифе. Селин Л.-Ф. Путешествие на край ночи. Фр. Саган. Роб-Грийе А. В лабиринте. Уэльбек М. Платформа.)

Учебные пособия:

1. Андреев, Л. Г. Сюрреализм. М., 1972.
2. Андреев, Л. Г. Жан-Поль Сартр. Свободное сознание и XX век. М., 1994.
3. Балашова, Т. В. Французская поэзия XX века. М., 1982.
4. Великовский, С. В поисках утраченного смысла. М., 1979.
5. Зонина, Л. Тропы времени. Заметки об исканиях французских романистов (60-70ые гг.). М., 1964.
6. Берже, Д. История французской литературы. М., 2007.
7. Кирнозе, З. И. Французский роман XX века. Горький, 1977.
8. Наркирьер, Ф. С. Французский роман наших дней. М., 1980.
9. Наркирьер, Ф. С. Франсуа Мориак. М., 1983.
10. Недосейкин, М. Н. Роман Л.-Ф. Селина «Путешествие на край ночи». Человек в мире. М., 2006.

Английская литература конца XIX - XX века. Художественные тексты. (Дж. Джойс «Дублинцы», «Улисс». Д. Г. Лоуренс «Любовник Леди Чаттерли», Т. С. Элиот «Бесплодная земля», В. Вулф «Миссис Даллоуэй», Дж. Оруэлл «1984», Э. Берджесс «Заводной апельсин». Г. Грин «Тихий американец». Ч. Сноу «Коридоры власти». У. Голдинг «Повелитель мух». А. Мердок «Под сетью», «Черный принц». Дж. Фаулз «Подруга французского лейтенанта». Дж. Уэйн «Спешите вниз». К. Эмис «Счастливчик Джим». Дж. Барнс «Англия, Англия».

Литература Германии конца XIX - XX века. Художественные тексты. (Лирика немецкого экспрессионизма (по антологии: Сумерки человечества. Лирика немецкого экспрессионизма. М., 1990.) Манн Г. Верноподданный. Манн Т. Доктор Фаустус. Смерть в Венеции. Тристан. Тонио Крегер. Гессе Г. Степной волк. Сидхартха. Белль Г. Глазами клоуна. Грасс Г. Жестяной барабан. Зюскинд П. Парфюмер.

Учебные пособия

1. Березина, А. Г. Герман Гессе. Л., 1976.
2. Зачевский, Е. В. Зеркала времени. Очерки немецкоязычной литературы второй половины XX века. СПб, 2005
3. История литературы ФРГ. М., 1980.
4. История литературы ГДР. М., 1982.
5. Каралашвили, Р. Мир романа Германа Гессе. Тбилисси, 1984.
6. Карельский, А. В. Немецкий Орфей. М., 2007.
7. Павлова, Н. С. Типология немецкого романа. 1918-1945. М., 1982.
8. Пронин, В. А. История немецкой литературы М., 2007.
9. Ришар, Л. Энциклопедия экспрессионизма. М., 2003.
10. Русакова, А. Томас Манн. Л., 1975

Литература Австрии XX века. Художественные тексты. (Кафка Ф. Процесс. Превращение. Приговор. Голодарь. Брех Г. Невинные. Музиль Р. Душевные терзания воспитанника Терлиса. Тонка. Хандке П. Страх вратаря перед одиннадцатиметровым. Елинек Э. Пианистка)

Учебные пособия:

1. Белобратов, А. В. Роберт Музиль. Метод и роман. Л., 1990.
2. Затонский, Д. В. Франц Кафка и проблемы модернизма. М., 1972.
3. Затонский, Д. В. Австрийская литература в XX столетии. М., 1985.
4. История австрийской литературы XX века. В 2 т., М., 2009-2010.
5. Каминская, Ю. В. Романы Густава Майринка 1910-х годов. СПб., 2004.
6. Карельский, А. В. Хрупкая лира. Лекции, статьи по австрийской литературе XX века. М., 1999.
7. Павлова, Н. С. Природа реальности в австрийской литературе. М., 2005.
8. Художественные центры Австро-Венгрии. СПб, 2009.

Итальянская литература конца XIX - XX века

Д'Аннунцио Г. Невинный

Моравиа А. Римские рассказы

Эко У. Имя розы

Американская литература конца XIX - XX века. Т. Драйзер «Американская трагедия». С. Льюис «Главная улица». Э. Хемингуэй «Прощай, оружие». Дж. Дос Пассос «Манхэттен». У. Фолкнер «Шум и ярость». Дж. Стейнбек «Гроздь гнева». Н. Мейлер «Нагие и мертвые». Дж. Джонс «Отныне и вовеки веков»
Дж. Хеллер «Поправка – 22». Т. Капоте «Завтрак у Тиффани». Дж. Апдайк «Кентавр», «Кролик, беги».

Дополнительная литература:

ЛИТЕРАТУРА АНТИЧНОСТИ

Художественные тексты

Античная литература: Греция. Антология / Сост. Н.А.Федоров, В.И.Митрошенкова. Ч. 1-2. М., 2002.

Античная литература: Рим. Хрестоматия / Сост. Н.А.Федоров, В.И.Митрошенкова. М., 2003.

Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима / Сост. А.А.Нейхардт. М., 1990.

Кун Н. Легенды и мифы Древней Греции. М., 2003.

Эллинские поэты VIII-III века до н.э. Эпос, элегия, ямбы, мелика. М., 1999.

Плутарх. Тесей и Ромул/ Избранные жизнеописания в 2-х т. Т.1. М., 1990.

Ахилл Татий. Левкиппа и Клитофонт/ Греческий роман. М., 1988.

Лукиан. О философах, состоящих на жаловании/ Сочинения в 2-х т. Т.2. М., 2001.

Вергилий. Буколики. Георгики/ Собр. соч. СПб, 1994.

Овидий. Любовные элегии. Наука любви/ Собр. соч. в 2-х т. Т.1. СПб, 1994.

Петроний Арбитр. Сатирикон. / Пер. Б.Ярхо. М., 1990.

ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ

Художественные тексты

Предания и мифы средневековой Ирландии / Под ред. Г.Косикова. М., 1991.

Снорри Стурлусон. Младшая Эдда / Ст. М.И.Стеблина-Каменского. Л., 1976 (ЛП).

Поэзия скальдов / Ст. М.И.Стеблина-Каменского. Л., 1979 (ЛП).

Поэзия трубадуров / Сост. Е.Голубева. СПб., 1995.

Вольфрам фон Эшенбах. Парцифаль// Средневековый роман и повесть/ Вступ. ст. А.Д.Михайлова. М., 1974 (БВЛ).

Легенды средневековой Европы. В 2-х кн./ Сост. Н.Будур. М., 2001.

Данте. Новая жизнь. Божественная комедия / Вступ. ст. Б.Кржевского. М., 1967 (БВЛ).

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Художественные тексты.

Петрарка Ф. Лирика. Автобиографическая проза. / Ст. Н.Томашевского. М., 1989. Боккаччо Дж. Фьяметта. Фьезоланские нимфы/ Ст. А.А.Смирнова, А.Д.Михайлова. М., 1968 (ЛП.) Лютер Мартин. Избранные произведения / Пер. А.Анрюшкина. СПб, 1994.

Ронсар П. Избранная поэзия / Вступ. ст. Ю.Вишера. М., 1985.

Монтень М. Опыты. 2-е изд. / Ст. Ф.А.Коган-Бернштейн. М., 1983. Кн. 1-2, 3 (ЛП).

Чосер Дж. Кентерберийские рассказы / Вступ. ст. И.Кашкина. М., 1973 (БВЛ).

ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА

Художественные тексты

Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957.

Ларошфуко Ф. Мемуары// Ларошфуко Ф. Мемуары. Максимумы/ Ст. М.В.Разумовской. Л., 1971 (ЛП).

Милтон Дж. Возвращенный рай// Милтон Дж. Потерянный рай. Возвращенный рай. Другие поэтические произведения/ Сост., ст. А.Н.Горбунова. М., 2006 (ЛП).

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (XVIII ВЕК)

Художественные тексты

Дефо Д. Молль Флендерс. Л., 1991.

Дефо Д. Счастливая куртизанка, или Роксана// Дефо Д. Робинзон Крузо. Счастливая куртизанка, или Роксана/ Вступ. ст. М.Тугушевой. М., 2008 (БВЛ).

Стерн Л. Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена/ Ст. В.Шкловского. СПб., 2008.

Смоллетт Т.Дж. Путешествие Хамфри Клинкера/ Вступ. ст. А.Елистратовой. М., 1983.

Бекфорд У. Ватек/ Вступ. ст. П.Муратова. М., 1992.

Уолпол Г. Замок Отранто// Уолпол Г. Замок Отранто. – Казот Ж. Влюбленный дьявол. – Бекфорд У. Ватек/ Сост. В.Жирмунский. Л., 1967.

Лесаж А.Р. Похождения Жиль Бласа из Сантильяны/ Вступ. ст. А.Бондарева. М., 1990.

Монтескье Ш.Л. Персидские письма// Лесаж А.Р. Хромой бес. – Монтескье Ш.Л. Персидские письма. – Дидро Д. Нескромные сокровища/ Вступ. ст. А.Бондарева. М., 1993.

Вольтер. Орлеанская девственница. Собр. соч. в 3-х т. Т.1. М., 1998.

Дидро Д. Племянник Рамо. Жак-фаталист и его хозяин/ Дидро Д. Монахиня: Романы. Повесть. М., 2003.

Руссо Ж.-Ж. Педагогический роман/ Избр. соч. в 3-х т. Т.1. М., 1961.

Мариво П. Жизнь Марианны, или приключения графини де*/ Вступ. ст. А.Михайлова. М., 1968.

Лакло Ш. Опасные связи// Лакло Ш. Опасные связи. Превю А.Ф. Манон Леско/ Вступ. ст. Ю.Виппера. М., 2007 (БВЛ).

Гете И.В. Годы странствий Вильгельма Мейстера. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 8. М., 1979.

Гете И.В. Поэзия и правда. Собр. соч. в 10-ти т. Т.3. М., 1976.

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ РОМАНТИЗМА

(КОНЕЦ XVIII ВЕКА – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА)

Немецкая литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Тик Л. Белокурый Экберт

Шлегель Ф. Люцинда

Клейст Г. Обручение в Сан-Доминго. Нищенка из Локарно

Гофман Э.Т.А. Житейские воззрения кота Мурра. Повелитель блох. Эликсиры сатаны

Гейне Г. Атта Троль. Путевые картины

Английская литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Байрон Дж.Г. Шильонский узник

Шелли П.Б. Восстание ислама

Шелли М. Франкенштейн или Новый Прометей

Скотт В. Ламермурская невеста. Пуритане. Роб Рой.

Французская литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Ламартин А. Лирика

Шатобриан А.-Р. Атала

Гюго В. Человек, который смеется

Санд Ж. Индиана

Виньи А. Лирика. Сен-Мар.

Итальянская литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Гверрацци Фр Осада Флоренции.

Американская литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Готорн Н. Алая буква

Бичер-Стоу Г. Хижина дяди Тома

Купер Ф. Зверобой

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ КЛАССИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА (1820-1880)

Французская литература классического реализма.

Художественные тексты

Мериме П. Таманго.

Флобер Г. Воспитание чувств. Саламбо

Стендаль Пармская обитель

Бальзак О. Шагреновая кожа.

Английская литература классического реализма.

Художественные тексты

Диккенс Ч. Тяжелые времена

Теккерей У. Книга снобов

Американская литература классического реализма.

Художественные тексты

Твен М. Янки при дворе короля Артура
Лондон Дж. Любовь к жизни.

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX – XX ВЕКА

Литература Франции XX века

Художественные тексты

Пруст М. Под сенью девушек в цвету.

Арагон Л. Страстная неделя.

Камю А. Чума.

Сартр Ж.-П. Что такое литература?

Саррот Н. Золотые плоды

Роб-Грие А. Проект революции в Нью-Йорке.

Бекбедед Ф. 99 франков

Английская литература конца XIX - XX века

Художественные тексты

Дж. Джойс «Портрет художника в юности»

Д.Г. Лоуренс «Сыновья и любовники»

В. Вулф «На маяк»

Т. Элиот «Полые люди»

Г. Грин «Наш человек в Гаване»

У. Голдинг «Шпиль»

А. Мердок «Море, море»

Дж. Фаулз «Волхв»

Литература Германии конца XIX - XX века

Художественные тексты

Деблин А. Берлин Александерплатц

Манн Г. Юность короля Генриха IV

Манн Т. Будденброки. Волшебная гора. Маленький господин Фридеман.

Гессе Г. Игра в бисер. Демиан.

Ремарк Э.М. На западном фронте без перемен.

Белль Г. Бильярд в половине десятого.

Кеппен В. Смерть в Риме.

Грасс Г. Под местным наркозом.

Литература Австрии XX века

Художественные тексты

Кафка. Замок. В исправительной колонии.

Брох Г. Эссе «Распад ценностей» // Брох Г. Лунатики.

Музиль Р. Человек без свойств.

Елинек Э. Смысл безразличен. Тело бесцельно. Эссе.

Итальянская литература конца XIX - XX века

Художественные тексты

А. Моравиа «Чочара»

Американская литература конца XIX - начала XX века

Художественные тексты

Т. Драйзер «Сестра Керри»

Ф. С Фицджеральд «Ночь нежна»

Э. Хемингуэй «Фиеста», «По ком звонит колокол»

Дж. Дос Пассос «42-я параллель»

У. Фолкнер «Свет в августе», «Медведь»

Дж. Стейнбек «О мышах и людях»

Т. Капоте «Хладнокровно»

Дж. Апдайк «Давай поженимся»

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
5. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения |
|---|--|
| Аудитория универсальная | Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой |

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «История зарубежной литературы» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание прочтению художественных произведений.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История русской литературы

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра литературы и искусства**
Учебный план 2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **7 ЗЕТ**

| | | |
|-------------------------|-----|----------------------------|
| Часов по учебному плану | 252 | Виды контроля в семестрах: |
| в том числе: | | зачет 1,4 |
| аудиторные занятия | 148 | экзамен 2,5 |
| самостоятельная | 20 | |
| часов на контроль | 84 | |

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, доцент Булышева Елена Владимировна

кандидат филологических наук, доцент Дождикова Надежда Александровна

кандидат искусствоведения Чирва Юрий Николаевич

Рабочая программа дисциплины

История русской литературы

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

составлена на основании учебного плана:

2022 Артист драматического театра и кино, очная.p1x

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра литературы и искусства

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2026 уч.гг.

Зав. кафедрой *Булышева Елена Владимировна*

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|---|---|
| 1 | Цель данного курса – максимальное усвоение будущими актерами глубоких и развернутых представлений об историко-литературном процессе в целом и специфике каждого его периода. |
| 2 | Задачи: уяснение сущности и содержания основных литературных направлений, течений, школ. Формирование представлений о генезисе и этапах развития русской литературы, основных особенностях развития русской литературы в контексте истории страны и истории отечественной и мировой культуры. Формирование представлений о творчестве писателей и поэтов, оказавших существенное влияние на литературный процесс своего времени, об идейно-художественной проблематике и поэтике наиболее значимых произведений каждого периода. Ознакомление студентов с новейшими достижениями литературоведческой науки. |

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| | |
|---|---|
| Блок. Часть | Б1.О |
| Дисциплина «История русской литературы» опирается на материал дисциплины «Русский язык и культура речи». Дисциплина является базовой и находится во взаимодействии с искусствоведческими курсами «История зарубежной литературы», «История русского ИЗО», «История зарубежного ИЗО», «История русского театра», «История зарубежного театра», «История музыки». | |
| Требования к предварительной подготовке обучающегося: | |
| 1 | Русский язык и культура речи |
| 2 | История зарубежной литературы |
| 3 | История зарубежного театра |
| 4 | История зарубежного ИЗО |
| 5 | История музыки |
| 6 | История русского театра |
| 7 | История русского ИЗО |
| Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: | |
| 1 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы |
| 2 | Исполнительская практика |
| 3 | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности |

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

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 контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода искусства

ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

| | |
|---------------------|--|
| 3.1 Знать: | |
| 3.1.1 | основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии театра, литературы, музыки, кино; исторические факты и имена, связанные с формированием театров, созданием конкретных спектаклей, музыкальных и кинопроизведений, включая современные; |
| 3.2 Уметь: | |
| 3.2.1 | оценивать достижения художественной культуры на основе знания исторического контекста; анализировать произведения литературы и искусства; |
| 3.3 Владеть: | |
| 3.3.1 | профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности. |

| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) | | | |
|--|--|----------------|--------------|
| Код занятия | Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия | Семестр | Часов |
| | Раздел 1. История древнерусской литературы | | |
| 1.1 | Древнерусская литература как искусство средневековья. /Лек/ | 1 | 0,5 |
| 1.2 | Древнерусская литература XII века. /Лек/ | 1 | 1,5 |
| | Раздел 2. История русской литературы XVIII века | | |
| 2.1 | Русский классицизм. /Лек/ | 1 | 2 |
| 2.2 | Русский сентиментализм. Творчество Н.М. Карамзина. /Лек/ | 1 | 2 |
| | Раздел 3. Русская литература XIX века (первая половина) | | |
| 3.1 | Литература нач. XIX века. Общая характеристика. /Лек/ | 1 | 4 |
| 3.2 | Творчество А. С. Пушкина в движении русской литературы. /Лек/ | 1 | 6 |
| 3.3 | Литературно-общественное движение 1826-1830-х годов. /Лек/ | 1 | 9 |
| 3.4 | Литературно-общественное движение 1840-х годов. /Лек/ | 1 | 3 |
| 3.5 | Самостоятельная работа /Зачёт/ | 1 | 8 |
| | Раздел 4. Русская литература XIX века (вторая половина) | | |
| 4.1 | Русская литература 1860-х годов. /Лек/ | 2 | 16 |
| 4.2 | Литература 1870-х годов. /Лек/ | 2 | 8 |
| 4.3 | Литература 1880-1890-х гг. /Лек/ | 2 | 8 |
| 4.4 | Самостоятельная работа /Ср/ | 2 | 4 |
| 4.5 | Самостоятельная подготовка /Экзамен/ | 2 | 36 |
| | Раздел 5. Русская литература 1890 - 1910-х гг. (Серебряный век) | | |
| 5.1 | Введение. Литературная ситуация рубежа XIX - XX веков. Общая характеристика. /Лек/ | 3 | 1 |
| 5.2 | Символизм. Старшие символисты. /Лек/ | 3 | 4 |
| 5.3 | Младшие символисты. /Лек/ | 3 | 4 |
| 5.4 | А. И. Куприн. /Лек/ | 3 | 4 |
| 5.5 | М. Горький в дооктябрьский период. /Лек/ | 3 | 2 |
| 5.6 | Л. Н. Андреев. /Лек/ | 3 | 3 |
| 5.7 | И. А. Бунин. /Лек/ | 3 | 3 |
| 5.8 | Акмеизм. /Лек/ | 3 | 3 |
| 5.9 | Футуризм. /Лек/ | 3 | 3 |
| 5.10 | Сатирическая литература эпохи. /Лек/ | 3 | 1 |
| 5.11 | Самостоятельная работа /Ср/ | 3 | 8 |
| | Раздел 6. Русская литература конца 1910 - 1920-х гг. | | |
| 6.1 | Литературная ситуация 1917 – 1920-х гг. /Лек/ | 4 | 2 |
| 6.2 | Поэтический отклик на революцию 1917 г. /Лек/ | 4 | 2 |
| 6.3 | Особенности развития прозы 1920-х гг. /Лек/ | 4 | 2 |

| | | | |
|---|--|---|----|
| 6.4 | Тема революции и гражданской войны в прозе 1920-х гг. /Лек/ | 4 | 2 |
| 6.5 | Традиция антиутопии в русской литературе 1920-х гг. /Лек/ | 4 | 2 |
| 6.6 | Русская сатира 1920-х гг. /Лек/ | 4 | 2 |
| 6.7 | Советский исторический роман 1920-х гг. /Лек/ | 4 | 2 |
| 6.8 | Судьба интеллигенции и судьба народа в литературе эпохи. /Лек/ | 4 | 2 |
| 6.9 | Судьбы поэзии в 1920 – 30-е гг. /Лек/ | 4 | 2 |
| Раздел 7. Русская литература 1930-х - начала 1950-х гг. | | | |
| 7.1 | Литературное развитие 1930-х гг. /Лек/ | 4 | 2 |
| 7.2 | Горький в советские годы. /Лек/ | 4 | 2 |
| 7.3 | Литературная судьба М. А. Булгакова. Роман "Мастер и Маргарита". /Лек/ | 4 | 2 |
| 7.4 | Литература первой волны русской эмиграции. /Лек/ | 4 | 2 |
| 7.5 | Литература эпохи Великой Отечественной войны. /Лек/ | 4 | 4 |
| 7.6 | Литература первых послевоенных лет. /Лек/ | 4 | 2 |
| Раздел 8. Русская литература середины 1950 – начала 1970-х гг. | | | |
| 8.1 | Развитие русской литературы эпохи «оттепели». /Лек/ | 5 | 4 |
| 8.2 | «Деревенская» проза. /Лек/ | 5 | 2 |
| 8.3 | Роман Б. Пастернака "Доктор Живаго". /Лек/ | 5 | 2 |
| 8.4 | Лагерная тема в русской литературе 1960-70-х гг. /Лек/ | 5 | 4 |
| 8.5 | Лирическая и романтическая проза 1950-60-х гг. /Лек/ | 5 | 2 |
| 8.6 | Поэзия 1950 - 60-х гг. /Лек/ | 5 | 4 |
| 8.7 | Самостоятельная работа /Ср/ | 5 | 4 |
| Раздел 9. Русская литература 1970-х –1980-х гг. | | | |
| 9.1 | Литературная ситуация начала 1970 – 1980-х гг. /Лек/ | 5 | 4 |
| 9.2 | Самостоятельная работа /Ср/ | 5 | 2 |
| Раздел 10. Русская литература последних десятилетий. | | | |
| 10.1 | Литературное развитие 1980 - 2000-х гг. Особенности прозы. /Лек/ | 5 | 2 |
| 10.2 | Литература постмодернизма. /Лек/ | 5 | 2 |
| 10.3 | Русская поэзия последних десятилетий XX - начала XXI вв. /Лек/ | 5 | 2 |
| 10.4 | Самостоятельная работа /Ср/ | 5 | 2 |
| 10.5 | Самостоятельная подготовка /Экзамен/ | 5 | 36 |

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету (1 сем.):

1. Русская летопись. «Повесть временных лет». Структура. Содержание. Идеиная направленность.
2. Жанр «жития» в древней русской литературе. Жития Феодосия Печерского и Бориса и Глеба.
3. Ораторский жанр (жанр красноречия) в древней русской литературе. «Слово о законе и благодати» Иллариона. «Поучение» Владимира Мономаха.
4. «Слово о полку Игореве». История открытия и публикации. Датировка и вопрос о подлинности «Слова». Жанр, стиль и идейно-художественная проблематика «Слова».
5. Жанр «хождения» в древней русской литературе. «Хождение Даниила». «Хождение за три моря» Афанасия Никитина.

6. «Моление» Даниила Заточника. Две редакции памятника и их идейно-художественная направленность.
7. Жанр воинской повести. «Повесть о разорении Рязани Батыем».
8. «Задонщина». Идейно-художественная проблематика повести.
9. «Повесть о Петре и Февронии Муромских» и поэтика «сюжетной» повести XVI века.
10. Переписка Ивана Грозного и Андрей Курбского как образец публицистики XVI века.
11. «Повесть о Горе-Злочастии» и нравоучительная литература XVII века.
12. «Повесть о Фроле Скобееве» и бытовая литература XVII века.
13. Идейно-художественная проблематика «Жития протопопы Аввакума».

Вопросы к экзамену (2 сем.):

1. Русский классицизм.
2. Поэзия М. В. Ломоносова.
3. Поэзия Г. Р. Державина.
4. Жизнь и творчество А. Н. Радищева.
5. Поэзия А.П. Сумарокова.
6. Русская сатирическая журналистика 1769-1774 годов. Н.И. Новиков.
7. Творчество Н.М. Карамзина.
8. Русский романтизм.
9. Поэзия В.А. Жуковского.
10. Поэзия К.Н. Батюшкова.
11. Басни И.А. Крылова.
12. Литературная позиция и поэзия декабристов. Поэзия К.Ф. Рыльева.
13. Идейно-художественная проблематика лирики А.С. Пушкина 1813-1820-х годов.
14. Поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». История создания и идейно-художественная проблематика.
15. Лирика А.С. Пушкина 1820-1825-х годов. Идейно-художественная проблематика.
16. Южные поэмы А.С. Пушкина. Идейно-художественная проблематика и поэтика.
17. Лирика А.С. Пушкина 1826-1830-х годов. Идейно-художественная проблематика и поэтика.
18. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Идейно-художественная проблематика и поэтика. Споры современников вокруг романа.
19. Поэмы А.С. Пушкина «Полтава» и «Медный всадник». Проблематика и поэтика.
20. А.С. Пушкин. «Повести Белкина». «Пиковая дама». Идейно-художественная проблематика и поэтика.
21. Повести А.С. Пушкина «Дубровский» и «Капитанская дочка». Проблематика и поэтика.
22. Лирика А.С. Пушкина 1830-х годов. Идейно-художественная проблематика.
23. Идейно-художественная проблематика лирики М.Ю. Лермонтова.
24. Поэмы М.Ю. Лермонтова. Идейно-художественная проблематика и поэтика.
25. Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Идейно-художественная проблематика и поэтика.
26. Повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» Идейно-художественная проблематика и поэтика.
27. Цикл повестей Н.В. Гоголя «Миргород». Проблематика и поэтика.
28. Н.В. Гоголь «Петербургские повести». Идейно-художественная проблематика цикла.
29. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души». Идейно-художественная проблематика.
30. «Натуральная школа» в русской литературе 1840-х годов. История создания. Основные идейно-художественные принципы. В.Г. Белинский как теоретик «натуральной школы».
31. Творчество Ф.М. Достоевского. 1840-х годов. Проблематика и поэтика.
32. «Записки охотника» И.С. Тургенева. Проблематика и поэтика.
33. Творчество А.И. Герцена 1840-х годов. Проблематика и поэтика.
34. Роман И.А. Гончарова «Обыкновенная история». Проблематика и поэтика.
35. Поэзия Ф.И. Тютчева.
36. Поэзия А. А. Фета.
37. Роман И.С.Тургенева «Рудин». Идейно-художественная проблематика.
38. Романы И.С. Тургенева «Дворянское гнездо» и «Накануне». Идейно-художественная проблематика.
39. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». Проблематика и поэтика. Споры вокруг романа. Антонович, Герцен и Писарев о романе.
40. Роман И.А. Гончарова «Обломов». Проблематика и поэтика.
41. Роман И.А. Гончарова «Обрыв». Проблематика и поэтика.
42. Роман И.С. Тургенева «Дым». Проблематика и поэтика.
43. Основные проблемы эстетики Н.Г. Чернышевского. Литературно-критическая деятельность Н.Г. Чернышевского.
44. Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?». Проблематика и поэтика.
45. Лирика Н.А. Некрасова 1850-1860-х годов. Характер лирического героя. Проблематика и поэтика стихотворений.
46. Поэмы Н.А. Некрасова «Саша», «В.Г. Белинский», «Несчастные».
47. Поэмы Н.А. Некрасова «Коробейники», «Мороз, Красный нос», «Зеленый шум», «Железная дорога». Проблематика и поэтика.
48. Литературно-критическая деятельность Н.А. Добролюбова. Проблематика статей. Проблемы «реальной критики».
49. Трилогия Л.Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность». Проблематика и поэтика.
50. Поэмы Н.А. Некрасова «Дедушка» и «Русские женщины». Проблематика и поэтика.
51. Лирика Н.А. Некрасова 1860-1870-х годов. Проблематика и поэтика.
52. Поэма Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Проблематика и поэтика.
53. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Идейно-художественная проблематика и поэтика.
54. Роман Ф.М. Достоевского «Идиот». Идейно-художественная проблематика.
55. Роман Ф.М. Достоевского «Бесы». Идейно-художественная проблематика.
56. Роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Идейно-художественная проблематика и поэтика.

57. М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города». Проблематика и поэтика.
58. Роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы». Проблематика и поэтика.
59. М.Е. Салтыков-Щедрин. «Сказки». Проблематика и поэтика.
60. Л.Н. Толстой. «Война и мир». Вопросы идейно-художественной проблематики, жанра, стиля.
61. Л.Н. Толстой. «Война и мир». Философия истории в романе.
62. Роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина». Идейно-художественная проблематика.
63. Роман Л.Н. Толстого «Воскресение». Идейно-художественная проблематика.
64. Повести Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» и «Крейцера соната». Проблематика и поэтика.
65. Творчество В.М. Гаршина.
66. Творчество Н.С. Лескова.
67. Творчество В.Г. Короленко.
68. Повести и рассказы А.П. Чехова 1880-1890-х годов. Проблематика и поэтика.
69. Повести и рассказы А.П. Чехова 1890-1903 годы. Проблематика и поэтика.

Вопросы к зачету (4 сем.):

1. Литературное движение рубежа XIX - XX веков. Основные понятия. Этапы развития.
2. Русский символизм, его философско-эстетические особенности. «Старшие» символисты. Литературные манифесты 1890-х гг. Символизм и декадентство.
3. Поэзия Н.М. Минского, З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковского.
4. Поэзия К.Д. Бальмонта, В.Я. Брюсова.
5. Творчество Ф.К. Сологуба.
7. «Младшие» символисты. Философско-эстетические основы творчества младосимволистов. Влияние идей и поэзии Вл. Соловьева. Теургизм и жизнетворчество.
8. Лирика А.А. Блока первого и второго томов "Стихотворений" (1898-1908).
9. Лирика А.А. Блока третьего тома "Стихотворений" (1908-1916).
10. Поэмы А.А. Блока «Соловьиный сад», «Возмездие»
11. Поэзия А. Белого.
12. Поэзия Вяч. Иванова. Теоретическое наследие Вяч. Иванова и его роль в судьбах символизма.
13. Поэзия И.Ф. Анненского.
14. Проза русских символистов. Трилогия Д.С.Мережковского "Христос и антихрист".
17. Роман А. Белого "Петербург".
18. Творческий путь М. Горького в 1900 - е годы.
19. Творчество М. Горького 1910-х годов.
20. Творчество И.А. Бунина 1892 - 1911 годов.
21. Творчество И.А. Бунина 1912 - 1923 годов.
22. Творчество И.А. Бунина 1920 - 1940-х годов. «Жизнь Арсеньева». «Темные аллеи».
23. Творчество А.И. Куприна 1895 - 1906 годов.
24. Творчество А.И. Куприна 1907 - 1919 годов.
25. Творчество Л.Н. Андреева 1898 - 1906 годов.
26. Творчество Л.Н. Андреева 1907 - 1919 годов.
27. Творчество А.М. Ремизова.
28. Проблема акмеизма. Литературная позиция акмеистов. Поэзия Н. С. Гумилева.
29. Дооктябрьская поэзия А.А. Ахматовой и О.Э. Мандельштама.
31. Дооктябрьская поэзия С.А. Есенина.
32. Русский футуризм. Основные направления художественного эксперимента.
33. Дооктябрьское творчество В.В. Маяковского.
35. Поэзия В. Хлебникова.

Вопросы к экзамену (5 сем.):

1. Литературное движение 1917 - 1929 годов. Политика партии большевиков в области искусства. Взгляды на искусство представителей различных идейно-художественных направлений. Возникновение литературы русского зарубежья.
2. Литературные группировки 1920-х годов.
3. Пролетарская поэзия первых лет советской власти. Поэзия З. Гиппиус, М. Волошина и Ф. Сологуба
4. Творчество А. Блока и В. Брюсова советской эпохи.
5. Лирика В. В. Маяковского советской эпохи.
6. Поэмы В. В. Маяковского 1920-х годов.
7. Творчество А. Белого советской эпохи.
8. Поэзия А. А. Ахматовой советской эпохи.
9. Поэзия О. Э. Мандельштама советской эпохи.
10. Поэзия С. А. Есенина.
11. Литературные портреты М. Горького.
12. М. Горький. «Жизнь Клима Самгина». Идейно-художественная проблематика и основные образы.
13. Роман К. А. Федина «Города и годы».
14. Повести и рассказы о гражданской войне Вс. Иванова, Б. Пильняка, А. Малышкина, А. Серафимовича.
15. Повести Б. А. Лавренева.
16. Повести И. Бабеля «Конармия» и А. Фадеева «Разгром».
17. «Донские рассказы» М. Шолохова и роман А. Веселого «Россия, кровью умытая».
18. Романы Л. Леонова «Барсуки» и «Вор».
19. Романтическая литература 1920-х годов. Поэзия Э. Багрицкого, Н. Тихонова, М. Светлова.

20. Творчество А. Грина.
21. Сатирическая проза 1920-1930-х годов. Творчество М. М. Зощенко.
22. Сатирические повести М. А. Булгакова.
23. Романы И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок».
24. Роман М. А. Булгакова «Белая гвардия».
25. Русская антиутопия 1920-х годов. Роман Е. Замятина «Мы».
26. Творчество А. Платонова.
27. Роман Ю. Олеши «Зависть».
28. Советский исторический роман 1920-х годов. Романы О. Форш, А. Чапыгина, Ю. Тынянова.
29. Роман А. Толстого «Петр Первый».
30. Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».
31. Политика коммунистической партии в области литературы и искусства в 1930-е годы. Создание Союза советских писателей. Основные идеи искусства социалистического реализма.
32. Советский «трудовой» роман 1920- 1930-х годов.
33. Советский «роман воспитания» 1920- 1930-х годов.
34. Трилогия А. Н. Толстого «Хождение по мукам».
35. Проблемы позднего литературного авангарда. ОБЭРИУ.
36. Поэзия М. И. Цветаевой 1910 - 1922 годов.
37. Поэзия М. И. Цветаевой 1922 - 1941 годов.
38. Поэзия В. Ходасевича.
39. Творчество В. В. Набокова.
40. Творчество М. Алданова.
41. Поэзия и публицистика периода Великой Отечественной войны.
42. Великая Отечественная война в советской прозе 1945 - 1955 годов.
43. Роман Л. Леонова «Русский лес».
44. «Деревенская тема» в послевоенной русской литературе. Творчество В. Овечкина, Е. Дороша, В. Тендрякова.
45. Проблемы советского «производственного романа» и романы Д. Гранина «Искатели» и Г. Николаевой «Битва в пути».
46. Повести П. Нилина.
47. Творчество В. Ф. Тендрякова.
48. Поэзия А. Т. Твардовского.
49. Рассказы 1950-х - 1960-х годов. А. Яшин, Ю. Казаков, Ю. Нагибин.
50. Повести о войне Ю. Бондарева, Г. Бакланова, В. Богомолова, К. Воробьева.
51. Творчество К. М. Симонова.
52. Творчество Д. А. Гранина.
53. Творчество С. А. Залыгина.
54. Творчество В. М. Шукшина.
55. Творчество В. Белова и В. Распутина.
56. Поэзия А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Р. Рождественского.
57. Роман Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго».
58. Поэзия Б.Л. Пастернака.
59. Повесть и рассказы А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», «Случай на станции Кочетовка», «Матренин двор», «Для пользы дела».
60. Роман А. И. Солженицына «В круге первом».
61. Повесть А. И. Солженицына «Раковый корпус».
62. Роман А. И. Солженицына «Август четырнадцатого» и общая проблематика повествования «Красное колесо».
63. Роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба».
64. Роман Ю. Домбровского «Факультет ненужных вещей».
65. «Колымские рассказы» В. Шаламова.
66. Романы В. Дудинцева «Не хлебом единым» и «Белые одежды».
67. Социально-психологическая проза 1960 - 1970-х годов. Повести Ю. Трифонова.
68. Поэзия И. Бродского.
69. Поэзия «бардов» А. Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого.
70. Проза А. Битова.
71. Социально-философская фантастика Стругацких.
72. Сатирическая проза 1970- 1980-х годов. Ф. Искандер, В. Войнович.
73. Творчество В. Астафьева.
74. Творчество В. Аksenова.
75. Поэзия 1980- 1990-х годов. Основные проблемы.
76. Проза 1980 - 1990-х годов. Основные проблемы.
77. Творчество С. Довлатова.
78. Творчество Г. Владимова.
79. Поэзия Н. Рубцова.
80. Творчество В. Маканина. Роман «Андеграунд, или Герой нашего времени».
81. «Женская проза» конца XX в.
82. Проблемы постмодернизма в русской литературе конца XX века. Первые образцы литературного постмодерна.
83. Проза постмодернизма: С. Соколов, Вен. Ерофеев, В. Пьецух, В. Пелевин и др. (автор по выбору).
84. Поэзия постмодернизма: Т. Кирилов, Л. Рубинштейн, Е. Шварц и др.
85. Особенности русской поэзии конца XX в.
86. Литература начала XXI века. Некоторые проблемы.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. История русской литературы: в 4 т. 1980-1983.
2. История русской литературы XIX века: в 2 т. М., 1998; 2001.
3. Русская литература рубежа веков: 1890 – начало 1920: в 2 кн. М., 2000; 2001.
4. Гордович К.Д. История отечественной литературы XX века. СПб., 2005.
5. Черняк М.А. Современная русская литература. М., 2008.

Дополнительная литература:

I.

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986.
2. Берковский Н.Я. О русской литературе: Сб. статей. Л., 1985.
3. Благой Д.Д. От Кантемира до наших дней: В 2-х т. М., 1979. Т. 1-2.
4. Бялый Г.А. Русский реализм: От Тургенева к Чехову. Л., 1990.
5. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М., 1989.
6. Виноградов И.И. Духовные искания русской литературы. М., 2005.
7. Гинзбург Л.Я. О лирике. Л., 1974.
8. Гинзбург Л.Я. О литературном герое. Л., 1979.
9. Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. Л., 1977.
10. Гудзий Н.К. История древней русской литературы. 8-е изд. М., 2002.
11. Гуковский Г.А. Русская литература XVIII века. Переизд. М., 2003.
12. История романтизма в русской литературе: В 2-х т. М., 1979. Т. 1-2.
13. История русской литературы 10-17 веков / Под ред. Д.С. Лихачева. М., 1980.
14. История русской литературы XIX века: Вторая половина. Под ред. Н.Н. Скагова. М., Просвещение, 1987.
15. История русской литературы XIX века: 1800-1830-е годы: В 2 ч. / Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой. М., 2001.
16. История русской литературы XIX века: 40-60-е годы / Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой. М., 2006.
17. История русской литературы XIX века: 70-90-е годы / Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой, В.Б. Катаева. М., 2001.
18. История русской литературы: В 4-х т. Т.4 / АН СССР, ИРЛИ. - Л., 1983.
19. История русской литературы конца XIX - начала XX века: в 2 тт. /РАН ИМЛИ. Под ред. В.А. Келдыша. - М., 2007.
20. История русской литературы: XX век: Серебряный век / Под ред. Ж.Нива и др. - М., 1995.
21. История русской поэзии: В 2 т. Л., 1968-1969. Т. 1-2.
22. История русского романа: В 2 т. М.-Л., 1962-1964. Т.1-2.
23. Кулешов В.И. Этюды о русских писателях: Исследования и характеристики. М., 1982.
24. Кулешов В.И. История русской литературы XIX века: Учебное пособие для вузов. 3-е изд., доп., испр. М., 2005.
25. Лакшин В.Я. Пять великих имен: Статьи, исследования, эссе. М., 1988.
26. Линков В.Я. История русской литературы XIX века в идеях. М., 2002.
27. Лотман Ю.М. Карамзин. СПб, 1997.
28. Лотман Л.М. Реализм русской литературы 60-х годов XIX века: Истоки и эстетическое своеобразие. Л., 1974.
29. Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь. М., 1988.
30. Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб, 1996.
31. Лотман Ю.М. О русской литературе. СПб, 1997.
32. Макогоненко Г.П. Избранные работы: О Пушкине, его предшественниках и наследниках. Л., 1987.
33. Манн Ю.В. Диалектика художественного образа. М., 1987.
34. Н.М. Карамзин: pro et contra. СПб, 2006.
35. Роднянская М.Б. Движение литературы: В 2-х томах. М., 2006.
36. Серман И.Э. Русский классицизм: Поэзия. Драма. Сатира. Л., 1973.
37. Скафтымов А.П. Нравственные искания русских писателей: Статьи и исследования о русских классиках. М., 1972.
38. Скафтымов А.П. Поэтика художественного произведения. М., 2007.
39. Смена литературных стилей: На материале русской литературы XIX – XX веков. М., 1974.
40. Смирнов А.А. Литературная теория русского классицизма. М., 1981.
41. Теория литературных стилей. Типология стиливого развития нового времени. Классический стиль. Соотношение гармонии и дисгармонии в стиле. М., 1976.
42. Теория литературных стилей. Современные аспекты изучения. Стиль как предмет литературоведения. Стиль и творческая индивидуальность. Стиль и другие категории поэтики. Стилиевая целостность произведения. Развитие стилей и литературный процесс. М., 1972.
43. Ф.И. Тютчев: pro et contra. СПб, 2005.
44. Фридендер Г.М. Литература в движении времени: Историко-литературные и творческие очерки. М., 1983.
45. Хализев В.Е. Ценностные ориентиры русской классики. М., 2005.
46. Чуковский К.И. Люди и книги. 2-е изд. М., 1960.
47. Шкловский В.Б. Избранное: В 2-х т. М., 1983.
48. Эйдельман Н.Я. Пушкин и декабристы. М., 2005.
49. Эйхенбаум Б.М. О поэзии. Л., 1969.

50. Эйхенбаум Б.М. О прозе: Сб. статей. Л., 1969.

II.

1. Бабичева М.Е. Писатели второй волны русской эмиграции: библиографические очерки. М., 2005.
 2. Баевский В.С. История русской литературы XX века. Компендиум. - М., 2003.
 3. Бушлакова Т.П. Литература русского зарубежья: Курс лекций. М., 2003.
 4. Быков Д. Борис Пастернак. (ЖЗЛ). 2005.
 5. Быков Д. Булат Окуджава (ЖЗЛ). 2009.
 6. Воскресенская М. А. Символизм как мировидение Серебряного века. Социокультурные факторы формирования общественного сознания российской культурной элиты рубежа XIX –XX века. М., 2005.
 7. Десять лучших романов XX век: Сб. статей. М., 2004.
 8. Зайцев В.А. Лекции по истории русской поэзии XX века (1940-2000-е гг.). - М., 2009.
 9. История русской литературы: В 4-х т. Т.4 / АН СССР, ИРЛИ. - Л., 1983.
 10. История русской литературы конца XIX - начала XX века: в 2 тт. /РАН ИМЛИ. Под ред. В.А. Келдыша. - М., 2007.
 11. История русской литературы: XX век: Серебряный век / Под ред. Ж. Нива и др. - М., 1995.
 12. История русской литературы XX века: Учеб. пособие: В 4 кн. /Под ред. Л.Ф. Алексеевой. - М., 2005 (кн.1-2), 2006 (кн.3), 2008 (кн.4).
 13. Литературная энциклопедия русского зарубежья: 1918 – 1940. Т.1 (Писатели русского зарубежья). – М.,1994; Т.2– М., 2000; Т.3 – М., 2002.
 14. Литературные манифесты от символистов до наших дней. М., 2000.
 15. Лурье Я. С. В краю непуганых идиотов. Книга об Ильфе и Петрове. СПб, 2005.
 16. Русская литература XX- начала XXI века: в 2 томах /под ред. Л.П. Кременцова. – М., 2009. Можно также более раннее издание: Русская литература XX века: В двух томах. /Под ред. Л.П. Кременцова. Т.1: 1920 - 1930-е годы. Т.2: 1940 - 1990-е годы. М., 2005.
 17. Русская литература XX века: Прозаики. Поэты. Драматурги: Библиографический словарь: В 3 томах. /РАН, ИРЛИ. - М., 2005. Можно более раннее издание: Русская литература XX века: Прозаики. Поэты. Драматурги: Русские писатели: XX век. Библиографический словарь: В 2 ч. /Под ред. Н.Н. Скатова. - М., 1988.
 18. Русская литература XX века: Школы. Направления. Методы творческой работы. СПб, 2002.
 19. Смирнова Л.А. Русская литература конца XIX - начала XX века. М., 2001. Теоретико-литературные итоги XX века: В 2 т. М., 2003.
 20. Современная русская литература (1990-е гг. – начала XXI в) СПб.-М., 2005.
 21. Соколов А.Г. История русской литературы конца XIX - начала XX века. 4-е изд. - М., 2000.
 22. Соколов А.Г. Поэтические течения в русской литературе конца XIX - начала XX века: Хрестоматия. - М., 1988.
 23. Струве Г.П. Русская литература в изгнании. - М.- Париж, 1996.
 24. Янгфельдт Б. Ставка – жизнь: Владимир Маяковский и его круг. М., 2009.
- Древняя русская литература:
- Хрестоматия по древней русской литературе / Сост. Н.К. Гудзий. 8-е изд. М., 2003.
- «Изборник»: Сборник произведений литературы Древней Руси. М., 1979.
- Повесть временных лет. Слово о законе и благодати Илариона. Поучение Мономаха. Житие Феодосия Печерского. Сказание о Борисе и Глебе. Хождение Даниила. Слово о полку Игореве. «Моление» Даниила Заточника. Житие Александра Невского. Слово о погибели русской земли. Повесть о разорении Рязани Батыем. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Задонщина. Повесть о Петре и Февронии Муромских. Переписка А. Курбского с Иваном Грозным. Повесть о Горе-Злочастии. Повесть о Шемякином суде. Повесть о Фроле Скобееве. Повесть о Савве Грудцыне. Житие протопopa Аввакума.
- Литература XVIII века:
- Ломоносов М.В. Разговор с Анакреоном. Ода на день восшествия на престол Елизаветы, 1747 года. Ода, выбранная из Иова. Утреннее размышление. Вечернее размышление. Гимн бороде.
- Сумароков А.П. Ода Елизавете Петровне, 1843 года. Ода Екатерине Второй, 1762 года. Элегии. Сатиры. Песни. Притчи.
- Новиков Н.И. Статьи из журналов «Живописец» и «Трутенъ» (по хрестоматии).
- Радищев А.Н. Вольность. Путешествие из Петербурга в Москву. Осьмнадцатое столетие.
- Державин Г.Р. На смерть князя Мещерского. К первому соседу. Власителям и судиям. Фелица. Бог. Водопад. На птичку. Вельможа. Приглашение к обеду. Памятник. Русские девушки. Цыганская пляска. Снегирь. Шуточное желание. Евгению.
- Жизнь Званская.
- Карамзин Н.М. Бедная Лиза. Остров Борнгольм. Марфа Посадница. Чувствительный и холодный. Мелодор к Филалету. Филалет к Мелодору. Главы из «Истории государства Российского».
- Литература XIX века:
- Жуковский В.А. Вечер. Певец. Песня (Кольцо души-девицы). К портрету Гете. Невыразимое. Таинственный посетитель. Людмила. Певец во стане русских воинов. Светлана. Ивиковы журавли. Теон и Эсхин. Двенадцать спящих дев.
- Батюшков К.Н. Совет друзьям. Ложный страх. Элизий. Мои пенаты. К Дашкову. Переход русских войск через Неман.
- Вакханка. Мой гений. Элегия. Есть наслаждение и в дикости лесов. Изречение Мельхиседека.
- Глинка Ф.Н. Сон на чужбине. Плач пленных иудеев. Песнь узника. Москва. В защиту поэта.
- Крылов И.А. Басни (по выбору).
- Кюхельбекер В.К. К Пушкину и Дельвигу. Греческая песнь. К Ахатесу. Тень Рылеева. 19 октября. Участь русских поэтов.
- Одоевский А.И. Бал. Сон поэта. Струн вещих пламенные звуки.
- Раевский В.Ф. Послание Г.С. Батенькову. Певец в темнице. К друзьям. На смерть моего скворца.
- Рылеев К.Ф. К временщику. На смерть Байрона. Я ль буду в роковое время. Стансы. Посвящение А.А. Бестужеву. Думы.
- Войнаровский.
- Боратынский Е.А. Пиры. Разлука. Уныние. Родина. Разуверение. Бал. Муза. На смерть Гете. Последний поэт. Признание. Приметы. Пироскаф.
- Пушкин А.С. Стихотворения. Руслан и Людмила. Кавказский пленник. Бахчисарайский фонтан. Цыганы. Граф Нулин. Полтава. Медный всадник. Евгений Онегин. Повести Белкина. Пиковая дама. Дубровский. Капитанская дочка.

Лермонтов М.Ю. Стихотворения. Мцыри. Демон. Тамбовская казначейша. Герой нашего времени.
Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород. Петербургские повести. Мертвые души. Выбранные места из переписки с друзьями. Авторская исповедь.
Белинский В.Г. О русской повести и повестях г. Гоголя. Горе от ума, сочинение А.С. Грибоедова. Герой нашего времени, сочинение М. Лермонтова. Стихотворения М. Лермонтова. Статьи о Гоголе. Петербургский сборник. Сочинения Александра Пушкина. Взгляд на русскую литературу 1847 года. Письмо Гоголю.
Герцен А.И. Кто виноват? Сорока-воровка. Былое и думы (части 1-5).
Гончаров И.А. Обыкновенная история. Обломов. Обрыв.
Тургенев И.С.. Записки охотника. Рудин. Дворянское гнездо. Накануне. Отцы и дети. Дым. Новь. Стихотворения в прозе.
Достоевский Ф.М. Бедные люди. Двойник. Белые ночи. Записки из Мертвого дома. Записки из подполья. Преступление и наказание. Идиот. Бесы. Братья Карамазовы.
Тютчев Ф.И. Стихотворения.
Фет А.А. Стихотворения.
Некрасов Н.А. Стихотворения. Поэмы: Саша, В.Г. Белинский, Несчастные, Коробейники, Зеленый шум, Мороз, Красный нос, Железная дорога, Дедушка, Русские женщины, Кому на Руси жить хорошо
Чернышевский Н.Г. Эстетические отношения искусства к действительности (Авторецензия). Очерки гоголевского периода русской литературы (в сокращении). Об искренности в критике. Бедность не порок, комедия А. Островского. Детство и Отрочество. Военные рассказы графа Л. Толстого. Русский человек на rendez-vous. Не начало ли перемены? Роман: Что делать?
Добролюбов Н.А. О степени участия народности в развитии русской литературы. «Губернские очерки» М.Е. Салтыкова-Щедрина. Что такое обломовщина? Литературные мелочи прошлого года. Темное царство. Луч света в темном царстве. Когда же придет настоящий день? Забытые люди.
Писарев Д.И. Базаров. Реалисты.
Салтыков-Щедрин М.Е. История одного города. Господа Головлевы. Сказки (по выбору).
Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность. Севастопольские рассказы. Утро помещика. Люцерн. Война и мир. Анна Каренина. Смерть Ивана Ильича. Крейцерова соната. Воскресение. Не могу молчать!
Успенский Г.И. Крестьянин и крестьянский труд. Выпрямила. Живые цифры.
Гаршин В.М. Четыре дня. Художники. Красный цветок. *Attalea princeps*. Сигнал.
Лесков Н.С. Леди Макбет Мценского уезда. Соборяне. Некуда. Запечатленный ангел. Очарованный странник. Левша. Тупейный художник. Заячий ремиз. Загон.
Короленко В.Г. Сон Макара. Чудная. В дурном обществе. Слепой музыкант. Ночью. Тени. Сказание о Флоре. Река играет. Парадокс. В Крыму. Огоньки. Без языка. Мгновение. История моего современника.
Чехов А.П. Смерть чиновника. Загадочная натура. Дочь Альбиона. Толстый и тонкий. Он понял! Жалобная книга. Хамелеон. Маска. Не в духе. Егерь. Злоумышленник. Кухарка женится. Унтер Пришибеев. Циник. Детвора. Агафья. Гриша. День за городом. Хористка. Житейская мелочь. Хорошие люди. На пути. Ванька. Враги. Верочка. Дома. Тиф. Встреча. Счастье. Володя. Свирель. Рассказ госпожи NN. Степь. Огни. Именины. Княгиня. Скучная история. Пари. Дуэль. Палата №6. Рассказ неизвестного человека. Володя большой и Володя маленький. Черный монах. Бабье царство. Скрипка Ротшильда. Студент. Учитель словесности. Рассказ старшего садовника. Дом с мезонином. Моя жизнь. Мужики. Человек в футляре. Крыжовник. О любви. Случай из практики. Ионыч. По делам службы. Дама с собачкой. В овраге. Невеста.
Литература конца XIX – начала XX веков:
Андреев Л.Н. Баргамот и Гараська. Петька на даче. Ангелочек. Большой шлем.
Рассказ о Сергее Петровиче. Бездна. В темную даль. Мысль. Жизнь Василия Фивейского. Красный смех. Губернатор. Иуда Искариот. Тьма. Рассказ о семи повешенных. Цветок под ногою. Правила добра. Мои записки. Полет. Дневник Сатаны.
Анненский И.Ф. Стихотворения
Ахматова А.А. Стихотворения из сб. «Вечер», «Четки», «Белая стая».
Бальмонт К.Д. Стихотворения из сб. «В безбрежности», «Горящие здания», «Будем как солнце», «Только любовь».
Белый А. Стихотворения из сб. «Золото в лазури», «Пепел». Петербург.
Блок А.А. Стихотворения. Поэмы: «Соловьиный сад», «Возмездие»
Брюсов В.Я. Стихотворения.
Бунин И.А. В поле. Антоновские яблоки. Новая дорога. Сны. Золотое дно. Деревня. Суходол. Хорошая жизнь. Веселый двор. Захар Воробьев. Князь во князьях. Ночной разговор. Худая трава. Чаша жизни. Я все молчу. Братья. Архивное дело. Господин из Сан-Франциско. Легкое дыхание. Аглая. Сны Чанга. Петлистые уши. Соотечественник. Старуха. Солнечный удар. Книга. Митина любовь. Дело корнета Елагина. Рассказы из сб. «Темные аллеи». Жизнь Арсеньева.
Гиппиус З.Н. Стихотворения.
Горький М. Макара Чудра. Емельян Пиляй. Старуха Изергиль. Мой спутник». Челкаш. Песня о Соколе. Как поймали Семагу. Нищенка. На соли. Коновалов. Озорник Супруги Орловы. Бывшие люди. Мальва. О чижике. Как меня отбрили. Ванька Мазин. Двадцать шесть и одна. Трое. Читатель. О черте. Еще о черте. И еще о черте. О сером. Фома Гордеев. Песнь о Буревестнике. Человек. Мать. Городок Окуров. По Руси. Сказки об Италии. Детство. В людях. Мои университеты.
Гумилев Н.С. Стихотворения.
Иванов Вяч. Стихотворения. Сб. статей «Родное и вселенское».
Кузмин М. Стихотворения.
Куприн А.И. Молох. Олеся. Поединок. Гамбринус. Река жизни. Гост. Искушение. Суламифь. Гранатовый браслет.
Листригоны. Звезда Соломона. Мандельштам О.Э. Стихотворения из сб. «Камень» и «Тристя».
Маяковский В.В. Стихотворения. Поэмы: Облако в штанах. Человек.
Мережковский Д.С. Стихотворения. Трилогия «Христос и Антихрист» (Юлиан Отступник. Леонардо да Винчи. Петр и Алексей). (Два романа на выбор).
Минский Н.М. Стихотворения.
Ремизов А.М. Пруд. Крестовые сестры. Посолонь.
Северянин И. Стихотворения.
Соловьев Вл. Стихотворения.

Сологуб Ф.К. Стихотворения. Мелкий бес.
Тэффи Н.А. Рассказы (по выбору).
Хлебников В. Стихотворения.
Черный С. Стихотворения.
Литература XX века (после 1917 года):
Аксенов В. Коллеги. Затоваренная бочкотара. Ожог. Московская сага.
Алданов М. Ключ. Бегство. Пещера. Истоки.
Александровский В., Гастев А., Герасимов В., Кириллов В. и др. Стихотворения (по кн.: Пролетарские поэты первых лет советской эпохи. Л.,1959).
Алигер М., Антокольский П., Инбер В., Дудин М. и др. Стихотворения (по кн.: Великая Отечественная война. Стихотворения и поэмы. В 2-х т. М.,1975).
Астафьев В. Пастух и пастушка. Царь-рыба. Печальный детектив. Прокляты и убиты.
Ахматова А. Стихотворения. Реквием. Поэма без героя.
Бабель И. Конармия.
Багрицкий Э. Стихотворения. Дума про Опонаса. Смерть пионерки.
Бакланов Г. Пядь земли. Июль 41 года. Карпухин. Друзья. Навеки девятнадцатилетние.
Бек А. Волоколамские шоссе. Новое назначение.
Белов В. Привычное дело. Плотницкие рассказы. Год великого перелома.
Белый А. Стихотворения. Христос воскрес. Москва под ударом.
Берггольц О. Стихотворения.
Битов А. Такое долгое детство. Пушкинский дом. Человек в пейзаже. Ожидание обезьян.
Блок А. Двенадцать. Скифы. Пушкинскому дому. Статьи «Интеллигенция и революция», «Искусство и революция», «Катилина», «Крушение гуманизма».
Богомолов. В. Иван. В августе сорок четвертого.
Бондарев Ю. Батальоны просят огня. Тишина.: Берег. Выбор.
Бродский И. Стихотворения.
Брюсов В. Стихотворения в сб. «В такие дни», «Миг», «Дали».
Булгаков М. Похождения Чичикова. Роковые яйца. Собачье сердце. Белая гвардия. Мастер и Маргарита.
Васильев Б. А зори здесь тихие...Завтра была война.
Владимов Г. Три минуты молчания. Верный Руслан. Генерал и его армия.
Вознесенский А. Стихотворения.
Войнович В. Хочу быть честным. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Москва 2042.
Волошин М. Стихотворения.
Воробьев К. Убиты под Москвой.
Высоцкий В. Стихотворения и песни.
Галич А. Песни.
Гиппиус З. Последние стихи.
Гладков Ф. Цемент.
Горький М. Несвоевременные мысли. Дело Артамоновых. Лев. Толстой. Леонид Андреев. В.И.Ленин. Сергей Есенин. Жизнь Клина Самгина (1 и 2. книги).
Гранин Д. Искатели. Собственное мнение. Бегство в Россию. Кто-то должен. Картина. Зубр.
Грекова И. Кафедра. Дамский мастер. За проходной. Под фонарем.
Грин А. Алые паруса. Фанданго.
Гроссман В. Жизнь и судьба.
Довлатов С. Повести и рассказы.
Домбровский Ю. Факультет ненужных вещей.
Дудинцев В. Белые одежды.
Евтушенко Е. Стихотворения.
Ерофеев В. Москва – Петушки.
Есенин С. Стихотворения. Анна Снегина.
Заболоцкий Н. Столбцы. Стихотворения 1932 - 1958 годов.
Залыгин С. На Иртыше. Соленая Падь. Южно-Американский вариант.
Замятин В. Я боюсь. Пещера. Мы.
Зощенко М.М. Рассказы (по выбору). Голубая книга.
Иванов Вс. Партизанские повести.
Иванов Г. Стихотворения.
Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Золотой теленок.
Казакевич Эм. Звезда. Двое в степи. Синяя тетрадь.
Казаков Ю. Рассказы.
Каледин С. Смирненное кладбище. Стройбат.
Катаев В. Время, вперед! Трава забвенья. Алмазный мой венец.
Кондратьев В. Сашка. Отпуск по ранению.
Короленко В.Г. Письма к Луначарскому.
Крон А. Бессонница.
Крымов Ю.. Танкер «Дербент».
Кураев М. Капитан Дикштейн. Ночной дозор. Зеркало Монтачки.
Курочкин В. На войне как на войне.
Кушнер.А Стихотворения.
Лавренев Б. Ветер. Рассказ о простой вещи. Сорок первый. Седьмой спутник. Гравюра на дереве.
Леонов Л. Барсуки. Соть. Русский лес.

Маканин В. Ключарев и Алимужкин. Предтеча. Андерграунд, или герой нашего времени.
Макаренко А. Педагогическая поэма.
Мандельштам О. Стихотворения. Шум времени. Четвертая проза. Статьи из сб. «Слово и культура».
Маяковский В.В. Стихотворения. Поэмы: Люблю, Про это, В.И. Ленин, Хорошо! Во весь голос.
Межиров А. Стихотворения.
Набоков В.В. Защита Лужина. Дар. Приглашение на казнь.
Нагибин Ю. Рассказы.
Некрасов В. В окопах Сталинграда. В родном городе. Кира Георгиевна. Случай на Мамаевом кургане.
Николаева Г. Битва в пути.
Нилин П. Жестокость. Испытательный срок. Дурь.
Овечкин В. Районные будни. На переднем крае. Трудная весна.
Окуджава Б. Стихотворения.
Олеша Ю. Зависть.
Осоргин М. Сивцев вражек. Свидетель истории.
Островский Н. Как закалялась сталь.
Панова В. Спутники. Времена года. Сережа.
Пастернак Б. Стихотворения. Поэмы. Доктор Живаго.
Пелевин В. Generation «П». Чапаев и Пустота.
Платонов А. Город Градов. Фро. Усомнившийся Макар. Котлован. Чевенгур.
Полевой Б. Повесть о настоящем человеке.
Пьецух В. Сб. рассказов «Алфавит», «Чехов с нами».
Распутин В. Уроки французского. Живи и помни. Прощание с Матерой. Пожар.
Рождественский Р. Стихотворения.
Рубцов Н. Стихотворения.
Самойлов Д. Стихотворения.
Светлов М. Стихотворения.
Серафимович А. Железный поток.
Симонов К. Стихотворения. Дни и ночи. Живые и мертвые. Солдатами не рождаются. Двадцать дней без войны.
Слуцкий Б. Стихотворения.
Соколов Саша. Школа для дураков. Между собакой и волком.
Солженицын А. Один день Ивана Денисовича. Случай на станции Кочетовка. Матренин двор. Для пользы дела. Раковый корпус. В кругу первом. Август 1914.
Сологуб Ф. Стихотворения.
Стругацкие А.,Б. Трудно быть богом. Улитка на склоне. Пикник на обочине. Град обреченный.
Тарковский А. Стихотворения.
Твардовский А. Стихотворения. Василий Теркин. За далью - даль. Теркин на том свете. По праву памяти.
Тендряков В. Не ко двору. Тугой узел. Ухабы. Суд. Три мешка сорной пшеницы.
Токарева В. Рассказы и повести Летающие качели. Ничего особенного. День без вранья.
Толстая Т. Сб. рассказов На золотом крыльце сидели. Кысь.
Толстой А. Петр Первый. Хождение по мукам. Русский характер.
Трифонов Ю. Обмен. Другая жизнь. Дом на набережной.
Тьянянов Ю. Кюхля. Смерть Вазир-Мухтара.
Фадеев А. Разгром. Молодая гвардия.
Федин К. Города и годы.
Форш О. Одеты камнем. Михайловский замок.
Хармс Д., Введенский А., Вагинов К., Олейников Н. Стихотворения (по сб. Поэты группы «ОБЭРИУ». СПб., 1994).
Ходасевич В. Стихотворения.
Цветаева М. Стихотворения. Поэмы.
Чичибабин Б. Стихотворения.
Шаламов В. Колымские рассказы.
Шолохов М. Донские рассказы. Тихий Дон. Поднятая целина. Судьба человека.
Шукшин В. Рассказы.
Яшин А. Рассказы.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
5. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения |
|---|--|
| Аудитория универсальная | Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой |

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «История русской литературы» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История зарубежного театра

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра зарубежного искусства**
Учебный план 2022 Артист драматического театра и кино, очная.p1x
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

| | | |
|-------------------------|-----|----------------------------|
| Часов по учебному плану | 288 | Виды контроля в семестрах: |
| в том числе: | | зачет 3,5,6 |
| аудиторные занятия | 144 | экзамен 4,7 |
| самостоятельная | 47 | |
| часов на контроль | 97 | |

Программу составил(и):

доктор искусствоведения, профессор Максимов Вадим Игоревич

кандидат искусствоведения, профессор Молодцова Майя Михайловна

кандидат искусствоведения, профессор Некрасова Инна Анатольевна

кандидат искусствоведения, доцент Степанова Полина Михайловна

кандидат искусствоведения, преподаватель Ефимова Ирина Анатольевна

Рабочая программа дисциплины

История зарубежного театра

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

составлена на основании учебного плана:

2022 Артист драматического театра и кино, очная, рхутвержденного

учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра зарубежного искусства

Протокол от _____ 2023 г. № Срок

действия программы: 2022-2026 уч.г. Зав.

кафедрой Максимов Вадим Игоревич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|---|---|
| 1 | Цель данного курса – получение будущими актерами научных представлений о сущности театрального искусства и знаний истории мирового театра, занимающего важнейшее положение в системе мировой художественной культуры. |
| 2 | Задачи: изучая данный курс, студенты должны познать закономерности развития театра, получить базовые сведения об истории и эволюции театральных форм, о творческих методах мастеров сцены; понять место актера в мировом театральном процессе; изучить драматургию как непреходящую основу многовекового и современного репертуара; понять сущность актерского и постановочного творчества в театре разных эпох и стран. Студенты должны также познакомиться с литературой, посвященной театру и научиться ею пользоваться. |

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| | |
|---|-------------------------------|
| Блок. Часть | Б1.О |
| Дисциплина находится во взаимосвязи с дисциплинами «История русского театра», «История зарубежной литературы», «История зарубежного ИЗО». | |
| Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Эстетика». | |
| Требования к предварительной подготовке обучающегося: | |
| 1 | История русского театра |
| 2 | История зарубежной литературы |
| 3 | История зарубежного ИЗО |
| Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: | |
| 1 | Эстетика |

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

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 контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода искусства

ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

| | |
|---------------------|---|
| 3.1 Знать: | |
| 3.1.1 | Основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии театра; исторические факты и имена, связанные с формированием театров, созданием конкретных спектаклей, включая современные |
| 3.2 Уметь: | |
| 3.2.1 | Оценивать достижения художественной культуры в историческом контексте; анализировать произведения литературы и искусства |
| 3.3 Владеть: | |
| 3.3.1 | Профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности |

| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) | | | |
|--|--|----------------|--------------|
| Код занятия | Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия | Семестр | Часов |
| | Раздел 1. Античный театр | | |
| 1.1 | Театр Древней Греции /Лек/ | 3 | 4 |
| 1.2 | Театр Древнего Рима /Лек/ | 3 | 4 |
| 1.3 | Самостоятельная работа /Ср/ | 3 | 8 |
| | Раздел 2. Театр Средних веков | | |
| 2.1 | Театр Средних веков Западной Европы /Лек/ | 3 | 1 |
| 2.2 | Самостоятельная работа /Ср/ | 3 | 8 |
| | Раздел 3. Театр эпохи Возрождения | | |
| 3.1 | Итальянский театр /Лек/ | 3 | 5 |
| 3.2 | Испанский театр /Лек/ | 3 | 5 |
| 3.3 | Английский театр /Лек/ | 3 | 5 |
| 3.4 | Самостоятельная работа /Ср/ | 3 | 8 |
| | Раздел 4. Театр эпохи классицизма (Франция XVII в.) | | |
| 4.1 | Французский театр XVII в. /Лек/ | 3 | 4 |
| 4.2 | Самостоятельная работа /Ср/ | 3 | 11 |
| 4.3 | Самостоятельная подготовка /Зачёт/ | 3 | 9 |
| | Раздел 5. Театр эпохи Просвещения (XVIII в.) | | |
| 5.1 | Английский театр XVIII в. /Лек/ | 4 | 4 |
| 5.2 | Французский театр XVIII в. /Лек/ | 4 | 4 |
| 5.3 | Немецкий театр XVIII в. /Лек/ | 4 | 4 |
| 5.4 | Итальянский театр XVIII в. /Лек/ | 4 | 4 |
| 5.5 | Самостоятельная работа /Ср/ | 4 | 2 |
| | Раздел 6. Театр периода 1789–1871 гг. | | |
| 6.1 | Немецкий театр /Лек/ | 4 | 4 |
| 6.2 | Французский театр /Лек/ | 4 | 4 |
| 6.3 | Английский театр /Лек/ | 4 | 4 |
| 6.4 | Итальянский театр /Лек/ | 4 | 4 |
| 6.5 | Самостоятельная работа /Ср/ | 4 | 2 |
| 6.6 | Самостоятельная подготовка /Экзамен/ | 4 | 36 |
| | Раздел 7. Театр периода 1871–1914 гг. | | |
| 7.1 | Скандинавский театр /Лек/ | 5 | 5 |
| 7.2 | Французский театр /Лек/ | 5 | 8 |
| 7.3 | Немецкий, австрийский, швейцарский театр /Лек/ | 5 | 8 |
| 7.4 | Английский и ирландский театр /Лек/ | 5 | 5 |
| 7.5 | Итальянский театр /Лек/ | 5 | 2 |

| | | | |
|-----|--|---|----|
| 7.6 | Самостоятельная подготовка /Зачёт/ | 5 | 8 |
| | Раздел 8. Театр XX в. | | |
| 8.1 | Французский театр /Лек/ | 6 | 14 |
| 8.2 | Английский театр /Лек/ | 6 | 14 |
| 8.3 | Самостоятельная работа /Зачёт/ | 6 | 8 |
| 8.4 | Немецкий, австрийский, швейцарский театр /Лек/ | 7 | 7 |
| 8.5 | Итальянский театр /Лек/ | 7 | 7 |
| 8.6 | Испанский театр /Лек/ | 7 | 7 |
| 8.7 | Театр США /Лек/ | 7 | 7 |
| 8.8 | Самостоятельная работа /Ср/ | 7 | 8 |
| 8.9 | Самостоятельная работа /Экзамен/ | 7 | 36 |

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету (3 семестр):

Театр Древней Греции:

1. Происхождение древнегреческого театра.
2. Устройство театра, организация зрелищ. Основные жанры.
3. Характер спектаклей, театральный хор и актерское искусство в Древней Греции.
4. Трагедии Эсхила.
5. Трагедии Софокла.
6. Трагедии Еврипида.
7. Учение Аристотеля о театре.
8. «Древняя комедия». Аристофан.
9. Театр эллинистического периода. Общая характеристика.
10. «Новая комедия». Менандр.
11. Эллинистические спектакли.

Театр Древнего Рима:

1. Особенности развития театра в Древнем Риме в эпоху Республики.
2. Древнеримская «комедия плаща» (паллиата). Драматургия Тита Макция Плавта.
3. Драматургия Публия Теренция.
4. Особенности развития театра в Древнем Риме в эпоху Империи.
5. Римские театральные сооружения и характер зрелищ.
6. Трагедии Сенеки.
7. Античные мыслители о театральном искусстве.

Театр Средних веков.

1. Истоки и пути формирования Средневекового театра.
2. Искусство гистрионов-жонглеров.
3. Литургическая драма.
4. Миракль.
5. Представление Средневековых мистерий.
6. Развитие светских форм Средневекового театра. Общая характеристика.
7. Драматургия Адама де ла Аля.
8. Моралите и соти.
9. Фарс.

Театр эпохи Возрождения.

Итальянский театр.

1. Истоки итальянского театра эпохи Возрождения.
2. Театр эрудитов (ученый театр). Трагедия. Комедия. Пастораль. Характеристика жанров.
3. Лудовико Ариосто и театр.
4. Никколо Макиавелли и театр
5. Пасторальная драма.
6. Театральная архитектура и декорационное искусство XVI–XVII в. Театр Олимпико
7. Режиссерско-сценографическая деятельность Леонардо да Винчи .
8. Театральное творчество Рафаэля Сантио.
9. Сценографические концепции Себастиано Серлио и Джорджо Вазари
10. Бернардо Буонталенти и традиции его сценографии.
11. Театральное творчество Джован Баттиста Алеотти.
12. Комедия дель арте. Ее истоки и пути формирования.
13. Театрально-эстетические принципы комедии дель арте.
14. Основные маски комедии дель арте.
15. Выдающиеся театральные труппы (Джелози, Конфиденти и др)
16. Крупнейшие актеры: актерская династия Андреини и др
17. Гастроли трупп дель арте и их влияние на зарубежную сценическую практику.

Испанский театр.

1. Основные этапы развития испанского театра эпохи Возрождения.
2. Лопе де Руэда его «пасос» (фарсы) и тип сценического простака.
3. Мигель Сервантес Сааведра как реформатор драматургии..
4. «Золотой век» испанского театра. Драматургия и театральная деятельность Лопе де Вега.
5. Трактат Лопе де Вега «Новое искусство сочинять комедии»
6. Драматургия Тирсо де Молина.
7. Драматургия Хуана Руиса де Аларкона.
8. Драматургия Педро Кальдерона де ла Барка.
9. Организация театральных зрелищ. «Бродячие» и «титулярные» труппы. Публичные корралы (театры).
10. Сценография. Особенности спектакля в коррале. Представление ауто.
11. Актерское искусство Испании XVI – XVII вв.

Английский театр.

1. Формирование и организация английского профессионального театра.
2. Возникновение гуманистической драмы в Англии в XVI в. Предшественники Шекспира.
3. Драматургия Кристофера Марло.
4. Общая характеристика творчества Шекспира (периодизация его драматургии).
5. Исторические хроники Шекспира. Общая характеристика.
6. «Ричард III». Проблематика и поэтика.
7. «Генрих IV». Проблематика и поэтика.
8. Образ Фальстафа в творчестве Шекспира.
9. Основная проблематика ранних комедий Шекспира. «Укрощение строптивой».
10. Зрелые комедии. «Сон в летнюю ночь», «Как вам это понравится», «Двенадцатая ночь».
11. «Мрачные комедии» Шекспира. «Мера за меру».
12. Великие трагедии Шекспира. Общая характеристика. Проблема героя.
13. «Ромео и Джульетта». Особенности трагического мироощущения.
14. «Гамлет». Проблематика и поэтика.
15. «Отелло». Проблематика и поэтика.
16. «Король Лир». Проблематика и поэтика.
17. «Макбет». Проблематика и поэтика.
18. «Антоний и Клеопатра». Проблематика и поэтика.
19. Герой и народ в римских трагедиях Шекспира. «Юлий Цезарь», «Кориолан».
20. Последние пьесы Шекспира. Общая характеристика.
21. «Буря». Проблематика и поэтика.
22. Драматургия младших современников Шекспира. Бен Джонсон.
23. Типы театров, устройство сцены, декорации и постановочная техника в Англии XVI – начала XVII вв.
24. Актерское искусство английского театра эпохи Шекспира. Общая характеристика.
25. Актерское товарищество театра «Глобус».
26. Шекспир об актерском искусстве.
27. Младшие современники Шекспира. Бен Джонсон
28. Парламентский указ 1642 г. о запрете театра и его последствия.

Вопросы к экзамену (4 семестр):

Театр эпохи классицизма. Театр эпохи Просвещения.

Франция XVII в.

1. Пути развития французского профессионального театра XVI-XVII вв.
2. Бургундский отель и его актеры.
3. Драматургия Пьера Корнеля.
4. Драматургия Жана Расина.
5. Драматургия Мольера.
6. Мольер — актер и руководитель труппы.
7. Сценическая практика второй половины XVII в. Организация театра Комеди Франсез.

Англия XVIII в.

1. Особенности развития английского театра в эпоху Просвещения. Новые жанры драматургии.
2. Джон Гей и театр.
3. Генри Филдинг и театр.
4. Развитие сценического искусства в Англии. Крупнейшие актеры.
5. Творчество Дэвида Гаррика.
6. Драматургия Ричарда Бринсли Шеридана.

Франция XVIII в.

1. Основные идейно-художественные тенденции просветительского театра Франции.
2. Комедия первой половины XVIII в. Жан-Франсуа Реньяр. Ален-Рене Лесаж. Пьер Мариво.
3. Вольтер и театр.
4. Дени Дидро и театр.
5. Бомарше и театр.
6. Привилегированные и ярмарочные театры.
7. Актерское искусство Франции XVIII в.

Германия XVIII в.

1. Основные этапы развития немецкого театра в эпоху Просвещения.
2. Готхольд Эфраим Лессинг и театр.
3. Иоганн Вольфганг Гёте и театр.
4. Фридрих Шиллер и театр.
5. Основные тенденции актерского искусства Германии эпохи Просвещения. Крупнейшие актеры.

Италия XVIII в.

1. Общая характеристика итальянского театра эпохи Просвещения.
2. Театральная реформа Карло Гольдони.
3. Театральная деятельность Карло Гоцци и его полемика с Гольдони.

4. Трагедии Витторио Альфиери.
5. Актерское искусство Италии XVIII в.

Вопросы к зачету (5 семестр):

Театр периода 1789 – 1871 гг.

Германия.

1. Немецкие романтики и театр.
2. Драматургия и театральная деятельность Людвига Тика.
3. Драматургия Генриха фон Клейста.
4. Драматургия Георга Бюхнера.
5. Драматургия Фридриха Гёббеля.
6. Романтическое актерское искусство Германии. Творчество И.Ф.Ф. Флека, Людвига Девриента, Карла Зейдельмана.
7. Становление немецкой режиссуры 1-й половины XIX в. Театральная деятельность Карла Иммермана.
8. Театрально-эстетическая концепция Рихарда Вагнера.

Франция.

1. Великая французская революция 1789-1794 гг. и театр.
2. Творчество Франсуа-Жозефа Тальма.
3. Борьба за романтический театр. Театральные манифесты В. Гюго, Стендаля и др.
4. Виктор Гюго и театр.
5. Драматургия середины XIX в. Оноре Бальзак, Александр Дюма-отец, Альфред де Мюссе и др.
6. Театр Комеди Франсез в первой трети XIX в. Творчество м-ль Марс и м-ль Жорж.
7. Бульварные театры и особенности их деятельности. Творчество Пьера Бокажа и Мари Дорваль.
8. Творчество Фредерика-Леметра.
9. Творчество Гаспара-Батиста Дебюро.
10. Творчество Рашели.

Англия.

1. Театр конца XVIII – начала XIX вв. Особенности развития.
2. Творчество Сары Сиддонс и Джона Кембла.
3. Английская романтическая драматургия. Джордж Гордон Байрон. Перси Биши Шелли.
4. Творчество Эдмунда Кина.
5. Театральная деятельность Чарлза Кина.
6. Сценическое искусство Англии середины XIX в. Крупнейшие актеры и руководители трупп.

Италия.

1. Общая характеристика театра эпохи Рисорджименто. Основные тенденции драматургии.
2. Театральная деятельность Густаво Модены.
3. Творчество Аделаиды Ristori.
4. Творчество Эрнесто Росси.
5. Творчество Томмазо Сальвини.

Вопросы к зачету (6 семестр):

Театр периода 1871-1914 гг.

Театр стран Скандинавии.

1. Особенности развития театра скандинавских стран во второй половине XIX в.
2. Драматургия и театральная деятельность Хенрика Ибсена 1850-1860 гг.
3. «Бранд». Проблематика и поэтика.
4. «Пер Гюнт». Проблематика и поэтика.
5. Мировая драма «Кесарь и гагилеянин».
6. Драматургия Ибсена 1870-1880-х гг.
7. «Кукольный дом». Проблематика и поэтика.
8. «Привидения». Проблематика и поэтика.
9. «Росмерсхольм». Проблематика и поэтика.
10. Драматургия Ибсена 1890-х гг.
11. Драматургия Кнута Гамсуна.
12. Драматургия и театральная деятельность Августа Стриндберга.

Французский театр.

1. Натурализм в театре. Театральная деятельность Эмиля Золя.
2. Неоромантизм во французской драматургии. Эдмон Ростан и театр.
3. Символизм во французской драматургии. Творчество Мориса Метерлинка.
4. Драматургия Альфреда Жарри.
5. Драматургия Поля Клоделя.
6. Крупнейшие актеры Франции: Б.-К. Коклен-старший, Жан Муне-Сюлли, Сара Бернар и др.
7. Свободный театр (Театр Либр) Андре Антуана. Сценическая реформа Антуана.
8. Символистские театры-студии. Режиссерская деятельность Поля Фора.

9. Режиссерская деятельность Орельена Люнье-По.
10. Режиссерская и педагогическая деятельность Жака Копо.

Театр Германии, Австрии, Швейцарии.

1. Мейнингенский театр. Особенности гастрольной практики.
2. Сценография и режиссура мейнингенской сцены.
3. «Юлий Цезарь» Шекспира в Мейнингейнском театре.
4. Основные направления немецкой и австрийской драматургии конца XIX – начала XX вв.
5. Драматургия Герхарта Гауптмана.
6. Театральная деятельность Отто Брама. Ансамбль Немецкого театра.
7. Театральная деятельность Макса Рейнхардта.
8. «Сон в летнюю ночь» Шекспира в постановке Рейнхардта.
9. «Царь Эдип» Софокла-Гофманстала в постановке Рейнхардта.
10. Работа Рейнхардта с актерами. Крупные актеры его труппы.
11. Творчество Александра Моисси.
12. Театральная деятельность Георга Фукса.
13. Творчество Йозефа Кайнца.
14. Театральная деятельность Эмиля Жак-Далькроза и Адольфа Аппиа.

Театр Англии, Ирландии.

1. Идеино-эстетическая борьба в английской драме рубежа XIX – XX веков.
2. Оскар Уайльд, его театральная концепция и драматургия.
3. Театральная деятельность Бернарда Шоу в 1890-е гг. Общая характеристика.
4. «Профессия миссис Уоррен». Проблематика и поэтика.
5. Театральная деятельность Шоу в 1900-е гг. Общая характеристика.
6. «Пигмалион». Проблематика и поэтика.
7. «Дом, где разбиваются сердца». Проблематика и поэтика.
8. Театральная деятельность Шоу позднего периода. Общая характеристика.
9. «Святая Иоанна». Проблематика и поэтика.
10. Сценическое искусство Англии рубежа XIX-XX вв. Независимый театр.
11. Творчество Генри Ирвинга.
12. Творчество Элен Терри.
13. Театральная концепция Эдварда Гордона Крэга.
14. Режиссерская и сценографическая деятельность Крэга.
15. Театральная деятельность Харли Гренвил-Баркера.
16. Театральная деятельность Уильяма Поула.
17. «Ирландское Возрождение» и театр. Драматургия Уильяма Батлера Йейтса. Драматургия Джона Синга.

Итальянский театр.

1. Основные направления в итальянском театре (веризм, символизм, неоромантизм).
2. Драматургия Джованни Верги.
3. Театральная деятельность Габриэле д'Аннунцио и его драматургия.
4. Актерское искусство Италии конца XIX – начала XX в. Его основные тенденции. Творчество Эрмете Новели и Эрмете Цаккони.
5. Творчество Элеоноры Дузе.

Вопросы к экзамену (7 семестр):

Театр XX века.

Франция.

1. Основные тенденции французской драматургии 1920-1930-х гг.
2. Драматургия Жана Жироду.
3. Драматургия и театральная деятельность Жана Кокто.
4. Драматургия Жана Ануя.
5. Основные тенденции французской драматургии 1940-1960-х гг.
6. Драматургия Жан-Поля Сартра.
7. Драматургия Альбера Камю.
8. Драматургия Эжена Ионеско.
9. Драматургия Сэмюэля Беккета.
10. Драматургия Жана Жене.
11. Сценическое искусство Франции 1920-1930-х гг. «Картель четырех» (Шарль Дюллен, Луи Жуве, Жорж Питоев, Гастон Бати).
12. Творчество Антонена Арто.
13. Творчество Жана-Луи Барро и Мадлен Рено.
14. Режиссерская деятельность Жана Вилара. Авиньонский театральный фестиваль.
15. Творчество Марселя Марсо.
16. Крупнейшие режиссеры Франции 2-й половины XX в. (Антуан Витез, Марсель Марешаль, Ариана Мнушкина, Патрис Шеро и др.).

Англия.

1. Основные тенденции драматургии 1-й половины XX в. (Сомерсет Моэм, Джон Бойнтон Пристли, Ноэл Кауард, Томас Стернс Элиот).
2. Драматургия «рассерженных» (Джон Осборн, Арнольд Уэскер и др.).
3. «Абсурдизм» в английской драматургии (Гарольд Пинтер, Том Стоппард и др.).
4. Крупнейшие английские театры XX в. Особенности их практики.
5. Крупнейшие английские актеры 1-й половины XX в. (Сибил Торндайк, Лоренс Оливье, Вивьен Ли, Джон Гилгуд и др.)
6. Крупнейшие английские актеры 2-й половины XX в. (Пол Скофилд, Алек Гиннес, Майкл Редгрейв и др.).
7. Крупнейшие английские режиссеры XX в.
8. Режиссерская деятельность Питера Брука.

Германия, Австрия, Швейцария.

1. Экспрессионизм в немецком театре. Общая характеристика драматургии и режиссуры.
2. Театральная деятельность Эрвина Пискатора.
3. Драматургия и театральная деятельность Бертольта Брехта.
4. Театр Берлинер Ансамбль и его крупнейшие актеры.
5. Театральная деятельность Густава Грюндгенса.
6. Основные тенденции немецкой драматургии после Второй мировой войны.
7. Общая характеристика театральной практики Восточной Германии (бывшей ГДР).
8. Общая характеристика театральной практики Западной Германии (ФРГ).
9. Общая характеристика театральной практики в Австрии. Зальцбургские фестивали.
10. Крупнейшие драматурги Австрии XX в. (Фердинанд Брукнер, Петер Хандке и др.).
11. Драматургия Швейцарии 2-й половины XX в. (Макс Фриш, Фридрих Дюрренматт).

Италия.

1. Основные тенденции развития итальянского театра 1-й половины XX в.
2. Луиджи Пиранделло и театр.
3. Эдуардо де Филиппо и театр.
4. Крупнейшие актеры Италии 2-й половины XX в.
5. Театральная деятельность Джорджо Стрелера.
6. Крупнейшие режиссеры Италии 2-й половины XX в. (Лукино Висконти, Лука Ронкони, Кармело Бене и др.).

Испания.

1. Испанская драматургия XX века.
2. Театральная деятельность и драматургия Федерико Гарсиа Лорка.
3. Сценическое искусство Испании XX века.

Соединенные Штаты Америки.

1. Основные этапы становления и ведущие художественные тенденции театра 1-й половины XX в.
2. Юджин О'Нил и театр.
3. Театр США 2-й половины XX в. Крупнейшие драматурги (Артур Миллер, Эдвард Олби, Уильям Сароян и др.)
4. Драматургия Теннесси Уильямса.
5. Театр США 1960-х гг. («критическое десятилетие»).
6. Бродвейские, оф- и оф-оф- бродвейские театры 1970-1980-х гг.
7. Крупнейшие актеры США 2-й половины XX в.
8. Крупнейшие режиссеры США 2-й половины XX в.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

1. Мокульский, С.С. История западноевропейского театра: В 8 т. — М., 1956–1989.
2. Бояджиев, Г.Н. История зарубежного театра: В 4 т., 2-е изд. — М., 1981–1987.
3. Гительман, Л.И. История зарубежного театра. — СПб, 2005.
4. Браун, Дж.-Р. Иллюстрированная история мирового театра. — М., 1999.
5. Гвоздев, А.А. Хрестоматия по истории западного театра на рубеже XIX – XX столетий. Л.; М., 1939.
6. Мокульский, С.С. Хрестоматия по истории западноевропейского театра: В 2 т. — М., 1953–1955.
7. Гительман, Л.И. Хрестоматия по истории зарубежного театра. — СПб, 2007.

Античный театр

а) Театрально-эстетические документы:

Аристотель. Поэтика (По изд.: Аристотель. Сочинения: В 4 т. М., 1983. Т.4, или Аристотель. Поэтика. СПб., 2000.)
Квинт Гораций Флакк. Послание к Писонам (Об искусстве поэзии) (По изд.: Гораций Флакк К. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М., 1970.)

б) Пьесы:

Эсхил. Орестея Прометей прикованный.
Софокл. Антигона.. Эдип-царь
Еврипид. Медея. Ипполит. Ифигения в Авлиде. Вакханки.
Аристофан. Ахарняне. Облака. Всадники. Лягушки.
Менандр. Третьейский суд.

Тит Макций Плавт. Менехмы. Клад. Хвастливый воин. Амфитрион.

Публий Теренций Афр. Братья. Евнух.

Луций Анней Сенека. Медея. Федра.

(Указанные пьесы можно читать по любым изданиям. Желательно использовать издания серий «Античная драматургия», «Литературные памятники»)

в) Общие исследования, монографии, статьи:

Аверинцев С.С. К истолкованию символики мифа о Эдипе // Античность и современность. М., 1978.
Анненский И. История античной драмы. Курс лекций. СПб, 2003
Аникст А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М., 1967
Боннар А. Греческая цивилизация: В 3 т. М., 1992. (или др. изд.)
Варнеке Б.В. История античного театра. М.;Л., 1940. 2-е изд. Одесса, 2003.
Голосовкер Я.Э. Логика античного мифа. Лирика – трагедия. Музей – площадь // Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М., 1987.
Головня В.В. История античного театра. М., 1972.
Иванов В.И. Дионис и прадионисийство. СПб., 2000.
Костелянец Б.О. Рождение трагедии: суверенный человек и мировой порядок // Костелянец Б.О. Мир поэзии драматической... Л., 1992. (или: Костелянец Б.О. Драма и действие. М., 2007.)
Лосев А.Ф. История античной эстетики: Аристотель и поздняя классика. М., 1975.
Лосев А. Ф. Диалектика мифа (любое изд.).
Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки (любое изд.).
Ошеров С.А. Сенека – драматург // Сенека Л.А. Трагедии. М., 1983.
Тахо-Годи А.А. Греческая мифология. М., 1989.
Трубочкин Д.В. «Все в порядке, старец пляшет...» М., 2005.
Топуридзе Е.И. Человек в античной трагедии. Тбилиси, 1984.
Фрейдберг О.М. Миф и театр. М., 1988.
Ярхо В.Н. Античная драма. М., 1990

Театр Средних веков.

а) Пьесы:

Адам де ла Аль. Игра о Робене и Марион (по Хрестоматии С.С.Мокульского. Т. 1)

Жан Бодель. Игра о святом Николае (там же)

Пьер Гренгор. Игра о Принце Дураков и о Дурацкой Матери (там же)

Рютбеф. Чудо о Теофиле (по Собр. Соч. А.А. Блока, любое изд.).

Господин Пьер Пателен // Три фарса об адвокате Пателенею М., 1952

или: Адвокат Пьер Патлен // Средневековые французские фарсы. М., 1981

Лохань // Средневековые французские фарсы. М., 1981.

б) Театрально-эстетические документы

Театр средневековья. Раздел II Хрестоматии по истории зарубежного театра / Под ред. Л.И.Гительмана с. 44 – 57

в) Общие исследования, монографии, статьи:

Андреев М.Л. Средневековая европейская драма: Происхождение и становление (X-XIII вв.). М., 1989.

Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965; 2-е изд. М., 1990.

Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972; 2-е изд. М., 1984.

Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981 (гл. 6 – Средневековый гротеск).
Дунаева Е.А. Народный театр французского Средневековья. М., 1990.
Колязин В.Ф. От мистерии к карнавалу. М., 2002

Театр эпохи Возрождения

а) Пьесы:

Итальянские пьесы

Анджело Беолько. Второй диалог на деревенском языке (по Хрестоматии С.С.Мокульского. Т.1.)

Фламиньо Скала. Муж (по Хрестоматии С.С.Мокульского. Т.1. или в кн.Дживелегов А.К. Итальянская народная комедия. М., 1954.)

Базилио Локателли. Игра в приму (там же)

Лудовико Ариосто. Подмененные (по изд.: Комедии итальянского Возрождения. М., 1965 или Итальянская комедия Возрождения. М., 1999.)

Бернардо Довици (кардинал Бибиена). Каландрия (по изд.: Комедии итальянского Возрождения. М., 1965.)

Джордано Бруно. Неаполитанская улица (По изд.: Комедии итальянского Возрождения. М., 1965)

Никколо Макиавелли. Мандрагора (по изд.: Комедии итальянского Возрождения. М., 1965

Испанские пьесы

Лопе де Руэда. Оливы (по Хрестоматии С.С.Мокульского. Т.1)

Мигель де Сервантес Сааведра. Нумансия. Саламанкская пещера

Лопе де Вега. Фуэнте Овехуна. Собака на сене Учитель танцев. Звезда Севильи Девушка с кувшином.

Тирсо де Молина. Севильский озорник, или Каменный гость. Дон Хиль — зеленые штаны Благочестивая Марта

Хуан Руис де Аларкон. Сомнительная правда

Педро Кальдерон де ла Барка. Дама-невидимка. Жизнь есть сон. Стойкий принц. Саламейский алькальд. Любовь после смерти. (любые изд.). Великий Театр Мира (по изд.: Современная драматургия. 1996. № 1.)

Морето А. За презрение – презрение. М.;Л., 1946. Живой портрет // Испанский театр. М., 1969 (БВЛ, т. 39).

Английские пьесы

Кристофер Марло. Тамерлан Великий (часть 1). Мальтийский еврей Трагическая история доктора Фауста.

Уильям Шекспир. Ричард III. Генрих IV (часть 1). Укрощение строптивой. Ромео и Джульетта. Сон в летнюю ночь.

Венецианский купец. Двенадцатая ночь. Много шума из ничего. Мера за меру. Гамлет. Отелло. Король Лир. Макбет. Антоний и Клеопатра. Кориолан. Зимняя сказка. Буря.

Бен Джонсон. Вольпоне.

Френсис Бомонт, Джон Флетчер. Рыцарь Пламенеющего Пестика (по изд.: Бомонт Ф., Флетчер Д. Пьесы: В 2 т. М., 1965. Т.1.)

Томас Гейвуд. Женщина, убитая добротой // Современники Шекспира: В 2 т. Т. 1. М 1959.

Джон Уэбстер. Герцогиня Амальфи (по изд.: Современники Шекспира: В 2 т. М., 1959. Т.2.)

Филип Мессинджер. Новый способ платить старые долги (там же. Т.1.)

б) Театрально-эстетические документы

Саббатини Н. Об искусстве строить декорации и машины в театрах (по Хрестоматии С.С. Мокульского, Т. 1).

Лопе де Вега. Новое руководство к сочинению комедий // Собр. соч.: В 6 т. М., 1962. Т. 1.

Теоретические споры вокруг английской ренессансной драмы (по Хрестоматии С.С. Мокульского, Т. 1). .

Мильтон Дж. О том роде драматической поэзии, которая называется трагедией. (По кн.:Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980.

в) Общие исследования, монографии, статьи:

Аникст А.А. Театр эпохи Шекспира. М., 1965.2-е изд. М., 2006.

Аникст А.А. Шекспир: ремесло драматурга. М., 1974.

Балашов Н. И. Религиозно-философская драма Кальдерона и идейные основы барокко в Испании // XVII век в мировом литературном развитии. М., 1969.

Бартошевич А.В. Комическое у Шекспира. М., 1975.

Берковский Н.Я. «Ромео и Джульетта», трагедия Шекспира // Берковский Н.Я. Литература и театр. М., 1969.

Берковский Н.Я. «Отелло», трагедия Шекспира // Берковский Н. Я. Статьи о литературе. Л., 1962

Бояджиев Г.Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения: Италия. Испания. Англия. Л., 1973

Гвоздев А.А. Иосиф Фуртенбах и оформление спектакля на рубеже XVI – XVII веков // О театре. Вып. 3. Л., 1929.

Дживелегов А.К. Итальянская народная комедия. М., 1954.

Комарова В. Л. Личность и государство в исторических хрониках Шекспира. Л., 1977.

Комарова В.Л. Шекспир и Монтень. Л., 1983.

Костелянец Б.О. Между Призраком, Клавдием и Гертрудой // Костелянец Б.О. Мир поэзии драматической... Л., 1992.

Костелянец Б.О. Свобода и зло: самоочищение и пресечение зла силой. (Опыт прочтения величайшей трагедии Шекспира). СПб, 1999.

Кржевский Б. А. Об образе Дон Жуана у Пушкина, Мольера и Тирсо де Молина // Кржевский Б.А. Статьи о зарубежной литературе. М.,1960.

Минц Н. В. Старое и всегда современное. Парадоксы Шекспира (*Шекспир в английском театре XVII – XIX вв.). М., 1991.

Молодцова М.М. Комедия дель арте: История и современная судьба. Л., 1990.

Морозов М.М. Шекспир // Морозов М.М. Избранное. М., 1979.

Парфенов А.Т. Кристофер Марло. М., 1964.

Пинский Л.Е. Шекспир. Л., 1971.

Пинский Л.Е. Магистральный сюжет. М., 1989.

Ромм А.С. Бен Джонсон. Л.; М., 1958.

Силлонас В. Испанский театр XVI – XVII веков: От истоков до вершин. М., 1995.

Силлонас В. Стиль жизни и стиль искусства: Испанский театр маньеризма и барокко. СПб, 2000.
Чернова А. Все краски мира, кроме желтой. М., 1978.
Шведов Ю.Ф. Эволюция шекспировской трагедии. М., 1975.
Шенбаум С. Шекспир: Краткая документальная биография. М., 1985. Аникст А.А. Театр эпохи Шекспира. М., 1965.

Театр эпохи классицизма. Театр эпохи Просвещения.

а) Пьесы

Французские пьесы XVII в.

Корнель П. Сид. Гораций. Родоюна. Иллюзия // Корнель П. Театр: В 2 т. М., 1984 (или другое издание).
Расин Ж. Андромаха. Федра. Гофолия (Аталия) // Расин Ж. Соч.: В 2т. М., 1984 (или другое издание).
Мольер Ж.-Б. Смешные жеманницы. Школа жен. Критика на «Школу жен». Версальский экспромт. Лекарь поневоле.
Мещанин во дворянстве. Амфитрион. Тартюф. Дон Жуан. Мизантроп. Скупой. Жорж Данден. Плутни Скапена. Мнимый больной.
Вондел Й. Люцифер // Вондел Йост. Трагедии. М., 1988

Английские пьесы XVIII в.

Конгрив У. Двойная игра // Английская комедия XVII-XVIII в. М., 1989.
Фаркер Д. Офицер-вербовщик // Там же.
Лилло Дж. Лондонский купец, или история Джорджа Барнвелля (по Хрестоматии С.С. Мокульского, т.2)
Филдинг Г. Дон Кихот в Англии. Исторический календарь за 1736 год .
Гей Дж. Опера нищего.
Голдсмит О. Ночь ошибок.
Шеридан Р.-Б. Школа злословия. Дуэнья

Французские пьесы XVIII в.

Реньяр Ж.-Ф. Игрок Единственный наследник // Реньяр Ж.-Ф. Комедии. М., 1960.
Лесаж А.-Р. Тюркаре. М., 1955. Ящик Пандоры (по Хрестоматии С.С. Мокульского, т.2). Арлекин, король людоедов // Карская Т.Я. Французский ярмарочный театр. Л.;М., 1948.
Мариво П. Игра любви и случая // Мариво П. Комедии. М., 1961.
Вольтер Ф.-М. Заира. Магомет (изд. любое). Брут (по Хрестоматии С.С. Мокульского, т.2).
Дидро Д. Отец семейства // Французский театр эпохи Просвещения. М., 1957. Т. 1.
Седен М. Философ, сам того не зная // Там же.
Мерсье Л.-С. Неимущие // Там же. Т.2.
Руссо Ж.-Ж. Пигмалион: Мелодрама. СПб, 1792.
Седен М. Философ, сам того не зная // Там же.
Мерсье Л.-С. Тачка укусника // Там же.
Бомарше П.-О. Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность. Безумный день, или Женитьба Фигаро. Преступная мать // Бомарше П.-О. Драматическая трилогия. М., 1982 или другое издание).

Немецкие пьесы XVIII в.

Лессинг Г.-Э. Эмилия Галотти. М., 1953 (или другое изд.). Мина фон Барнхольм, или Солдатское счастье. // Лессинг Г.-Э. Избр. произв. М., 1953.
Клинггер Ф.-М. Буря и натиск // Там же.
Гёте И.-В. Гёц фон Берлихинген. Клавиго. Эгмонт. Фауст (ч.1). (Желательно читать по: Гёте И.-В. Собр. соч.: В 10 т. Т.2. М., 1976.; Т.4. М., 1977).
Шиллер Ф. Разбойники. Заговор Фиеско в Генуе. Коварство и любовь. Дон Карлос. Лагерь Валленштайна. Орлеанская дева.
Мария Стюарт. Вильгельм Телль (Желательно читать по: Шиллер Ф. Собр. соч.: В 7т. М., 1955-1957).
Коцебу А. Ненависть к людям и раскаяние // Вейнберг П. Европейский театр. СПб., 1875. Т.1.

Итальянские пьесы XVIII в.

Гольдони К. Слуга двух хозяев. Трактирщица. Кьоджинские перепалки // Гольдони К. Комедии: В 2 т. М., 1959 (или другое издание).
Гоцци К. Любовь к трем апельсинам. Турандот. Зеленая птичка // Гоцци К. Сказки для театра. М., 1956 (или другое издание).
Альфieri В. Филипп. СПб, 1912. Орест // Гольдони К., Гоцци К., Альфиери В. Комедии. Сказки. Трагедии. М., 1971 (БВЛ, т. 51).

б) Театрально-эстетические документы

Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957.
Корнель П. Разбор «Иллюзии». Разбор «Сиды» // Корнель П. Театр: В 2т. М., 1984. Т. 1.
Расин Ж. Предисловие к трагедиям «Андромаха», «Федра», «Гофолия» // Расин Ж. Трагедии. М., 1977 (или Расин Ж. Соч.: В 2т. М., 1984. Т.2).
Корнель П. Рассуждение о трагедии.
Мнение французской Академии по поводу трагикомедии «Сид»
Скалигер Ю.Ц. Поэтика. Кн. 1./По кн.: Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980.
Вольтер Ф.-М. Рассуждения о трагедии // Вольтер Ф.-М. Эстетика. М., 1974.
Дидро Д. Парадокс об актере // Дидро Д. Эстетика и литературная критика. М., 1980.
Лекен – режиссер: Из режиссерского экземпляра «Альзиры» (по Хрестоматии С.С. Мокульского, т.2)
Руссо Ж.-Ж. Письмо к Делаберу о театральных представлениях (по Хрестоматии С.С. Мокульского, т. 2).
Лессинг Г.-Э. Лакоон, или О границах живописи и поэзии (любое издание). Гамбургская драматургия. М., 1935 (или:

- Лессинг Г.-Э. Избранные произведения. М., 1953 – ст. XIV, XV, LXX, LXXIV, LXXV, LXXVII, LXXVIII).
Гердер И. Г. Шекспир // Гердер И. Г. Избранные сочинения. М.;Л., 1959.
Гёте И.-В. Винкельман и его время: Правила для актеров // Собр. соч.: В 10 т. Т.
Шиллер Ф. О трагическом искусстве. Письма об эстетическом воспитании человека // Собр. соч.: В 7 т. Т. 6. М., 1957.
Альфиери В. Жизнь Витторио Альфиери из Асти, рассказанная им самим. М., 1979.
Гольдони К. Комедия – программа «Комический театр» (по Хрестоматии Л.И.Гительмана)
Гольдони К. Мемуары. М., 1933.
Гоцци К. Выступления против Гольдони (по Хрестоматии С.С.Мокульского).
- в) Общие исследования, монографии, статьи
Аникст А.А. Творческий путь Гёте. М., 1989.
Аникст А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М., 1967.
Аникст А.А. «Фауст» Гёте: литкомментарий. М., 1979.
Аникст А.А. Дидро и французский театр XVIII в. // Эстетика Дидро и современность. М., 1989.
Асмус В.Ф. Жан-Жак Руссо. Шиллер об отчуждении в культуре XVIII в. // Асмус В.Ф. Историко-философские этюды. М., 1984.
Барт Р. О Расине // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989.
Берковский Н.Я. Театр Шиллера. // Берковский Н.Я. Статьи о литературе. М.;Л., 1962.
Бордонов Ж. Мольер. М., 1983.
Бояджиев Г.Н. Мольер. М., 1967.
Вильмонт Н.Н. Гёте. М., 1959.
Гвоздев А.А. От акробатизма к трагическому искусству (Жизненный путь Ф. Шредера). // Гвоздев А.А. Из истории театра и драмы. Пг., 1923.
Грандель Ф. Бомарше. М., 1985.
Державин К. Н. Вольтер. М., 1946.
Жирмунская Н.А. Трагедии Расина // Расин Ж. Трагедии. М., 1977.
Жан Расин: 350 лет со дня рождения. М., 1989.
Кадышев В. Расин. М., 1990.
Кагарлицкий Ю.И. Шекспир и Вольтер. М., 1980.
Кагарлицкий Ю.И. Западноевропейский театр эпохи Просвещения в оценке русской и советской критики (1870-1930-е годы). М., 1976.
Кагарлицкий Ю.И. Театр на века. М., 1987.
Кагарлицкий Ю. И. Дидро и Шекспир // Эстетика Дидро и современность. М., 1989.
Карская Т.Я. Французский ярмарочный театр. М., 1948.
Костелянец Б.О. Драма и действие. Вып. 2, СПб, 1994.
Костелянец Б.О. Проблема действия и теория драмы Г.Э. Лессинга // Левбарг Л.А. Из научного наследия. Сб. под ред. Л.И Гительмана и В.И. Максимова. СПб, 1997.
Ланштейн П. Жизнь Шиллера. М., 1984.
Левбарг Л.А. Мерсье. Л.; М., 1960.
Левбарг Л. А. Луи Себастьян Мерсье о драматургии и театре. Ален-Рене Лесаж // Левбарг Л.А. Из научного наследия. Сб. под ред. Л.И Гительмана и В.И. Максимова. СПб, 1997.
Лессинг и современность: Сб. статей // Под ред. Мих. Лифшица. М., 1981.
Менцель Г.В. Годы в Вольфенбюттеле [о Лессинге]. М., 1986.
Минц Н.В. Дэвид Гарик и театр его времени. М., 1977.
Михайлов А. Театр Корнеля // Корнель П. Театр: В 2 т. Т.2.М., 1984.
Мокульский С.С. Мольер. М., 1936.
Мокульский С.С. Расин. М., 1940.
Молодцова М.М. Карло Гольдони. СПб, 2009.
Момджан Х.Н. Французское просвещение XVIII века. М., 1983.
Монгрёдьен Ж. Повседневная жизнь комедиантов во времена Мольера. М., 2008.
Полякова Н. Шрёдер. М., 1987.
Реизов В.Г. Карло Гольдони. Л.; М., 1957.
Роджерс П. Генри Филдинг: Биография. М., 1984.
Рыкова Н.Я. Адриенна Лекуврёр. Л., 1967.
Сахновская-Панкеева А.В. Возникновение и функционирование Итальянского театра в Париже // Итальянский театр Герарди. Избранное: в 2 т. СПб, 2007.
Ступников И.В. Английский театр: конец XVII – начало XVIII в. Л., 1986.
Ступников И.В. Дэвид Гарик. М., 1969.
Ступников И.В. Энн Олфилд. М., 1976.
Феррации М. Комедия дель арте и ее исполнители при дворе Анны Иоанновны. (пер.с итал. А.О.Демина) М., 2008
Финкельштейн Е.Л. Бомарше. Л., 1957.
Фридендер Г. М. Лессинг. Л., 1958.
Чернова А. Советы королевского обойщика // Театр, 1969, N3.
Чечельницкая Г. Шиллер. Л., 1969.
Шервин О. Шеридан. М., 1978.
- Театр период 1789-1871 гг.
а) Пьесы:
Немецкие пьесы
Людвиг Тик. Кот в сапогах (по изд.: Немецкая романтическая комедия. СПб, 2004)

Фридрих Гёльдерлин . Смерть Эмпедокла // Гёльдерлин Ф. Сочинения. М., 1969.
Генрих фон Клейст. Разбитый кувшин Принц Гомбургский
Э.Т.А. Гофман. Принцесса Бландина Принцесса Брамилла.
Георг Бюхнер. Смерть Дантона. Войцек
Карл Гуцков. Уриэль Акоста. Прообраз Тартюфа
Фридрих Геббель. Юдифь. Мария Магдалина. Нибелунги

Французские пьесы

Мари-Жозеф Шенье Карл IX, или Урок королям // Французский театр эпохи Просвещения. М., 1957. Т.2.
Казимир Делавинь . Людовик XI. СПб, 1877.
Виктор Дюканж и Дино . Тридцать лет, или Жизнь игрока. М., 1923.
Проспер Мериме. Женщина-дьявол, или Искушение святого Антония. Карета святых даров. Жакерия. // Мериме П.
Избранные драматические произведения. М., 1954 (или др. изд.).
Виктор Гюго. Марион Делорм. Эрнани Рюи Блаз
Александр Дюма-отец. Антони Кин, или Гений и беспутство // Дюма А. Пьесы. М., 1964.
Альфред де Виньи Чаттертон. М.;Л., 1957, или Виньи А. Избранное. М., 1987.
Альфред де Мюссе. Любовью не шутят Прихоти Марианны. Лорензаччо // Мюссе А. Избранные произведения: В 2 т. Т. 1. М., 1957.
Оноре Бальзак. Мачеха
Ф. Дюмануар, А. Деннери. Дон Сезар де Базан М.,1955
Феликс Пиа. Парижский тряпичник
Фредерик-Леметр, Сент-Аман и др. Робер Макер (по изд.: Записки о театре. М.;Л., 1960.)
Эжен Скриб. стакан воды
Эжен Лабиш. Соломенная шляпка
Э. Скриб, Э. Легуве. Адриенна Лекуврёр
Александр Дюма-сын. Дама с камелиями М., 1873.

Английские пьесы

Джордж Гордон Байрон. Манфред. Каин
Перси Биши Шелли. Ченчи
Э.Д. Бульвер-Литтон. Лионская красавица

Итальянские пьесы

Паоло Джакометти. Гражданская война (Семья преступника) // Островский А.Н. Полн. соб. соч.: В 12т. Т. 9. М., 1978.
Пало Феррари Гольдони и его шестнадцать новых комедий («В борьбе за идею»). М., 1900.
Сильвио Пеллико. Франческа да Римини. СПб, 1882.

б) Театрально-эстетические документы

Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980
Вагнер Р. Произведение искусства будущего
Гюго В. Предисловие к драме «Кромвель»
Стендаль. Расин и Шекспир
Тальма Ф.-Ж. Мемуары. М.;Л., 1934.
Ристори А. Этюды и воспоминания. СПб, 1904.
Росси Э. Сорок лет на сцене. Л., 1976.

в) Общие исследования, монографии, статьи

Аникст А.А. Теория драмы на Западе в первой половине XIX века: Эпоха романтизма. И., 1980.
Аникст А.А. Теория драмы от Гегеля до Маркса. М., 1983.
Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. Л., 1973.
Григорьев Ап. Великий трагик // Григорьев Ап. Воспоминания. М., 1988.
Дейч А.И. Франсуа-Жозеф Тальма. М., 1973.
Державин К.Н. Театр французской революции. Л., 1932.
Дмитриев А.С. Проблемы иенского романтизма. М., 1975.
Дьяконова Н. Я. Английский романтизм: Проблемы эстетики. М., 1978.
Евнина Е.М. Виктор Гюго. М., 1976.
Зингер Г.Р. Элиза Рашель. М., 1980.
Карельский А.В. От героя к человеку: Два века западноевропейской литературы. М., 1990.
Карельский А.В. Драма немецкого романтизма. М., 1992.
ожик Ф. Дебюро. Л., 1973.
Костелянец Б.О. Драма и действие. Вып. 2, СПб, 1994.
Лиштанберже А. Рихард Вагнер как поэт и мыслитель. М., 1997.
Луков В.А. Французская драматургия на рубеже XVIII-XIX веков. М., 1985.
Льюис Дж. Г. Актеры и сценическое искусство. Варшава, 1876.
Минц Н.В. Эдмунд Кин. М., 1957.
Минц Н.В. Театральная коллекция Франции. М., 1989.
Моруа А. Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго. М., 1983.
Наливайко Д.С. Романтизм как эстетическая система // Вопросы литературы. 1982, № 11.
Наливайко Н.В. Искусство: направления, течения и стили. Киев, 1981.
еизов Б.Г. Между классицизмом и романтизмом: спор о драме в период Первой империи. Л., 1962.

Сальвинии Ч. Томмазо Сальвинии. М., 1971.
Слободкин Г. Венская народная комедия XIX века. М., 1985.
Троицкий З.Л. Карл Зейдельман и формирование сценического реализма в Германии. Л.;М., 1940.
Тураев С.В. От Просвещения к Романтизму. М., 1983.
Финкельштейн Е.Л. Фредерик-Леметр. Л., 1968.
Шетер И. Романтизм: Предыстория и периодизация // Европейский романтизм. М., 1973.

Театр периода 1871-1914 гг.

а) Пьесы:

Скандинавские пьесы

Генрик Ибсен. Бранд. Пер Гюнт. Кукольный дом. Враг народа. Привидения. Дикая утка Росмерсхольм. Строитель Сольнес
Бьёрнстjerne Бьёрнсон. Свыше наших сил (часть 1)
Кнут Гамсун. У врат царства. Драма тжизни.
Август Стриндберг. Отец. Фрекен Жюли. Эрик XIV. Пляска смерти. Соната призраков

Французские и бельгийские пьесы

Эдмон Ростан. Сирано де Бержерак
Морис Метерлинк. Слепые. Непрошенная. Сестра Беатриса. Пеллеас и Мелисанда. Чудо святого Антония. Синяя птица
Эмиль Верхарн Зори // Верхарн Э. Избранное. М., 1955.
Анри Бек . Парижанка. М., 1910.
Оскар Мирбо . Нажива. М., 1941.
Анатоль Франс . Кренкебиль // Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. М., 1959.
Поль Верлен Один и Другие // Французский символизм: Драматургия и театр. СПб, 2000.
Альфред Жарри. Убю-король (по изд: Французский символизм: Драматургия и театр. СПб, 2000 или Жарри А. «Убю король»
и другие произведения. М., 2002.)
Поль Клодель. Благая весть Марии (СПб, 2006.) "Атласная туфелька" // Границы спектакля. СПб, 1999.

Немецкие пьесы

Герхард Гауптман. Одинокие. Потонувший колокол. Ткачи. Возчик Геншель. Крысы Перед заходом солнца
Франк Ведекинд. Пробуждение весны (по изд.: Театр и искусство. 1907. № 38.)
Гуго фон Гофмансталь. Гофмансталь Г. Смерть Тициана. Имя рек // Гофмансталь Г. Избранное. М., 1995.)
Артур Шницлер. Подвенечная фата Пьеретты (по изд.: Театр. 1993. № 5.)
Герман Зудерман Родина // Зудерман Г. Собрание драматических произведений. М., 1903. Т. 1.

Английские и ирландские пьесы

Оскар Уайльд. Саломея. Идеальный муж
Бернард Шоу. Профессия миссис Уоррен. Кандида. Цезарь и Клеопатра. Человек и сверхчеловек Пигмалион. Дом, где
разбиваются сердца Святая Иоанна (Желательно читать по: Шоу Б. Полн. собр. соч.: В 6 т. Л., 1978-1981).
Джон Голсуорси Серебряная коробка // Голсуорси Д. Драммы и комедии. М., 1956.

Уильям Батлер Йейтс. На берегу Бейли // Йейтс У. Б. Избранные стихотворения. М., 1995.

Уильям Батлер Йейтс. У ястребиного источника // Йейтс У. Б. Роза и башня. СПб, 1999.

Джон Миллингтон Синг. Удалой молодец – гордость Запада.

Грегори А. На восходе луны // Ирландские театральные миниатюры. М., 1961.

Итальянские пьесы

Джованни Верга Сельская честь // Верга Д. Драммы. М.; Л., 1941.

Габриеле Д'Аннунцио Г. Франческа да Римини // Собр. соч.: В 12 т. Т. 9. СПб, 1909. Мертвый город // Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1994.

Сэм Бенелли . Рваный плащ // Бенелли С. Избр. соч. М., 1923.

Джироламо Роветта Романтизм. М., 1940.

б) Театрально-эстетические документы:

Антуан А. Дневники директора театра. М.; Л., 1939.

Аппиа А. Живое искусство. М., 1993.

Бернар С. Моя двойная жизнь. М., 1991. (или др. изд.)

Коклен-старший. Искусство актера. Л., 1937.

Крэг Э.Г. Воспоминания. Статьи. Письма. М., 1988.

Люнье-По О.-М. Парад: Театральные воспоминания и впечатления // Французский символизм: Драматургия и театр. СПб, 2000.

Стриндберг А. Предисловие к «Фрекен Жюли» // Стриндберг А. Избранные произведения: В 2 т. М., 1986. Т.1.

Терри Э. История моей жизни. М., 1963.

Фукс Г. Революция театра. СПб, 1911. Терри Э. История моей жизни. М., 1963.

Шоу Б. Квинтэссенция ибсенизма // Шоу Б. О драме и театре. М., 1963.

Общие исследования, монографии, статьи:

Адмони В.Г. Генрик Ибсен. М.; Л., 1989.

Аникст А.А. Теория драмы на Западе во второй половине XIX века. М., 1988.

Бартошевич А.В. Шекспир на английской сцене. Конец XIX – первая половина XX в. М., 1985.

Бачелис Т.И. Шекспир и Крэг. М., 1983.
Божович В.И. Традиции и взаимодействие искусств. Франция. Конец XIX – начало XX века. М., 1987.
Бушуева С.К. Моисси. Л., 1986.
Бушуева С.К. Полвека итальянского театра. Л., 1978.
Бояджиева Л.В. Рейнгардт. М., 1987.
Гительман Л.И. Из истории французской режиссуры. Л., 1976.
Гительман Л.И. Идеино-творческие поиски французской режиссуры XX века. Л., 1988.
Гительман Л.И. Русская классика на французской сцене. Л., 1978.
Зингерман Б.И. Очерки истории драмы 20 века. М., 1979.
Макарова Г.В. Театральное искусство Германии на рубеже XIX – XX вв.: национальный стиль и формирование режиссуры. М., 1992.
Максимов В. И. Театральный символизм во Франции: Основные тенденции // Записки Санкт-Петербургской театральной библиотеки. Вып. 2. СПб, 1999.
Максимов В.И. Становление театрального модерна во Франции // Записки Санкт-Петербургской театральной библиотеки. Вып. 1. СПб, 1997.
Мочалова Л.Г. Генри Ирвинг. Л., 1982.
Некрасова И.А. Поль Клодель и европейская сцена XX века. СПб, 2009.
Образцова А.Г. Стелла Патрик Кемпбелл. М., 1973.
Образцова А.Г. Бернард Шоу и европейская театральная культура на рубеже XIX –XX веков. М., 1974.
Образцова А.Г. Синтез искусств и английская сцена XIX –XX веков. М., 1984.
Ряполова В. У.Б. Йейтс и ирландская художественная культура. М., 1985.
Синьборелли О. Элеонора Дузе. М., 1975.
Тишунина Н.В. Театр У.Б.Йетса и проблема развития западноевропейского символизма. СПб, 1994.
Финкельштейн Е.Л. Жак Копо и театр Старой Голубятни. Л., 1971.
Шварц В.С. Йозеф Кайнц. Л., 1972.
Шкунаева И.Д. Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней. М., 1973.

Театр XX века

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

1. История зарубежного театра: В 4 т. Тт. 3, 4. М., 1986-1987.
2. Гительман, Л.И. История зарубежного театра. — СПб, 2005.
3. Гительман, Л.И. Хрестоматия по истории зарубежного театра. — СПб, 2007.
4. Искусство режиссуры за рубежом. Первая половина XX века. Хрестоматия. — СПб, 2004.
5. Павис, П. Словарь театра. — М., 2003.

Театрально-эстетические документы

Французский театр

Антология французского сюрреализма. М., 1994.
Арто А. Театр и его двойник. Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра. СПб.; М., 2000.
Барро Ж.-Л. Размышления о театре. М., 1959.
Барро Ж.-Л. Воспоминания для будущего. М., 1979.
Блок Ж.Р. Ответственность таланта. М., 1984.
Вилар Ж. О театральной традиции. М., 1956.
Вилар Ж. Хроника в форме романа. М., 1999.
Декру Э. Слово о миме. Архангельск, 1992.
Дюллен Ш. Воспоминания и заметки актера. М., 1958.
Жемье Ф. Мысли о театре. М., 1960.
Жуве Л. Мысли о театре. М., 1960.
Ионеско Э. Противоядия. М., 1992.
Как всегда - об авангарде. М., 1992.
Камю А. Творчество и свобода. М., 1990.
Филип А. Жерар Филипп: Воспоминания. Л.; М., 1962.

Английский театр

Брук П. Пустое пространство. М., 1976. 2-ое изд.: М., 1996.
Брук П. Блуждающая точка. М., 1996.
Брук П. Нити времени. М., 2005
Гилгуд Д. На сцене и за кулисами. Л., 1969.
Редгейв М. Маска или лицо? М., 1965.

Немецкий театр

Брехт Б. Диалектическая драматургия. Театр удовольствия или театр поучения? Об экспериментальном театре. "Малый органон" для театра // Брехт Б. Собр. соч.: В 5 т. Т.5/2. М., 1965.
Вайс П. Заметки о документальном театре // Иностранная литература. 1968. N7.
Винтерштейн Э. Моя жизнь и мое время. Л., 1968.
Пискатор Э. Политический театр. М., 1934.

Итальянский театр

Барба Э. Бумажное каное. СПб, 2008

Бене К. Театр без спектакля. СПб; М., 1990.

Висконти Л. Мой театр // Висконти о Висконти. М., 1990.

Грасси П. Двадцать пять лет на улице Ровелло // Грасси П. Мой театр. М., 1983.

Стрелер Д. Театр для людей. М., 1984.

Фо Д. «Идеальный театр» // Театр. 1988. N 11

Испанский театр

Лорка Гарсия Ф. Об искусстве. М., 1971.

Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства // Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.

Театр США

Миллер А. Наплывы времени. М., 1998.

О'Нил Ю. О трагедии. Стриндберг и наш театр. Театр и его средства // Писатели США о литературе. Т.2. М., 1982.

Уильямс Т. Трамвай "Успех". Драма - мир остановленного времени // О'Нил Ю., Уильямс Т. Пьесы. М., 1985.

Уильямс Т. Memories // Театральная жизнь. 1991. №№ 1-4, 6, 8.

Исследования, монографии, статьи

Французский и бельгийский театр

Гительман Л.И. Идеино-творческие поиски французской режиссуры XX века. Л., 1988.

Гительман Л.И. Из истории французской режиссуры. Л., 1976.

Гительман Л.И. Русская классика на французской сцене. Л., 1978.

Гительман Л.И. Тенденции прогрессивной французской режиссуры 1960-1970-х годов. Л., 1977.

Гогоберидзе Й.К. Эстетическая модель театра Альбера Камю // Эстетические идеи в истории зарубежного театра. Л., 1991.

Дюшен И. Сальвадор Дали о драматургии // Современная драматургия. 1990. №3.

Зингерман Б.И. Жан Вилар и другие. М., 1964.

Зингерман Б.И. Драматургия Самюэля Беккета // Вопросы театра. М., 1966.

Максимов В.И. Век Антонена Арто. СПб, 2005.

Максимов В. И. Эстетический феномен Антонена Арто. СПб, 2007.

Малявин В.В. Театр Востока Антонена Арто // Восток-Запад. М., 1985.

Мамардашвили М. Метафизика Арто // Мамардашвили М. Как я понимаю философию. М., 1992).

Маркова Е.В. Марсель Марсо. СПб, 1996.

Маркова Е.В. Этьен Декру. Теория и школа «time ring». СПб, 2008.

Проскурникова Т. Авиньон Жана Вилара. М., 1989.

Проскурникова Т. Театр Франции. Судьба и образы. СПб, 2002

Финкельштейн Е.Л. Жак Копо и Театр Старой Голубятни. Л., 1971.

Финкельштейн Е.Л. Картель четырех. М.; Л., 1974.

Шкунаева И.Д. Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней. М., 1973.

Эсслин М. Театр абсурда. СПб, 2010.

Якимович Т.К. Драматургия и театр современной Франции. М., 1968.

Якимович Т.К. Французская драматургия на рубеже 1960-1970-х годов. Киев, 1973.

Английский и ирландский театр

Аникст А.А. От Осборна к Морсеру // Театр. 1969. N 6.

Бабенко В.Г. Драматургия современной Англии. М., 1981.

Бартошевич А.В. Шекспир. Англия. XX век. М., 1994.

Бартошевич, А.В. «Мирозданию современный». Шекспир в театре XX века. М., 2002

Великобритания: Драматургия и театр. Справочник. Сост. Ступников И.В. М., 1992.

Друзина М.В. Шон О'Кейси — драматург. М., 1963.

Ковалев Ю.В. Пол Скофилд. Л., 1970.

Котрелл Дж. Лоренс Оливье. М., 1985.

Образцова А.Г. Современная английская сцена. М., 1978.

Ряполова В. У.Б. Йейтс и ирландская художественная культура. М., 1985.

Ступников И.В. Эдит Эванс. Л., 1981.

Ступников И. В. Алек Гиннес. СПб, 1994.

Тайней К. На сцене и в кино. М., 1969

Тишунина Н.В. Театр У.Б. Йейтса и проблема развития западноевропейского символизма. СПб, 1994.

Утилов В. Вивьен Ли. М., 1980.

Хайченко Е. Поэтический театр У.Б.Йейтса. М., 1986.

Шестаков Д.П. Современная английская драма. М, 1968.

Швыдкой М. П. Брук и Е. Гротовский: опыт параллельного исследования // Театр. 1988. N11.

Немецкий театр

Варгафтик Е.С. Елена Вайгель. Л., 1976.

Девекин В.Н. Не сгоревшие на костре. Антифашистская драматургия 1933-1945 годов. М., 1979.

Клюев В.Т. Театрально-эстетические взгляды Б. Брехта. М., 1966.

Коган Э.А. Политический театр Пискатора после Второй Мировой войны // Проблемы зарубежного театра и драматургии. Л., 1977.

Копелев Л.З. Брехт. М., 1966

Макарова Г.В. Прогрессивные тенденции в театральном искусстве ФРГ. 1949-1984 гг. М., 1986.

Макарова Г.В. Актерское искусство Германии: Роли - сюжеты - стиль: Век XVIII - век XX. М., 2000.

Райх Б. Вена - Берлин - Москва - Берлин. М., 1972.
Рудницкий К.Л. Уроки Брехта // Рудницкий К. Спектакли разных лет. М., 1974.
Шнеерсон Г. Эрнст Буш и его время. М., 1971.
Шумахер Э. Жизнь Брехта. М., 1988.
Экспрессионизм (Сб. статей). Пг.; М., 1923.
Экспрессионизм (Сб. статей). М., 1966.
Фрадкин И.М. Бертольт Брехт: Путь и метод. М., 1965.
Юзовский Ю. Бертольт Брехт и его искусство // Юзовский Ю. О театре и драме. В 2 т. Т.1.М., 1982

Австрийский и швейцарский театр

Агапова Л.А. Проблема героя в драматургии М.Фриша // Идеологическая борьба в современном зарубежном театре. М., 1987.
Архипов Ю. 14 тезисов к Фридриху Дюрренматту // Дюрренматт Ф. Комедии. М., 1969.
Архипов Ю. Макс Фриш в поисках утраченного единства // Фриш М. Пьесы. М., 1970.
Архипов Ю. Австрийская драматургия XX века // Вопросы литературы. 1979. N11.
Клюев В. Театр Западной Германии и "новые левые" (О творчестве П. Хандке)//Театр. 1970. N 7.
Чаки М. Идеология оперетты и венский модерн. СПб, 2001.
Швыдкой М. Исторический театр Фердинанда Брукнера // Театр. 1975. N6.

Фрадкин И. Карл Цукмайер сквозь шесть десятилетий // Театр. 1980. N 3.

Итальянский театр

Бояджиев Г.Н. Итальянские тетради. М., 1968.
Бояджиев Г.Н. Профили итальянской сцены // Современное искусство. Италия: Кино. Театр. Живопись. Скульптура. Архитектура. М., 1970.
Бушуева С.К. Полвека итальянского театра. 1880-1930. Л., 1978.
Бушуева С.К. Итальянский современный театр. Л., 1983.
Грищенко С. Политический театр Италии // Театр. 1971. N 10
Марков П.А. Пять спектаклей театра Эдуардо // Марков П.А. В театрах разных стран. М., 1957.
Микеладзе Н. Кармело Бене, или Как опровергнуть самого себя // Театр. 1992. N1.
Молодцова М.М. Луиджи Пиранделло. Л., 1982.
Панюшкин В. Лука Ронкони. К проблеме "великих" спектаклей // Театр. 1993. N 2.
Силин А. Итальянский студенческий — время бури и натиска // Театр. 1972. N 7.
Скорнякова М. Италия: Политика и сцена // Театр. 1976. N 3.
Скорнякова М. "Мистерия-Буфф" по-итальянски // Театр. 1988. N 3.
Скорнякова М. Итальянская фольклорная традиция в творчестве Э.Де Филиппо // Современное западное искусство. XX век. М., 1988.
Скорнякова М. Лука Ронкони, или Театральное пространство М., 1997.
Скорнякова М. Эдуардо де Филиппо и неаполитанский театр XX века. М., 2006
Топуридзе Е.И. Философская концепция Луиджи Пиранделло. Тбилиси, 1971

Испанский театр

Матяш Н. Испанский театр 70-х годов // Современная художественная литература за рубежом. 1975. N 5.
Свищева Н.И. Театр Федерико Гарсия Лорки // Зарубежная литература и современность. М., 1970.
Силюнас Ю.В. Испанская драма XX века. М., 1980

Театр США

Аникст А., Бояджиев Г. Шесть рассказов об американском театре. М., 1963.
Вернадская В. Четыре десятилетия американской драмы. М., 1993.
Бутрова Т. В. Время и люди Торнтон Уалдера // Западное искусство. XX век. М., 1992.
Воинова З. Театральный Бродвей: эскапизм или пропаганда? // Современное западное искусство. М., 1972.
Вульф В. От Бродвея немного в сторону. М., 1982.
Гордеева М. Театральная Америка в преддверии 80-х. М., 1979.
Кино. Театр. Музыка. Живопись в США. М., 1964.
Коваленко Г. Разрушение стереотипа американского характера. Опыт исследования пьес Олби//Американский характер. Очерки культуры США. М., 1991.
Коваленко Г.В. «Кто боится Вирджинии Вульф?» Э. Олби в режиссуре автора//Проблемы театральности. Сб. трудов. СПб, 1993.
Коваленко Г.В. Парадоксы этнического театр: Драматургия Т.Д. Хуана//Американский характер. Очерки культуры США. М., 1995.
Коваленко Г. В. «Дети Юджина О'Нила»: Драматургия 80-х//Американский характер. Очерки культуры США. М., 1998.
Коренева М. Драматургия//Литература США в 70-е годы XX века. М., 1983.
Коренева М. Творчество Юджина О'Нила и пути американской драмы. М., 1990.
Кратч Дж. Американская драма//Литературная история США: В 3-х т. Т.3.М., 1979.
Лоу А. Мрачные пьесы Бродвея//Театр. 1979. N 11.
Ромм А.С. Американская драматургия первой половины XX века. Л., 1978.
Смирнов Б.А. Театр США XX века. Л., 1976.
Ступников И.В. Кэтрин Корнелл. Л., 1973.
Хассан И. После 1945 года//Литературная история США: В 3-х т. Т.3. М., 1979.
Цимбал И.С. От Юджина О'Нила к современной американской драме//Социальная тема в современном зарубежном

театре и кино. Л., 1976.

Цимбал И.С. Американские актеры первой половины XX века. Л., 1989.

Швыдкой М. Судьба одиноких комедиантов, или записки о современном зарубежном театре XX века. М., 1993.

Пьесы

Французские и бельгийские пьесы

Арто А. Кровавый фонтан // Бездна (Арс-Иетербург). СПб, 1992 (или-Антология французского сюрреализма. М., 1994).

Аполлинер Г. Груди Тиресия // Аполлинер Г. Эстетическая хирургия. СПб, 1999.

Витрак Р. Тайны любви // Антология французского сюрреализма. 20-ые гг. М., 1994.

Жироду Ж. Троянской войны не будет. Электра // Жироду Ж. Пьесы. М., 1981.

Кокто Ж. Орфей // Кокто Ж. Петух и Арлекин. СПб, 2000.

Кокто Ж. Человеческий голос // Иностранная литература. 1971. N 6.

Кокто Ж. Адская машина // Кокто Ж. В трех томах с рисунками автора. Т. 2. Театр. М., 2002.

Салакру А. Архипелаг Лемуар // Пьесы современной Франции. М., 1960.

Камю А. Калигула. Недоразумение // Камю А. Сочинения. В 5 т. Т. 1. Харьков, 1998.

Сартр Ж.-П. Мухи. Мертвые без погребения. За закрытыми дверями // Сартр Ж.-П. Философские пьесы. М. 1996.

Ануй Ж. Эвридика. Антигона. Жаворонок // Ануй Ж. Пьесы: В 2 т. М., 1969.

Ионеско Э. Лысая певица. М., 1990.

Ионеско Э. Носорог. Король умирает // Носорог. СПб., 1999.

Адамов А. Весна 71. М., 1968.

Беккет С. В ожидании Годо // Беккет С. Театр. СПб., 1999.

Беккет С. Счастливые дни // там же

Жене Ж. Служанки. Балкон // Театр Жана Жене. СПб, 2001.

Аррабаль Ф. Пикник // Театр парадокса. М., 1991.

Саган Ф. Загнанная лошадь. М., 1978.

Саган Ф. Сиреневое платье Валентины // Современная французская комедия. В 2 т. Т.1. М., 1989.

Дорэн Ф. Самая-самая // Там же. Т.2.

Ару Г. Лаура и Жаки // Там же. Т.1.

Кольтес Б.-М. Западная пристань. М., 1995.

Кроммелинк Ф. Великолепный рогоносец // Восемь бельгийских пьес. М. 1975.

Гельдерод М. де. Эскориал. Исход актера. Школа шутов // Гельдерод М. Театр. М., 1983.

Английские и ирландские пьесы

Моэм С. Круг // Моэм С. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. М., 1994.

Пристли Д.Б. Опасный поворот Время и семья Конвей // Пристли Д.Б. Избранное. М., 1987.

Пристли Д.Б. Скандальное происшествие с мистером Кеттлом и миссис Мун. М., 1958.

Элиот Т.С. Убийство в соборе. СПб, 1999.

Осборн Д. Оглянись во гневе. Комедиант // Осборн Д. Пьесы. М., 1978.

Уэскер А. И ко всему — картошка // Семь английских пьес. М., 1968.

Дилени Ш. Вкус меда // Там же.

Болт Д. Человек для любой поры // Там же.

Пинтер Г. Сторож. Пейзаж Коллекция // Пинтер Г.. Пьесы. СПб, 2006

Пинтер Г. Коллекция // Пинтер Г. Коллекция. М., 2006.

Килти Дж. Милый лжец. М., 1963.

Арден Дж. Пляска сержанта Масгрейва. Последнее прости Армстронга // Арден Дж. Пьесы. М, 1971.

Стоппард, Т. Розенкранц и Гильденстерн мертвы. Берег Утопии. // Пьесы. М., 2006

Стоппард Т. Аркадия // Иностранная литература. 1996. № 2

Макдонах, М. Человек-подушка и другие пьесы. М., 2008

О'Кейси Ш. Алые розы для меня Костер епископа // О'Кейси Ш. Пьесы. М., 1961.

Фрил Б. Молли Суини // Фрил Б. Нужен перевод. СПб, 2008.

Джойс Д. Изгнанники // Театр. 1991. N 12.

Немецкие пьесы

Кайзер Г. Газ. М.;Пг., 1923.

Кайзер Г. Коралл. Одесса, 1922.

Кайзер Г. С утра до полуночи. М.; Пг., 1923.

Газенклевер В. Люди // Современный запад. 1928. N 4.

Толлер Э. Гоп-ля, мы живем! (Любое издание)

Толлер Э. Человек-Масса. М., 1923.

Толлер Э. Эуген несчастный. Пг., 1923.

Брехт Б. Трехгрошевая опера. Мамаша Кура ж и ее дети. Жизнь Галилея. Добрый человек из Сезуана. Карьера Артуро Уи. Что тот солдат, что этот. Страх и отчаяние в третьей империи. Кавказский меловой круг // Брехт Б. Собр. соч.: В 5 т. М., 1963-1964.

Борхерт В. Снаружи перед дверью // Борхерт В. Избранное. М., 1977.

Вольф Ф. Профессор Мамлок // Вольф Ф. Пьесы. М., 1963.

Франк Л. Карл и Анна // Франк Л. Пьесы. М. 1972.

Фейхтвангер Л. Вдова Капет // Фейхтвангер Л. Пьесы. Л.;М., 1960.

Вайс П. Преследование и убийство Жана-Поля Марата, представленное труппой психиатрической лечебницы в Шарантоне под руководством маркиза де Сада (Марат-Сад). О том, как господин Макинпот от своих злосчастий избавился // Вайс П. Пьесы. М., 1981.

Вальзер М. Черный лебедь // Вальзер М. "Дуб и кролик" и другие пьесы. М., 1974.
Крец Ф.-К. Верхняя Австрия. Гнездо // Крец Ф.-К. "Гнездо" и другие пьесы. М., 1981.
Хакс П. Разговоры в семействе Штейн об отсутствующем господине фон Гете // Хакс П. Пьесы. М., 1979.
Мюллер Х. Гамлет-машина // Современная драматургия. 1993. №2.
Белль Г. Час ожидания // Белль Г. Город привычных лиц. М., 1964.
Вайзенборн Г. Потерянное лицо. М., 1959.
Хакс П. Мельник из Сан-Суси // Драматургия ГДР. М., 1975.
Штриттматер Э. Невеста голландца // Театр. 1961. N 3.
Брукнер Ф. Елизавета Английская // Брукнер Ф. Пьесы. М., 1973.
Хорват Э. Сказки Венского леса // Хорват Э. Пьесы. М., 1980.
Хохвельдер Ф. Невинный // Хохвельдер Ф. Пьесы. М., 1970.
Кафка Ф. Охранник sklepa // Бездна (Арс-Петербург). СПб, 1992.
Чокор Ф. По течению // Чокор Ф. Пьесы. М., 1978.
Дюрренматт Ф. Визит старой дамы. Физики // Дюрренматт Ф. Комедии. М., 1969.
Дюрренматт Ф. Играем Стриндберга // Иностранная литература. 1973. № 4.
Фриш М. Дон Жуан, или Любовь к геометрии // Фриш М. Пьесы. М., 1970.
Фриш М. Андорра // Театр. 1991. N 12.

Итальянские пьесы

Пиранделло Л. Лиола. Шесть персонажей в поисках автора. Генрих IV // Пиранделло Л. Пьесы. М., 1960.
Де Филиппо Э. Неаполь - город миллионеров. Филумена Мартурано // Де Филиппо Э. Театр. М., 1983.
Бетти У. Скандал во дворце правосудия // Современная итальянская пьеса: В 2 т. Т.1. М., 1973.
Фо Д. Не играйте с архангелами // Современная драматургия. 1986. N 1.
Вивiani P. Неаполитанская деревня. Последний уличный бродяга // Вивiani P. Пьесы. М., 1962.
Моравиа А. Беатриче Ченчи. М., 1957.
Дурси М. Бертольдо при дворе // Современная итальянская пьеса: В 2 т. Т. 1. М., 1973.
Збраджа Д. Роли М. Признания синьоры Эльвиры // Там же. Т.2.
Скуарцина Л. Девушка из Романьи. М., 1961.
Современная итальянская пьеса: В 2 т. Т.1. 1948-1956; Т.2. 1961-1966. М., 1973.

Американские (США) пьесы

О'Нил Ю. Любовь под вязами. Луна для пасынков судьбы // О'Нил Ю. Пьесы: В 2-х т. М., 1971.
О'Нил Ю. Траур - участь Электры. М., 1975.
О'Нил Ю. Курс на восток в Кардифф // Ю'Нил Т. Уильямс. Пьесы. М., 1985.
Андерсон М. Босоногий в Афинах. М., 1988.
Хеллман Л. Лисички // Хеллман Л. Пьесы. М.;Л., 1958.
Уайлдер Т. Наш городок. М., 1979.
Сароян У. Эй, кто-нибудь! // Сароян У. Путь вашей жизни. Пьесы. М., 1966.
Миллер А. Смерть коммивояжера // Миллер А. Пьесы. М., 1960.
Миллер А. После грехопадения // Театр. 1989. N 9.
Миллер А. Цена // Иностранная литература. 1968. N 6.
Хейворд Д. и Д. Порты и Бесс. Л.;М., 1961.
Хенсберри Л. Изюминка на солнце // Иностранная литература. 1959. № 11.
Хенсберри Л. Плакат на окне мистера Сиднея Брустайна // Иностранная литература. 1968. N3.
Болдуин Д. Блюз для мистера Чарли // Иностранная литература. 1964. N 11.
Гибсон У. Двое на качелях М., 1962.
Уильямс Т. Стекланный зверинец. Трамвай «Желание» Сладкоголосая птица юности. /любое издание)
Олби Э. Что случилось в зоопарке. Не боюсь Вирджинии Вульф // Олби Э. "Смерть Бесси Смит" и другие пьесы. М., 1967.
Олби Э. Американская мечта. Крошка Алиса // Современная драматургия. 1995. N 3-4.
Норман М. Спокойной ночи, мама! // Современная драматургия. 1990. № 2.
Кобурн Д. Игра в джин. М., 1980.
Шепард С. Истинный Запад // Театр. 1993. N 3.
Хуан Д. Дом спящих красавиц. Садизм и мазохизм // Драматург. 1995. № 5.
Мамет Д. Жизнь в театре // Современная драматургия. 1997. № 3.
Стейвис Б. Светильник, зажженный в полночь. М., 1980.
Копит А. Папа, бедный папа! Ты не вылезешь из шкапа. Ты повешен нашей мамой между платьем и пижамой // Современная драматургия. 1989. N2.
Шепард С. Где-то в Америке // Современная драматургия. 1990. N 2.
Американские театральные миниатюры. Л., 1960.
Падение города: Сб. американских радиопьес. М., 1974.
Свадьба на шоссе: Одноактные пьесы американских драматургов. М., 1976.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения |
|---|--|
| Аудитория универсальная | Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой |

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «История зарубежного театра» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению закономерностей развития театра; получить научно обоснованные представления об историческом развитии и современном состоянии актерского, режиссерского, постановочного искусства в театрах разных эпох и стран; усвоить принципы театроведческой историографии и методологии. Студенты должны также приобрести навыки работы с научно-исследовательской, критической, популяризаторской, мемуарной, журналистской и другой театроведческой литературой, приобрести широкую профессиональную эрудицию.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История русского театра

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра русского театра**
Учебный план 2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **7 ЗЕТ**

| | | |
|-------------------------|-----|----------------------------|
| Часов по учебному плану | 252 | Виды контроля в семестрах: |
| в том числе: | | зачет 1,4 |
| аудиторные занятия | 148 | экзамен 2,5 |
| самостоятельная | 20 | |
| часов на контроль | 84 | |

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, профессор Кулиш Анатолий Петрович

кандидат искусствоведения, профессор Пригожина Лариса Георгиевна

доктор искусствоведения, профессор Титова Галина Владимировна

кандидат искусствоведения, доцент Тильга Лидия Владимировна

кандидат искусствоведения, доцент Цимбалова Светлана Илларионовна

Рабочая программа дисциплины

История русского театра

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

составлена на основании учебного плана:

2022 Артист драматического театра и кино, очная. рхутвержденного

учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра русского театра

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2026 уч.гг.

Зав. кафедрой Чепуров Александр Анатольевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|---|---|
| 1 | Цель данного курса – создание фундаментальной базы исторического знания о театре у будущих актёров, выработка у них исторического подхода при осмыслении различного рода проблем театрального искусства. |
| 2 | Задачи: изучая данный курс, студенты должны познать закономерности исторического процесса, понять типологическую разницу театральных явлений различных эпох, приобрести навыки анализа театральных явлений. |

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| | |
|--|-------------------------------|
| Блок. Часть | Б1.О |
| Дисциплина «История русского театра» является теоретической основой профессиональной подготовки студентов. Освоение дисциплины находится во взаимодействии с дисциплинами «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История зарубежного театра», «История музыки». | |
| Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Эстетика». | |
| Требования к предварительной подготовке обучающегося: | |
| 1 | История русской литературы |
| 2 | История зарубежной литературы |
| 3 | История зарубежного театра |
| 4 | История музыки |
| Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: | |
| 1 | Эстетика |

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

| |
|--|
| 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 |
| 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 контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода искусства |
| ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

| | |
|---------------------|--|
| 3.1 Знать: | |
| 3.1.1 | Основные этапы развития отечественного театра и факты, имена, наиболее значительные для разных исторических эпох; классическую и современную драматургию |
| 3.2 Уметь: | |
| 3.2.1 | Оценивать достижения отечественного театра в контексте мировой художественной культуры; ориентироваться в эстетических концепциях театра на разных этапах, включая современный |
| 3.2.2 | Анализировать художественные феномены и социальные проблемы, представляющие русский театр в сквозном движении от истоков к современности |
| 3.3 Владеть: | |
| 3.3.1 | Понятийно-терминологическим аппаратом истории театра, корректно использовать его в анализе художественных явлений, принадлежащих разным эпохам и стилям |

| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) | | | |
|---|--|---------|-------|
| Код занятия | Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия | Семестр | Часов |
| | Раздел 1. От истоков до середины XIX века | | |
| 1.1 | Театральные элементы в русской народной культуре. /Лек/ | 1 | 1 |
| 1.2 | Создание театра при дворе Алексея Михайловича /Лек/ | 1 | 1 |
| 1.3 | Школьный театр /Лек/ | 1 | 1 |
| 1.4 | Театр городского населения /Лек/ | 1 | 1 |
| 1.5 | Развитие театральной культуры в России в первой половине XVIII в. /Лек/ | 1 | 1 |
| 1.6 | Формирование драматургии классицизма. А. П. Сумароков. /Лек/ | 1 | 2 |
| 1.7 | Создание русского национального театра. Ф. Г. Волков /Лек/ | 1 | 1 |
| 1.8 | Основные тенденции развития театра и драматургии последней трети XVIII в. /Лек/ | 1 | 1 |
| 1.9 | Театральное искусство конца XVIII – начала XIX веков /Лек/ | 1 | 1 |
| 1.10 | Трагедия первой четверти XIX века /Лек/ | 1 | 1 |
| 1.11 | Актерское искусство первой четверти XIX века /Лек/ | 1 | 2 |
| 1.12 | Комедия первой четверти XIX века /Лек/ | 1 | 2 |
| 1.13 | А. С. Пушкин (1799–1837) и театр /Лек/ | 1 | 2 |
| 1.14 | Театр второй четверти XIX века /Лек/ | 1 | 1 |
| 1.15 | Драматургия М. Ю. Лермонтова (1814–1841) /Лек/ | 1 | 1 |
| 1.16 | Трагические актеры второй четверти XIX века /Лек/ | 1 | 2 |
| 1.17 | Русский водевиль /Лек/ | 1 | 1 |
| 1.18 | Актеры водевиля /Лек/ | 1 | 2 |
| 1.19 | Н. В. Гоголь (1809–1852) и театр /Лек/ | 1 | 3 |
| 1.20 | Драматургия И. С. Тургенева (1818–1883) /Лек/ | 1 | 1 |
| 1.21 | Самостоятельная работа /Зачёт/ | 1 | 8 |
| | Раздел 2. Вторая половина XIX века | | |
| 2.1 | Актерское искусство в России в середине XIX века. /Лек/ | 2 | 6 |
| 2.2 | Драматургия второй половины XIX века и театр. /Лек/ | 2 | 6 |
| 2.3 | Драматургия А. К. Толстого (1817–1875) /Лек/ | 2 | 3 |
| 2.4 | М. Е. Салтыков-Щедрин (1826–1889) и театр /Лек/ | 2 | 3 |
| 2.5 | Драматургия А. В. Сухова-Кобылина (1817–1903) /Лек/ | 2 | 4 |
| 2.6 | Л. Н. Толстой (1828–1910) и театр /Лек/ | 2 | 4 |
| 2.7 | Актерское искусство второй половины XIX века /Лек/ | 2 | 6 |
| 2.8 | Самостоятельная работа /Ср/ | 2 | 4 |
| 2.9 | Самостоятельная подготовка /Экзамен/ | 2 | 36 |
| | Раздел 3. 1898–1923 | | |
| 3.1 | Становление искусства режиссуры и организация Московского Художественного театра /Лек/ | 3 | 1 |
| 3.2 | А. П. Чехов и сценическая методология МХТ /Лек/ | 3 | 3 |

| | | | |
|------|---|---|-----|
| 3.3 | Драматургия Г. Ибсена и Г. Гауптмана на сцене МХТ /Лек/ | 3 | 1 |
| 3.4 | М. Горький (1868–1936) и МХТ /Лек/ | 3 | 1 |
| 3.5 | Малый театр на рубеже XIX – XX вв. /Лек/ | 3 | 0,5 |
| 3.6 | Александринский театр на рубеже XIX – XX вв. /Лек/ | 3 | 0,5 |
| 3.7 | В. Ф. Комиссаржевская и проблема актерского театра на рубеже XIX – XX вв. /Лек/ | 3 | 2 |
| 3.8 | Театральный символизм /Лек/ | 3 | 2 |
| 3.9 | Московский Художественный театр: 1908–1917 /Лек/ | 3 | 2 |
| 3.10 | Начало студийного движения МХТ. Первая студия /Лек/ | 3 | 2 |
| 3.11 | Театральный традиционализм /Лек/ | 3 | 2 |
| 3.12 | Режиссура: 1907–1917 /Лек/ | 3 | 2 |
| 3.13 | Октябрьская революция и театр /Лек/ | 3 | 1 |
| 3.14 | Театр: 1917–1923 /Лек/ | 3 | 1 |
| 3.15 | МХАТ и его студии /Лек/ | 3 | 2 |
| 3.16 | Камерный театр: 1917–1922 /Лек/ | 3 | 1 |
| 3.17 | Театральная деятельность В. Э. Мейерхольда: 1917–1922 /Лек/ | 3 | 3 |
| 3.18 | Лозунг А. В. Луначарского «Назад к Островскому!» (1923) и начало нового этапа развития театра /Лек/ | 3 | 1 |
| 3.19 | Самостоятельная работа /Ср/ | 3 | 8 |
| | Раздел 4. 1923 – конец XX века | | |
| 4.1 | Театр середины — второй половины 1920-х годов /Лек/ | 4 | 1 |
| 4.2 | Малый театр /Лек/ | 4 | 1 |
| 4.3 | Академический театр драмы /Лек/ | 4 | 1 |
| 4.4 | Московский Художественный академический театр /Лек/ | 4 | 2 |
| 4.5 | Московский Художественный академический театр Второй /Лек/ | 4 | 3 |
| 4.6 | Театр имени Евг. Вахтангова /Лек/ | 4 | 2 |
| 4.7 | Камерный театр /Лек/ | 4 | 2 |
| 4.8 | Театр имени Вс. Мейерхольда (ТИМ, с 1926 г. ГосТИМ) /Лек/ | 4 | 3 |
| 4.9 | Театр 1930 х годов /Лек/ | 4 | 2 |
| 4.10 | М. Горький и театр 1930 х годов /Лек/ | 4 | 1 |
| 4.11 | Сценическая шекспириана 1930 х годов /Лек/ | 4 | 2 |
| 4.12 | МХАТ СССР им. М. Горького /Лек/ | 4 | 2 |
| 4.13 | Камерный театр /Лек/ | 4 | 2 |
| 4.14 | Театр имени Вс. Мейерхольда /Лек/ | 4 | 2 |
| 4.15 | Ленинградский театр Комедии /Лек/ | 4 | 2 |
| 4.16 | Театр в годы Великой Отечественной войны /Лек/ | 4 | 2 |
| 4.17 | Театр второй половины 1940 – начала 1950-х годов /Лек/ | 4 | 2 |
| 4.18 | Самостоятельная подготовка /Зачёт/ | 4 | 4 |
| 4.19 | Театральная «оттепель» 1950-х годов /Лек/ | 5 | 2 |

| | | | |
|-------------|--|---|-----------|
| 4.20 | Молодая режиссура /Лек/ | 5 | 2 |
| 4.21 | Г.А. Товстоногов (1913–1989) и Большой драматический театр им. М. Горького /Лек/ | 5 | 4 |
| 4.22 | Театр 1960-х годов /Лек/ | 5 | 2 |
| 4.23 | Современная пьеса на сцене театра 1960 х годов /Лек/ | 5 | 2 |
| 4.24 | Классика на сцене театра 1960 х годов /Лек/ | 5 | 4 |
| 4.25 | Ю.П. Любимов и Театр драмы и комедии на Таганке /Лек/ | 5 | 4 |
| 4.26 | Театр 1970 — первой половины 1980 х годов /Лек/ | 5 | 4 |
| 4.27 | Театр второй половины 1980 х — 1990-х годов /Лек/ | 5 | 4 |
| 4.28 | Самостоятельная работа /Ср/ | 5 | 8 |
| 4.29 | Самостоятельная подготовка /Экзамен/ | 5 | 36 |

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету (1 семестр):

Раздел 1. От истоков до середины XIX века.

1. Зрелищные и игровые элементы в русской народной культуре. Скоморошество. Церковные действа.
2. Придворные развлечения. Потешные палаты. «Комедийная хоромина» царя Алексея Михайловича (1672 – 1676).
3. Первая половина XVIII в.: формирование массовой зрелищной культуры. Театрализованные и собственно театральные опыты Петра I. Школьный театр. «Охочие комедианты». Устная народная драма. Иностранцы-гастролеры.
4. Учреждение национального театра на постоянной профессиональной основе. А. П. Сумароков — его первый руководитель и драматург. Ф. Г. Волков — «первый русского театра комедиант». Формирование театральной эстетики русского классицизма.
5. Театр в эпоху просвещенного абсолютизма Екатерины II (1762 – 1796). Д. И. Фонвизин и первые постановки его пьес.
6. Трагедия и комедия последней трети XVIII в. Появление новых жанров. «Мещанская драма», «слезная комедия», комическая опера.
7. Сентиментализм на сцене рубежа XVIII – XIX вв. Смена актерских поколений. И.А. Дмитриевский — «распространитель сценического искусства». Новые средства театральной выразительности. Декорационные и постановочные эффекты. «Великолепный спектакль».
8. Драматургия В. А. Озерова и «неоклассицистская» трагедия первой четверти XIX века. А.С. Яковлев. Е.С. Семенова.
9. Комедия первой четверти XIX века: от И.А. Крылова до А.С. Грибоедова.
10. А. С. Пушкин — драматург и теоретик театра.
11. Романтизм и русская сцена 1830-х годов. В.А. Каратыгин и П.С. Мочалов.
12. Драматургия М.Ю. Лермонтова.
13. Водевиль и его актеры: В.Н. Асенкова, Н.О. Дюр, В.И. Живокини, Самойловы.
14. Н.В. Гоголь и театр.
15. «Натуральная школа» и русская сцена 1840 х гг.
16. Театр И.С. Тургенева.
17. Формирование основных принципов русской актерской школы. М.С. Щепкин. А.Е. Мартынов.

Вопросы к экзамену (2 семестр):

Раздел 2. Вторая половина XIX века.

1. Театр А.Н. Островского — общая характеристика. Начало творческого пути.
2. «Гроза»: первые критические отзывы и постановки.
3. Сатирическая драматургия конца 1850 – 1870-х гг. А.Н. Островский. М.Е. Салтыков-Щедрин, А.В. Сухово-Кобылин.
4. Историческая пьеса конца 1850 – 1870-х гг. А. Н. Островский. А. К. Толстой. Постановочная культура сценического воплощения.
5. Актерское искусство 1850 – 1870-х гг. П. М. Садовский. П. В. Васильев. В.В. Самойлов.
6. Новые темы и жанры в творчестве А. Н. Островского конца 1870 — первой половины 1880-х гг.
7. Театральная реформа 1882 г. Организационно-творческие принципы театральной жизни 1880-1890 гг.
8. Л.Н. Толстой и театр.
9. Классические традиции и современный «массовый» репертуар последней четверти XIX века.
10. Малый театр 1880 – 1890-х гг.
11. Г.Н. Федотова. М.Н. Ермолова.
12. А.П. Ленский. А.И. Южин.
13. Александринский театр 1880 – 1890-х гг.
14. К. А. Варламов. В.Н. Давыдов.
15. М. Г. Савина. П.А. Стрепетова.
16. Итоги развития русского дорежиссерского театра.

Вопросы к зачету (4 семестр):

Раздел 3. 1898 – 1923.

1. Предпосылки возникновения режиссуры и организация МХТ. К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко.
2. Открытие МХТ. Спектакль «Царь Федор Иоаннович» и «историко-бытовая линия» МХТ.
3. А. П. Чехов и театр. «Чайка» в Александринском театре и МХТ.
4. Спектакль МХТ «Три сестры».
5. М. Горький и МХТ. Спектакль «На дне».
6. Малый и Александринский театры на рубеже XIX – XX вв.
7. В. Ф. Комиссаржевская и проблема актерского театра на рубеже XIX – XX вв. Театр В. Ф. Комиссаржевской в Пассаже.
8. Театральные идеи русского символизма и Театр-студия на Поварской.
9. Театр В. Ф. Комиссаржевской на Офицерской. В. Э. Мейерхольд и формирование методологии Условного театра.
10. А. А. Блок и театр. Спектакль театра на Офицерской «Балаганчик».
11. «Жизнь Человека»: спектакли театра на Офицерской и МХТ.
12. Символистские опыты К. С. Станиславского.
13. Режиссура В. И. Немировича-Данченко: поиски психологической трагедии.
14. Спектакль МХТ «Братья Карамазовы» и проблема инсценирования прозы Ф. М. Достоевского.
15. Становление «системы» Станиславского. Спектакль МХТ «Месяц в деревне». «Гамлет»: Э. Г. Крэг и «система» Станиславского.
16. МХТ: 1911 – 1917.
17. Организация Первой студии МХТ: этические и эстетические установки. Спектакль «Сверчок на печи».
18. Традиционализм на русской сцене.

19. В. Э. Мейерхольд в Александринском театре. Спектакль «Маскарад».
20. Н. Н. Евреинов — теоретик и режиссер.
21. Идея синтетического театра в режиссуре 1910 х гг. Ф. Ф. Комиссаржевский. К. А. Марджанов и Свободный театр.
22. А. Я. Таиров. Первые сезоны Камерного театра. Программа «театрализации театра»
23. Октябрьская революция и театр. Реорганизация театрального дела.
24. Театрально-эстетическая концепция Пролеткульта.
25. Петроградская «Мистерия-буфф» В. В. Маяковского и В. Э. Мейерхольда.
26. Малый и бывший Александринский театры: 1917 – 1923.
27. Организация БДТ и его первые сезоны.
28. МХАТ: 1917 – 1921. Спектакль «Ревизор»: М. А. Чехов — Хлестаков.
29. Первая студия МХАТ. Е. Б. Вахтангов и М. А. Чехов. Спектакль «Эрик XIV».
30. Театральная деятельность Е. Б. Вахтангова: 1918 – 1922.
31. Камерный театр: 1917 – 1922. Реализация установки на «чистый» сценический жанр.
32. «Театральный Октябрь» и Театр РСФСР Первый. Спектакль «Зори».
33. Начало ТИМа. Конструктивизм и биомеханика. Спектакль Театра актера «Великодушный рогоносец».
34. Итоги театрального двадцатипятилетия 1898 – 1923 гг. и начало нового этапа развития театра.

Вопросы к экзамену (5 семестр):

Раздел 4. 1923 – конец XX века.

1. Основные тенденции театрального процесса 1920 х годов.
2. Организация ТИМа. Спектакли-политобозрения.
3. Спектакль ТИМа «Лес».
4. Спектакль ТИМа «Мандат».
5. Спектакли ГосТИМа «Ревизор» и «Горе уму». «Курс на трагедию». «Музыкальный реализм».
6. М. А. Чехов и МХАТ Второй.
7. Спектакль МХАТ Второго «Гамлет».
8. Спектакль МХАТ Второго «Блоха»
9. А. Д. Попов в Студии и Театре им. Евг. Вахтангова.
10. Камерный театр: 1923 – 1930. Сценическая трилогия по драматургии Ю. О'Нила.
11. МХАТ: 1924 – 1930. Актерские поколения «дедов» и «внуков». Репертуарные и стилистические поиски.
12. Спектакль МХАТ «Горячее сердце».
13. М. А. Булгаков и МХАТ. Спектакль «Дни Турбиных».
14. Театральная политика советской власти в 1930 е годы.
15. К. С. Станиславский в работе над «Системой». «Метод физических действий».
16. М. Горький и театр 1930 х годов. Горьковский театральный канон.
17. В. И. Немирович-Данченко и МХАТ в 1930 е годы. Спектакль «Три сестры» (1940).
18. Сценическая шекспириана 1930 х годов.
19. Спектакль ГосЕТа «Король Лир».
20. Спектакль Театра им. Евг. Вахтангова «Гамлет».
21. Н. П. Акимов в Ленинградском Театре Комедии (1935 – 1940).
22. Камерный театр в 1930 е годы. Спектакль «Оптимистическая трагедия».
23. ГосТИМ в 1930 е годы. Спектакль «Дама с камелиями».
24. Театр 1940 х — начала 1950 х годов. А. М. Лобанов.
25. Театральная «оттепель» 1950 х годов и режиссура «старшего» поколения.
26. Молодая режиссура 1950 х годов и наследие Станиславского: А. В. Эфрос в ЦДТ, О. Н. Ефремов и Театр-студия «Современник».
27. Г. А. Товстоногов и БДТ второй половины 1950 х годов. Спектакль «Идиот».
28. «Пять вечеров»: спектакли БДТ и «Современника».
29. «Современник» в 1960 е годы.
30. Режиссура А. В. Эфроса 1960 х годов.
31. Классика на сцене БДТ 1960 х годов.
32. «Три сестры»: спектакли БДТ и Театра на Малой Бронной.
33. Ю. П. Любимов и Театр на Таганке. Спектакль «Добрый человек из Сезуана».
34. Театр 1970 х — первой половины 1980 х годов: синтез сценических традиций в различных режиссерских системах.
35. БДТ в 1970 е годы. Спектакль «История лошади».
36. Музыкальные спектакли на драматических сценах 1970 х годов.
37. «Театр Эфроса» в Театре на Малой Бронной (1970 е годы).
38. Спектакль Театра на Таганке «Вишневый сад»: актер в разных режиссерских системах.
39. Шекспировские спектакли А. В. Эфроса и Ю. П. Любимова.
40. Инсценирование прозы в Театре на Таганке 1970 х годов.
41. Режиссура М. А. Захарова и проблема синтетического актера. Спектакль Театра им. Ленинского комсомола «Юнона и Авось».
42. «Иванов»: спектакли Театра им. Ленинского комсомола и МХАТ.
43. А. А. Васильев в Театре им. К. С. Станиславского: психологический метод и игровое начало.
44. Проблемы режиссуры 1980-х – 1990-х годов.
45. Театр-лаборатория А.А. Васильева «Школа драматического искусства».
46. Режиссура П.Н. Фоменко.
47. Режиссура Л.А. Додина.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебники и учебные пособия (основная литература):

1. Аникст А.А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. М., 1972.
2. Асеев Б.Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века. М., 1977.
3. Давыдова М.В. Очерки истории русского театрально-декорационного искусства XVIII – начала XX века. М., 1974.
4. Данилов С.С. Очерки по истории русского драматического театра. М.; Л., 1948.
5. Данилов С.С. Русский драматический театр XIX века. Т. 1. Первая половина XIX века. Л.; М., 1957.
6. Данилов С.С., Португалова М.Г. Русский драматический театр XIX века. Т. 2. Вторая половина XIX века. Л.; М., 1974.
7. Зограф Н.Г. Малый театр второй половины XIX века. М., 1960.
8. История русского драматического театра от его истоков до конца XX века. М., 2005.
9. История русского драматического театра от истоков до конца XIX века. М., 2005.
10. История русского драматического театра: В 7 т. М., 1977 – 1987. Т. 1–6.
11. История русской драматургии: XVII – первая половина XIX. Л., 1982.
12. История русской драматургии: вторая половина XIX века – начало XX века (до 1917 года). Л., 1987.
13. Петровская И., Сомина В. Театральный Петербург: Начало XVIII века – Октябрь 1917 года: Обзорение-путеводитель. СПб, 1994.
14. Сыркина Ф.Я., Костина Е.М. Русское театрально-декорационное искусство. М., 1978.
15. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца XVIII – первой половины XIX веков. СПб, 2005.
16. Театральные термины и понятия: Материалы к словарю. Вып. 1. Спб., 2005. Вып. 2. Спб., 2010.

1 раздел.

Основная литература:

1. Русская народная драма. Царь Максимилиан.
2. Сумароков А.П. Димитрий Самозванец.
3. Фонвизин Д.И. Бригадир. Недоросль.
4. Крылов И.А. Подшипа (Трумф). Модная лавка.
5. Озеров В.А. Фингал.
6. Шаховской А.А., Хмельницкий Н.И., Грибоедов А.С. Своя семья, или Замужняя невеста.
7. Грибоедов А.С. Горе от ума.
8. Пушкин А.С. Борис Годунов. Скупой рыцарь. Моцарт и Сальери. Каменный гость. Пир во время чумы.
9. Лермонтов М.Ю. Маскарад.
10. Гоголь Н.В. Ревизор. Женидьба. Игроки.
11. Тургенев И.С. Нахлебник. Месяц в деревне.
12. Ленский Д.Т. Лев Гурыч Синичкин.
13. Белинский В. Г. И мое мнение об игре г. Каратыгина. «Гамлет», драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета.
14. Пушкин А. С. Мои замечания об русском театре. О народной драме и драме «Марфа Посадница».
15. Гоголь Н. В. Петербургские записки 1836 года. О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности.

Дополнительная литература:

1. Актеры – легенды Петербурга. СПб, 2004.
2. Алперс Б. В. Театр Мочалова и Щепкина. М., 1979.
3. Альтшуллер А. Я. Театр прославленных мастеров: Очерки истории Александринской сцены. Л., 1968.
4. Владимирова Н. Б., Романова Г. А. Любимцы Мельпомены. В. Каратыгин. П. Мочалов. СПб, 1999.
5. Ф. Г. Волков и русский театр его времени. М., 1953.
6. Золотницкая Т. Д. Мартынов. Л., 1988.
7. Каратыгин П. А. Записки. Л., 1970.
8. Куликова К. Ф. Алексей Яковлев. Л., 1977.
9. Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – нач. XIX века). СПб, 1994.
10. Марков П. А. Эпоха накануне Малого театра. Малый театр тридцатых и сороковых годов XIX века (период Мочалов — Щепкин). Малый театр и его актер // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1974. Т. 1.
11. Медведева И. Н. Екатерина Семенова: Жизнь и творчество трагической актрисы. М., 1964.
12. Михаил Семенович Щепкин. Жизнь и творчество. В 2 т. М., 1984.
13. П. С. Мочалов: Заметки о театре, письма, стихи, пьесы. Современники о П. С. Мочалове. М., 1953.
14. Старикова Л. М. Театральная жизнь старинной Москвы. Эпоха. Быт. Нравы. М., 1986.
15. Старинные театры России: XVIII – первая четверть XIX века. М., 1993.
16. Сюжеты Александринской сцены: Рассказы об актерах. СПб, 2006.

2 раздел.

Основная литература:

1. Островский А. Н. Свои люди — сочтемся. Бедность не порок. Доходное место. Гроза. Трилогия о Бальзаминоме: Праздничный сон до обеда; Свои собаки грызутся – чужая не приставай; За чем пойдешь, то и найдешь (Женидьба Бальзаминова). На всякого мудреца довольно простоты. Горячее сердце. Бешеные деньги. Лес. Волки и овцы. Бесприданница. Таланты и поклонники. Без вины виноватые.
2. Салтыков-Щедрин М. Е. Смерть Пазухина. Тени.
3. Сухово-Кобылин А. В. Свадьба Кречинского. Дело. Смерть Тарелкина.

4. Толстой А. К. Царь Федор Иоаннович.
5. Толстой Л. Н. Власть тьмы. Живой труп.
6. Григорьев А. А. После «Грозы» Островского. Письма к И. С. Тургеневу.
7. Добролюбов Н. А. Темное царство. Луч света в темном царстве.

Дополнительная литература:

1. Актеры – легенды Петербурга. СПб, 2004.
2. Березарк И. Б. Василий Васильевич Самойлов. Л., 1948.
3. Брянский А. М. Владимир Николаевич Давыдов. 1849 – 1925. Жизнь и творчество. Л.; М., 1939.
4. Дурылин С. Н. Мария Николаевна Ермолова, 1853 – 1928: Очерк жизни и творчества. М., 1952.
5. Зограф Н. Г. Александр Павлович Ленский. М., 1955.
6. Кара С. С. Варламов. Л., 1969.
7. Костелянец Б. О. «Бесприданница» А. Н. Островского. Л., 1982.
8. Кугель А. Р. Театральные портреты. Л., 1967.
9. Лакшин В. Я. А. Н. Островский. М., 1982.
10. А. Н. Островский в воспоминаниях современников. М., 1966.
11. Пажитнов Л. Н. А. П. Ленский. М., 1988.
12. Полякова Е. И. Театр Льва Толстого. М., 1978.
13. Полякова Е. И. Садовские. М., 1986.
14. Рудницкий К. Л. А. В. Сухово-Кобылин: Очерк жизни и творчества. М., 1957.
15. Савина М. Г. Горести и скитания. Л.; М., 1961.
16. Светаева М. Г. Мария Гавриловна Савина. М., 1988.
18. Сюжеты Александринской сцены: Рассказы об актерах. СПб, 2006.
19. Шнейдерман И. И. Мария Гавриловна Савина. Л., М., 1956.
20. Щепкина-Куперник Т. Ермолова. М., 1983.
21. Юрьев Ю. М. Записки: В 2 т. Л.; М., 1963.

3 раздел.

Основная литература:

1. Андреев Л. Н. Анатэма. Жизнь Человека. Тот, кто получает пощечины.
2. Блок А. А. Балаганчик. Незнакомка. Роза и крест.
3. Горький М. Васса Железнова (первый вариант). Варвары. Мещане. На дне.
4. Маяковский В. В. Мистерия-буфф (две редакции).
5. Чехов А. П. Вишневый сад. Дядя Ваня. Иванов. Медведь. Предложение. Свадьба. Три сестры. Чайка. Юбилей.
6. Евгений Вахтангов: Сборник. М., 1984.
7. Мейерхольд В. Э. Балаган (1912) // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968. Ч. 1.
8. Мейерхольд В. Э. К истории и технике театра // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968. Ч. 1.
9. Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве // Станиславский К. С. Собр. соч.: В 9 т. М., 1988. Т. 1.
10. Таиров А. Я. Записки режиссера // Таиров А. Я. О театре. М., 1970.
11. Чехов М. А. Путь актера // Чехов М. А. Литературное наследие: В 2 т. М., 1995. Т. 1.
12. Чехов М. А. О системе Станиславского; О работе актера над собой. По системе Станиславского // Чехов М. А. Литературное наследие: В 2 т. М., 1995. Т. 2.
13. Марков П. А. Новейшие театральные течения; Первая студия МХТ (Сулержицкий — Вахтангов — Чехов) // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1974. Т. 1.
14. Рудницкий К. Л. Русское режиссерское искусство: 1898 – 1907. М.: Наука, 1989.
15. Рудницкий К. Л. Русское режиссерское искусство: 1908 – 1917. М.: Наука, 1990.

Дополнительная литература:

1. Андреев Л. Н. Письма о театре // Собр. соч.: В 6 т. М., 1996. Т. 6.
2. Евреинов Н. Н. Демон театральности. М.; СПб., 2002.
3. Ильинский И. В. Сам о себе. М., 1984.
4. Комиссаржевская В. Ф. Письма актрисы. Воспоминания о ней. Материалы. Л.; М., 1964.
5. Коонен А. Г. Страницы жизни. М., 1975.
6. Маяковский В. В. Театр и кино: В 2 т. М., 1954.
7. Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968.
8. Мейерхольд В. Э., Бебутов В. М., Аксенов И. А. Амплуа актера. М., 1922.
9. Немирович-Данченко В. И. Из прошлого // Немирович-Данченко В. И. Рождение театра. М., 1989.
10. Станиславский К. С. Статьи. Речи. Воспоминания. Художественные записки // Собр. соч.: В 9 т. М., 1993. Т. 5. Кн. 1, 2.
11. Станиславский К. С. Статьи. Речи. Отклики. Заметки. Воспоминания: 1917 – 1938; Интервью и беседы: 1896 – 1937 // Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 6.
12. Сулержицкий Л. А. Повести и рассказы. Статьи и заметки о театре. Переписка. Воспоминания о Л. А. Сулержицком. М., 1970.
13. Таиров А. Я. О театре. М., 1970.
14. Творческое наследие Мейерхольда. М., 1978.
15. Теляковский В. А. Воспоминания. Л.; М., 1965.
16. Чехов М. А. Литературное наследие: В 2 т. М., 1995.
17. Юрьев Ю. М. Записки: В 2 т. Л.; М., 1963.
18. Алперс Б. В. Годы артистических странствий Станиславского; Комиссаржевская; Театр социальной маски // Алперс Б. В. Театральные очерки: В 2 т. М., 1977. Т. 1.
19. Алперс Б. В. Искания новой сцены; О Чехове; О Станиславском; О Мейерхольде // Алперс Б. В. Искания новой сцены. М., 1985.

20. Бачелис Т. И. Московский «Гамлет» // Бачелис Т. И. Шекспир и Крэг. М., 1983.
21. Берковский Н. Я. Чехов: от рассказов и повестей к драматургии; Станиславский и эстетика театра; Таиров и Камерный театр // Берковский Н. Я. Литература и театр: Статьи разных лет. М., 1969.
23. Встречи с Мейерхольдом: Сборник воспоминаний. М., 1967.
24. Гвоздев А. А. Театральная критика. Л., 1986.
25. Гладков А. К. Мейерхольд: В 2 т. М., 1990.
26. Гугушвили Э. Н. Котэ Марджанишвили. М., 1979.
27. Державин К. Н. Книга о Камерном театре: 1914 – 1934. Л., 1934
28. Джурова Т.С. Концепция театральности в творчестве Н.Н.Евреинова. Спб., 2010.
29. Зингерман Б. И. Театр Чехова и его мировое значение. М., 1988.
30. Золотницкий Д. И. Зори театрального Октября. Л., 1976.
31. Иванов В. В. Русские сезоны театра Габима. М., 1999. (Глава «Экстатический театр Евгения Вахтангова»).
32. Камерный театр и его художники. М., 1934.
33. Кугель А. Р. Театральные портреты. Л., 1967.
34. Марков П. А. Из лекций о предреволюционном театре; Из лекции о Вахтангове; В ТЕО Наркомпроса; Рассказ об одном сезоне (1918/91); Советский театр: Главы из книги // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1974. Т. 1.
35. Марков П. А. Театральные портреты // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1975. Т. 2.
36. Мейерхольд в русской театральной критике: 1898 – 1918. М., 1997.
37. Мейерхольд в русской театральной критике: 1920 – 1938. М., 2000.
38. Мейерхольд и художники: Альбом. М., 1995.
39. Мейерхольд: К истории творческого метода: Публикации, статьи. СПб., 1998.
40. Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1898 – 1905. М., 2005.
41. Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1906 – 1918. М., 2007.
42. Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1918 – 1943. М., 2009. Кн. 1.
43. Пожарская М. Н. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX – начала XX века. М., 1970.
44. Русское актерское искусство XX века. Вып. I. СПб., 1992.
45. Рыбакова Ю.П. Комиссаржевская. М., 197
46. Смирнов-Несвицкий Ю. А. Вахтангов. Л., 1987.
47. Соловьева И.Н. Немирович-Данченко. М., 1979
48. Спектакли XX века. М., 2004.
49. Старк Э.А. Старинный театр. Пг., 1922.
50. Титова Г.В. Мейерхольд и Комиссаржевская: Модерн на пути к Условному театру. СПб, 2006.
51. Титова Г.В. Творческий театр и театральный конструктивизм. СПб., 1995.
52. Тихвинская Л.И. Повседневная жизнь театральной богемы серебряного века: Кабаре и театр миниатюр в России: 1908 – 1917. М., 2005.
53. Чепуров А.А. А.П.Чехов и Александринский театр: 1889 – 1902. Спб., 2006.

4 раздел.

Основная литература:

1. Арбузов А. Н. Таня. Жестокие игры.
2. Бабель И. Э. Закат.
3. Булгаков М. А. Дни Турбиных. Зойкина квартира. Бег. Кабала святош (Мольер).
4. Вампилов А. В. Старший сын. Утиная охота. Прошлым летом в Чулимске.
5. Вишневский В. В. Оптимистическая трагедия.
6. Володин А. А. Пять вечеров. Старшая сестра. Назначение.
7. Горький М. Егор Булычов и другие.
8. Маяковский В. В. Клоп. Баня.
9. Олеша Ю. К. Заговор чувств.
10. Петрушевская Л.С. Три девушки в голубом. Уроки музыки.
11. Радзинский Э.С. Снимается кино. Спортивные сцены 1981 года. Театр времен Нерона и Сенеки.
12. Розов В.С. В добрый час! В поисках радости. Традиционный сбор.
13. Рошин М.М. Старый Новый год.
14. Садур Н. Панночка. Чудная баба.
15. Славкин В.И. Взрослая дочь молодого человека. Серсо.
16. Шварц Е.Л. Голый король. Тень. Дракон. Обыкновенное чудо.
17. Эрдман Н.Р. Мандат. Самоубийца.
18. Акимов Н.П. О постановке «Гамлета» в Театре им. Вахтангова // Акимов Н. П. Театральное наследие: В 2 т. Л., 1978. Т. 2.
19. Мейерхольд В. Э. «Лес»; «Ревизор»; «Горе уму» (первая сценическая редакция); «Дама с камелиями» // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968. Ч. 2.
20. Михоэлс С.М. Моя работа над «Королем Лиром» Шекспира // Михоэлс С. М. Статьи, беседы, речи. Статьи и воспоминания о Михоэлсе. М., 1981.
21. Станиславский К.С. Искусство актера и режиссера // Станиславский К. С. Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 6.
22. Товстоногов Г.А. О профессии режиссера; О природе чувств // Товстоногов Г. А. Зеркало сцены: В 2 кн. Л., 1984.
23. Алперс Б.В. Творческий путь МХАТ Второго; Дневник театрального критика // Алперс Б. В. Театральные очерки: В 2 т. М., 1977. Т. 2.
24. Алперс Б.В. Театр социальной маски // Алперс Б. В. Театральные очерки: В 2 т. М., 1977. Т. 1.
25. Марков П.А. О Любимове // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1977. Т. 4.
26. Рудницкий К.Л. Режиссер Мейерхольд. М., 1969.
27. Юзовский Ю. Шекспировская тетрадь; Из критического дневника // Юзовский Ю. О театре и драме: В 2 т. М., 1982. Т. 1, 2.

Дополнительная литература:

1. Акимов Н. П. Театральное наследие: В 2 т. Л., 1978.
2. Захаров М. А. Контакты на разных уровнях. М., 1988.
3. Ильинский И. В. Сам о себе. М., 1984.
4. Мейерхольд репетирует: В 2 т. М., 1993.
5. Михоэлс С. М. Статьи, беседы, речи. Статьи и воспоминания о Михоэлсе. М., 1981.
6. Немирович-Данченко В. И. Рождение театра. М., 1989.
7. Таиров А. Я. О театре. М., 1970.
8. Товстоногов Г. А. Зеркало сцены: В 2 кн. Л., 1984.
9. Чехов М. А. Литературное наследие: В 2 т. М., 1995.
10. Эфрос А.В. Избранные произведения: В 4т. М., 1993.
11. Юрский С.Ю. Кто держит паузу. М., 1989.
12. Алперс Б.В. Из очерка о Художественном театре 1920 х годов // Алперс Б.В. Искания новой сцены. М., 1985.
13. Берковский Н.Я. Таиров и Камерный театр; «Идиот», поставленный Г.А. Товстоноговым // Берковский Н.Я. Литература и театр: Статьи разных лет. М., 1969.
14. Бирман С.Г. Судьбой дарованные встречи. М., 1971.
15. Богданова П.Б. Логика перемен. Анатолий Васильев: между прошлым и будущим. М. 2007.
16. Виленкин В. Я. Вл. И. Немирович-Данченко: Очерк жизни и творчества. Л., 1941.
17. Волков Н. Д. Театральные вечера. М., 1966.
18. Встречи с Мейерхольдом: Сб. воспоминаний. М., 1967.
19. Гаевский В. М. Флейта Гамлета: Образы современного театра. М., 1990.
20. Галендеев В.Н. Метод и школа Льва Додина. Спб., 2004.
21. Гарин Э. П. С Мейерхольдом. М., 1974.
22. Гвоздев А. А. Театральная критика Л., 1987.
23. Гладков А. К. Мейерхольд: В 2 т. М., 1990.
24. Демидова А.С. Бегущая строка памяти. М., 2003.
25. Золотницкий Д. И. Будни и праздники театрального Октября. Л., 1978.
26. Зоркая Н. М. Алексей Попов. М., 1983.
27. Камерный театр и его художники. М., 1934.
28. Коонен А.Г. Страницы жизни. М., 1975.
29. Кречетова Р.П. Трое: Любимов. Боровский. Высоцкий. М., 2005.
30. Крымова Н.А. Имена: Избр. Соч.: В 4 т. М., 2005 – 2008.
31. Мальцева О.Н. Поэтический театр Юрия Любимова. СПб., 1999.
32. Мальцева О.Н. Театр Эймунтаса Някрошюса: Поэтика. М., 2013.
33. Марков П.А. В Художественном театре: Книга завлита. М., 1975.
34. Марков П.А. Дневник театрального критика // Марков П.А. О театре: В 4 т. М., 1976, 1977. Т. 3, 4.
35. Марков П.А. Театральные портреты // Марков П.А. О театре: В 4 т. М., 1974. Т. 2.
36. Мейерхольд в русской театральной критике: 1920 – 1938. М., 2000.
37. Мейерхольд и художники: Альбом. М., 1995.
38. Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1918 – 1943. М., 2009. Кн. 1.
39. Премьеры Товстоногова. М., 1994.
40. Режиссерское искусство А.Я. Таирова: К 100 летию со дня рождения: Сб. статей. М., 1987.
41. Режиссура: взгляд из конца века. СПб, 2005.
42. Режиссура: от Б до Ю: Разговоры на рубеже веков. Вып.1. М., 1999. Вып.2. М., 2002.
43. Рудницкий К.Л. Спектакли разных лет. М., 1974.
44. Рудницкий К.Л. Театральные сюжеты. М., 1990.
45. Русское актерское искусство XX века. Вып. I. СПб, 1992.
46. Русское актерское искусство XX века. Вып. 2 - 3. СПб, 2002.
47. Русское актёрское искусство XX века. Вып.4. Спб., 2013.
48. Сбоева С.Г. Таиров: Европа и Америка: Зарубежные гастроли Московского Камерного театра: 1923 – 1930. М., 2010.
49. Свободин А.П. Театральная площадь. М., 1981.
50. Сергеев А.В. Циркизация театра: от традиционализма к футуризму. СПб. 2008.
51. Смелянский А.М. Михаил Булгаков в Художественном театре. М., 1989.
52. Смелянский А.М. Наши собеседники: Русская классическая драматургия на сцене советского театра 70 х годов. М., 1981.
53. Смелянский А.М. Предлагаемые обстоятельства: Из жизни русского театра второй половины XX века. М., 1999.
54. Соловьёва И.Н. МХАТ Второй: Опыт восстановления биографии. М., 2010.
55. Соловьёва И.Н. Художественный театр: Жизнь и приключения идеи. М., 2007.
56. Сулимов М.В. Режиссёр наедине с пьесой. Спб., 2013.
57. Театр Анатолия Эфроса: Воспоминания. Статьи. М., 2000.
58. Туровская М.И. Бабанова: Легенда и биография. М., 1981.
59. Туровская М.И. Памяти текущего мгновения... М., 1987.
60. Фокин В.В. Беседы о профессии. Спб., 2006.
61. Цимбал С.Л. Разные театральные времена. Л., 1969.
62. Шверубович В.В. О старом Художественном театре. М., 1990.
63. Юзовский Ю. О театре и драме: В 2 т. М., 1982.
64. Янковский М.О. Ленинградский театр Комедии. Л., 1968.
65. Яковлева О.М. Если бы знать...М., 2008.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.teatr-lib.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
4. Библиотека МХАТ им. А.П. Чехова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
5. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
6. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
7. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения |
|---|--|
| Аудитория универсальная. Занятия лекционного типа | Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой |

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, указанных в настоящей программе.

Для успешного и полного освоения дисциплины «История русского театра» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению основной и дополнительной литературы, в особенности — пьес.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых постулатов с конкретными спектаклями.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История зарубежного ИЗО

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра литературы и искусства**
Учебный план 2022 Артист драматического театра и кино, очная.p1x
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

| | | |
|-------------------------|-----|----------------------------|
| Часов по учебному плану | 108 | Виды контроля в семестрах: |
| в том числе: | | экзамен 5 |
| аудиторные занятия | 60 | |
| самостоятельная | 12 | |
| часов на контроль | 36 | |

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения Громов Николай Николаевич

б/с, старший преподаватель Филиппова Светлана Юрьевна

Рабочая программа дисциплины

История зарубежного ИЗО

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

составлена на основании учебного плана:

2022 Артист драматического театра и кино, очная, рхутвержденного

учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра литературы и искусства

Протокол от _____ 2023 г. № Срок
действия программы: 2022-2026 уч.г. Зав.
кафедрой Чирва Юрий Николаевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|---|---|
| 1 | Курс лекций по истории зарубежного изобразительного искусства знакомит студентов с современными представлениями о главных этапах эволюции художественного мировоззрения, языка живописи и архитектуры в соответствии с периодизацией истории зарубежной художественной культуры на примерах наиболее значимых произведений и авторов. |
| 2 | Курс призван обучить студентов навыкам видения и понимания разнообразия художественных форм, отражающих, в конечном итоге, динамику мировоззрения общества. |

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| | |
|--|---|
| Блок. Часть | Б1.О |
| Дисциплина «История зарубежного ИЗО» строится во взаимосвязи с другими дисциплинами, преподаваемыми студентам: «История русской литературы», «История русского театра», «История зарубежной литературы», «История русского ИЗО», «История зарубежного театра». | |
| Дисциплина «История зарубежного искусства» является важным составляющим в понимании развития мировой культуры. | |
| Требования к предварительной подготовке обучающегося: | |
| 1 | История зарубежной литературы |
| 2 | История зарубежного театра |
| 3 | История русского ИЗО |
| Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: | |
| 1 | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности |
| 2 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы |
| 3 | История русского театра |
| 4 | История русской литературы |

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

| |
|--|
| 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 |
| 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 контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода искусства |
| ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

| | |
|---------------------|--|
| 3.1 Знать: | |
| 3.1.1 | основные закономерности развития искусства; |
| 3.1.2 | историю зарубежного изобразительного искусства; |
| 3.1.3 | исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных произведений изобразительного искусства; |
| 3.1.4 | специфику выразительных средств различных видов искусства |
| 3.2 Уметь: | |
| 3.2.1 | анализировать произведения изобразительного искусства; |
| 3.2.2 | ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях художественного творчества; |
| 3.3 Владеть: | |

| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) | | | |
|--|--|----------------|--------------|
| Код занятия | Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия | Семестр | Часов |
| | Раздел 1. Происхождение искусства | | |
| 1.1 | Происхождение искусства /Лек/ | 4 | 2 |
| | Раздел 2. Искусство древнего мира | | |
| 2.1 | Искусство Египта /Лек/ | 4 | 4 |
| 2.2 | Искусство античного общества /Лек/ | 4 | 4 |
| | Раздел 3. Искусство Средневековья | | |
| 3.1 | Особенности периода /Лек/ | 4 | 1 |
| 3.2 | Раннехристианское искусство /Лек/ | 4 | 1 |
| 3.3 | Искусство Византии /Лек/ | 4 | 2 |
| 3.4 | Искусство Западной Европы /Лек/ | 4 | 2 |
| | Раздел 4. Искусство эпохи Возрождения | | |
| 4.1 | Особенности периода /Лек/ | 4 | 3 |
| 4.2 | Искусство Возрождения в Италии /Лек/ | 4 | 3 |
| 4.3 | Искусство Возрождения в странах Европы /Лек/ | 4 | 3 |
| | Раздел 5. Искусство европейских стран XVII в. | | |
| 5.1 | Историческая ситуация в Европе в XVII веке. /Лек/ | 4 | 2 |
| 5.2 | Искусство Италии XVII века. /Лек/ | 4 | 1 |
| 5.3 | Искусство Фландрии XVII века /Лек/ | 4 | 1 |
| 5.4 | Искусство Голландии XVII века. /Лек/ | 4 | 1 |
| 5.5 | Искусство Испании в XVII веке. /Лек/ | 4 | 1 |
| 5.6 | Искусство Франции XVII века. /Лек/ | 4 | 1 |
| 5.7 | Самостоятельная работа /Ср/ | 4 | 4 |
| | Раздел 6. Искусство Европы и США XVIII века | | |
| 6.1 | Век просвещения /Лек/ | 5 | 3 |
| 6.2 | Искусство Франции XVIII века /Лек/ | 5 | 2 |
| 6.3 | Искусство Италии в XVIII веке. /Лек/ | 5 | 2 |
| 6.4 | Английское искусство XVIII века. /Лек/ | 5 | 2 |
| 6.5 | Самостоятельная работа /Ср/ | 5 | 4 |
| | Раздел 7. Искусство первой половины XIX века | | |
| 7.1 | Новая эпоха в мировом искусстве /Лек/ | 5 | 2 |
| 7.2 | Искусство Франции первой половины XIX века. /Лек/ | 5 | 1 |
| 7.3 | Искусство Испании в конце XVIII – начале XIX веков /Лек/ | 5 | 1 |
| 7.4 | Искусство Англии первой половины XIX века /Лек/ | 5 | 1 |
| 7.5 | Романтизм во французском искусстве XIX века /Лек/ | 5 | 2 |

| | | | |
|-----|---|---|----|
| 7.6 | Искусство Германии первой половины XIX века /Лек/ | 5 | 1 |
| 7.7 | Искусство Франции в середине и второй половине XIX века /Лек/ | 5 | 1 |
| 7.8 | Самостоятельная работа /Ср/ | 5 | 4 |
| | Раздел 8. Художественные течения в искусстве XX века | | |
| 8.1 | Особенности периода /Лек/ | 5 | 2 |
| 8.2 | Искусство конца XIX века /Лек/ | 5 | 2 |
| 8.3 | Искусство Европы XX века /Лек/ | 5 | 2 |
| 8.4 | Искусство США XX века /Лек/ | 5 | 1 |
| 8.5 | Искусство Латинской Америки XX века /Лек/ | 5 | 2 |
| 8.6 | Искусство Японии XX века /Лек/ | 5 | 1 |
| 8.7 | Самостоятельная подготовка /Экзамен/ | 5 | 36 |

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену:

Билет № 1

1. Происхождение изобразительного искусства. Специфика художественного творчества. Виды и жанры его проявления.
2. Наиболее значительные монументы в память о второй мировой войне, установленные в городах Европы. Их образное и стилистическое многообразие.

Билет № 2

1. Общая характеристика искусства Древнего Египта.
2. Судьба художника в условиях тоталитарного режима.

Билет № 3

1. Культура и искусство античного мира. Совершенство форм гуманистического содержания в пластике, вазописи и зодчестве.
2. Поп-арт как явление художественной жизни постиндустриальной эпохи.

Билет № 4

1. Искусство Древней Греции периода классики.
2. Альтернативные явления в искусстве 1960-х гг.: реализм, абстракционизм, сюрреализм, поп-арт и др.

Билет № 5

1. Искусство Древней Греции времен эллинизма.
2. Художники и война. Правда о войне в произведениях живописи, скульптуры и графики.

Билет № 6

1. Искусство Древнего Рима республиканского правления. Скульптурный портрет как самобытное достижение мировой культуры. Новшества в бытовом строительстве и государственном зодчестве.
2. Русская эмиграция в странах Западной Европы. Проблема сохранения ценностей национальной художественной традиции.

Билет № 7

1. Искусство Древнего Рима при императорах. Помпезность архитектурных строений. Роскошь быта. Декаданс как нравственная и эстетическая норма патрицианской элиты.
2. Художники о первой мировой войне (О. Дикс, Г. Гросс, Э. Барлах, К.Кольвитц и др.).

Билет № 8

1. Общие черты искусства народов Средневековья. Родственные приемы в строительстве, сходство иконографических типов, предпочтение одних и тех же колористических гармоний.
2. Стил модерн и его эстетическая изысканность в живописи, строительстве, декоративно прикладном искусстве.

Билет № 9

1. Искусство ранних христиан. Символика и техника исполнения первых икон. Связь раннехристианского творчества с наследием античного мира.
2. Выставочная жизнь Европы в конце XIX века.

Билет № 10

1. Романское искусство. Особенности храмового строительства.
2. Художественные центры Европы в середине и конце XIX века (Париж, Мюнхен, Лондон, Вена).

Билет № 11

1. Готика. Специфика храмовых сооружений. Развитие художественной иконографии в витражах, книжных миниатюрах и скульптуре.
2. Экономическое положение художника в буржуазном обществе.

Билет № 12

1. Привлекательные свойства искусства эпохи Возрождения. Новое мировоззрение и отношение к красоте.
2. Жанры живописи, получившие распространение в европейском искусстве.

Билет № 13

1. Раннее Возрождение и его художественные итоги.
2. Известные мастера скульптуры XIX века (О.Роден, А. Майоль, К. Миллес).

Билет № 14

1. Высокое Возрождение и творчество гениев искусства (Леонардо, Рафаэль, Микеланджело, Тициан).
2. Мастера европейского рисунка. Графические техники: гравюра, офорт, литография, ксилография. Выразительные возможности каждой из техник.

Билет № 15

1. Искусство XVII века (барокко, караваджизм, академизм). Принципиальные различия направлений.
2. Прославленные садово-парковые ансамбли Европы. Стремление к синтезу зодчества и красоты природы.

Билет № 16

1. Искусство Франции XVII в. Общая характеристика.
2. Тема, сюжет и композиция в жанровой живописи. Привести яркие примеры по собственному усмотрению.

Билет № 17

1. Искусство Испании XVII в. Общая характеристика. Мастера живописи: Веласкес, Мурильо, Рибера, Сурбаран, Кано.
2. Специфика портретной живописи. Привести примеры парадного, камерного, миниатюрного и интимного портретов.

Билет № 18

1. Искусство Фландрии XVII в. Рубенс и его последователи.
2. Признаки и свойства ордерной системы в архитектуре.

Билет № 19

1. Искусство Голландии XVII в. Малые голландцы и Рембрандт.
2. Тематический и жанровый круг искусства скульптуры.

Билет № 20

1. Классицизм и академизм в Искусстве Европы XVIII в.
2. Искусство шпалеры. Европейские центры ткачества.

Билет № 21

1. Ампи́р и рококо́ в искусстве Европы XVIII в.
2. Специфика искусства книжной иллюстрации. Эволюция книжного убранства от манускриптов до современных технологий. Рукописная книга XX века.

Билет № 22

1. Пути развития живописи от романтизма к импрессионизму. Специфика тем, сюжетов и композиционных решений.
2. Задачи и формы монументального искусства. Знаменитые мексиканские муралисты.

Билет № 23

1. Особенности и живописные достоинства картин художников-постимпрессионистов.
2. Краткая характеристика современного искусства США. Конфликт между массовой и элитарной культурами.

Билет № 24

1. Чем объяснить многообразие художественных методов в искусстве XX века?
2. Как влияют на современное изобразительное искусство новые электронные технологии?

Билет № 25

1. Каких прогрессивных художников XX века вы знаете и каков их вклад в современную культуру.
2. В чем ценность самостоятельного художественного творчества?

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. История зарубежного искусства. М., 1983.
2. История искусства зарубежных стран. Т. I–IV. М., 1982.

Дополнительная литература:

1. Акимова Л. И. Искусство Древней Греции. СПб: Азбука-классика, 2007.
2. Арган Дж. К. История Итальянского искусства: Античность. Средние века. Раннее Возрождение. М.: Радуга, 1990.
3. Арнасон Г.Г. Скульптура Гудона. М., 1982.
4. Арсланов В. Г. История западного искусствознания XX века. М.: Академический проект, 2003.
5. Бутрой Г. Ренуар – мастер импрессионизма. Белфаст. 1996.
6. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / Пер. с нем. М.: Шевчук В., 2002.
7. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 10 т. СПб: Азбука-классика; СПб, 2007.
8. Гнедич П. П. Всеобщая история искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура. М.: Эксмо, 2002.
9. Гнедич П. П. История искусств. Итальянский Ренессанс: Живопись. Скульптура. Архитектура. М.: Эксмо, 2005.
10. Гоген. Взгляд из России. Альбом-каталог. М.-Л., 1989.
11. Гомбрих Э. История искусства. М., 1998.
12. Григулевич. Сикейрос. М.Ю. 1980.
13. Декоративно-прикладное искусство: Современная энциклопедия / [авт. – сост. Л.В. Варава]. – Ростов н/Д.; Донецк: Феникс: Кредо, 2007.
14. Долт Ф. Французская акварель XIX века. М., 1980.
15. Зедльмайр Ханс. Утрата середины. Революция современного искусства. Смерть света / Пер. с нем. С.С. Ванеяна. М.: Территория будущего, 2008.
16. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. 4-е изд., стереотип. М.: Высш. шк., 2007.
17. Кишикова Е. М. «Византийское возрождение» в архитектуре России: середина 19 начало 20 века. СПб: Искусство, 2007.
18. Классическое искусство от Древности до XX века: Сборник статей Отдела классического искусства Запада Сост. Н.В. Проскурина. – М.: КомКнига, 2007.
19. Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств / Пер. с нем. М.: Шевчук В., 2001.
20. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М.: Высшая школа, 1990.
21. Леонард Д.Н. Мир Гейнсборо. М., 1998.
22. Леонардо да Винчи. Суждения о науке и искусстве. СПб: Азбука, 2001.
23. Мак Г. Гюстав Курбе. М., 1986.
24. Мировая художественная культура. Эпоха Просвещения СПб: Питер, 2008.
25. Мировая художественная культура: В 4 т. СПб: Питер, 2007. Т. III, Кн. 1.: XIX век. Изобразительное искусство, музыка и театр.
26. Мэннеринг Д. Дега /Жизнь и творчество/. М. – Люблина. 1995.
27. Никитюк О. Константин Менье. М., 1974.
28. Оганов А.А. Теория искусства. М.: Изд. дом Междунар. ун-та в Москве, 2008.
29. Основы теории художественной культуры. СПб, 2002.
30. Перрюшо. Гоген. М., 1979.
31. Перрюшо. Жизнь Ренуара. М., 1979.
32. Перрюшо. Жизнь Тулуз-Лотрека. М., 1974.
33. Писсарро Камиль. Письма. Критика. Воспоминания современников. М., 1974.
34. Популярная история живописи: Западная Европа / Авт.-сост. Г. В. Дятлева. М.: Вече, 2001.
35. Ревалд Дж. История импрессионизма. М., 1995.
36. Рожин А. Сальватор Дали: миф и реальность. М., 1992.
37. Садохин А. П. Мировая художественная культура. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
38. Сера Жорж, Синьяк Поль. Письма. Дневники. Литературное наследие. М., 1976.
39. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: в 2 т. М.: Академия, 2007.
40. Сокольникова Н. М. История изобразительного искусства: в 2 т. М.: Академия, 2007.
41. Стародубов В.В. Бурдель. М., 1979.
42. Турчин В.С. Теодор Жерико. М., 1982.
43. Тэн И. Философия искусства: Живопись Италии и Нидерландов. М.: Изобразительное искусство, 1995.
44. Харрис Н. Густав Климт. Жизнь и творчество. М.-Люблина. 1995.
45. Хатчисон. Словарь искусств. М., 1996.
46. Холл Джеймс. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1997.
47. Швингхурст Э. Прерафаэлиты. Творчество. М. – Люблина, 1995.
48. Энциклопедия живописи. М., 1997.
49. Яковлева Н. А. Практикум по истории изобразительного искусства: учебно-методическое пособие для художественно-педагогических вузов. М.: Высшая школа.
50. Янсон Х.В. и Энтони Ф.Янсон. Основы истории искусства. СПб, 1996.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: Любые сайты, посвященные русскому и зарубежному искусству, художественным стилям, творчеству отдельных художников.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения |
|---|--|
| Аудитория универсальная | Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой |

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.
- В объем самостоятельной работы студента может включаться посещение постоянной экспозиции в музее, выставок, просмотр альбомов.

Для успешного и полного освоения дисциплины «История зарубежного ИЗО» в самостоятельной работе студенту необходимо обратить первостепенное внимание на основные принципы развития живописи и архитектуры, подкреплять освоенный материал самостоятельным посещением постоянной экспозиции Эрмитажа.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово –
«Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История русского ИЗО

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра литературы и искусства**
Учебный план 2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

| | | |
|-------------------------|-----|----------------------------|
| Часов по учебному плану | 108 | Виды контроля в семестрах: |
| в том числе: | | экзамен 3 |
| аудиторные занятия | 60 | |
| самостоятельная | 12 | |
| часов на контроль | 36 | |

Программу составил(и):

*кандидат искусствоведения Гришков Валерий Вячеславович
б/с, старший преподаватель Филиппова Светлана Юрьевна*

Рабочая программа дисциплины

История русского ИЗО

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01
Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

составлена на основании учебного плана:

2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра литературы и искусства

Протокол от _____ 2023 г. № Срок
действия программы: 2022-2026 уч.г. Зав.
кафедрой Чирва Юрий Николаевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|---|---|
| 1 | Цели. Курс лекций по истории русского изобразительного искусства X-XX веков знакомит студентов с современными представлениями о главных этапах эволюции художественного мировоззрения, языка живописи и архитектуры в соответствии с периодизацией истории русской художественной культуры десяти веков на примерах наиболее значимых произведений и авторов. Курс призван обучить студентов навыкам видения и понимания разнообразия художественных форм, отражающих, в конечном итоге, динамику мировоззрения общества. Курс дополняет дисциплины по истории театра, литературы, музыки и является важной частью единого историко-культурного контекста Европы. |
| 2 | Задачи. 1. Изучая данный курс, студенты обязаны понять связь идеологии и мировоззрения общества, жизни человека с развитием изобразительного искусства, изменения, происходившие в развитии русского изобразительного искусства и творческих поисках художников, выявить особенности стилевых направлений и художественного языка мастеров. 2. Выяснить особенности русского исторического процесса и отражение его в памятниках национальной культуры. |

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| | |
|--|-------------------------------|
| Блок. Часть | Б1.О |
| Курс «История русского ИЗО» строится во взаимосвязи с другими дисциплинами искусствоведческого цикла: «История русской литературы», «История русского театра», «История зарубежной литературы», «История зарубежного ИЗО», «История зарубежного театра». | |
| Курс «История русского ИЗО» является важным составляющим в понимании развития русской культуры и ее связей с культурой Западной Европы и Ближнего Востока. | |
| Требования к предварительной подготовке обучающегося: | |
| 1 | История русской литературы |
| 2 | История русского театра |
| 3 | История зарубежной литературы |
| 4 | История зарубежного театра |
| Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: | |
| 1 | Эстетика |
| 2 | История зарубежного ИЗО |

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

| |
|--|
| 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 |
| 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 контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода искусства |
| ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

| |
|--|
| 3.1 Знать: |
| 3.1.1 основные закономерности развития искусства; |
| 3.1.2 историю отечественного и зарубежного изобразительного искусства; |
| 3.1.3 исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных произведений изобразительного искусства; |
| 3.1.4 специфику выразительных средств различных видов искусства; |
| 3.1.5 историю русского изобразительного искусства. |
| 3.2 Уметь: |
| 3.2.1 анализировать произведения изобразительного искусства, |
| 3.2.2 ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях художественного творчества; |
| 3.3 Владеть: |

| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) | | | |
|--|--|----------------|--------------|
| Код занятия | Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия | Семестр | Часов |
| | Раздел 1. Предмет и задачи курса | | |
| 1.1 | Введение. /Лек/ | 2 | 1 |
| | Раздел 2. Искусство Древней Руси XII-XVII вв. | | |
| 2.1 | Искусство Древней Руси. /Лек/ | 2 | 4 |
| 2.2 | Формирование местных художественных школ в XI-XIII веках. /Лек/ | 2 | 4 |
| 2.3 | Развитие местных художественных школ и формирование московской художественной традиции в XIV-XV веках. /Лек/ | 2 | 2 |
| 2.4 | Русское искусство эпохи централизованного государства (вторая половина XV – начала XVI вв.). /Лек/ | 2 | 2 |
| 2.5 | Русское искусство XVI века, как период упадка средневековой художественной системы. /Лек/ | 2 | 2 |
| 2.6 | Искусство XVII века /Лек/ | 2 | 2 |
| 2.7 | Самостоятельная работа /Ср/ | 2 | 4 |
| | Раздел 3. Изобразительное искусство XVIII - второй половины XIX вв. | | |
| 3.1 | Формирование светской художественной культуры в первой четверти XVIII века. Русское искусство первой трети XVIII века. /Лек/ | 2 | 4 |
| 3.2 | Русское искусство первой трети XVIII века. /Лек/ | 2 | 3 |
| 3.3 | Развитие художественной культуры в середине XVIII века. Расцвет стиля барокко. /Лек/ | 2 | 3 |
| 3.4 | Эпоха классицизма в России. /Лек/ | 2 | 2 |
| 3.5 | Зарождение и эволюция сентиментализма и преромантических тенденций во второй половине XVIII века. /Лек/ | 2 | 3 |
| 3.6 | Эволюция классицизма в первой половине XIX века. /Лек/ | 3 | 3 |
| 3.7 | Романтизм в России в первой половины XIX века. /Лек/ | 3 | 4 |
| 3.8 | Становление и эволюция демократического искусства второй половины XIX века. /Лек/ | 3 | 3 |
| 3.9 | Самостоятельная работа /Ср/ | 3 | 8 |
| | Раздел 4. Искусство конца XIX - XX вв. | | |
| 4.1 | Поиски новых путей в искусстве конца XIX - начала XX веков. /Лек/ | 3 | 2 |
| 4.2 | «Новейшие» течения конца XIX века и предреволюционного десятилетия. /Лек/ | 3 | 3 |
| 4.3 | Искусство периода Гражданской войны (1917-1920 гг.) /Лек/ | 3 | 3 |
| 4.4 | Искусство 1921-1932 годов. /Лек/ | 3 | 3 |
| 4.5 | Изобразительное искусство 1930-1950-х годов. /Лек/ | 3 | 3 |
| 4.6 | Изобразительное искусство конца 1950-х-2000-е годы. /Лек/ | 3 | 4 |
| 4.7 | Самостоятельная подготовка /Экзамен/ | 3 | 36 |

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену:

1. Особенности художественного языка древнерусской живописи.
2. Монументальная живопись Софийского собора в Киеве.
3. Искусство Владимиро-Суздальского княжества XII-XIII веков.
4. Новгородская архитектура XI-XV веков.
5. Новгородская живопись XII-XV веков.
6. Феофан Грек.
7. Архитектура Москвы конца XIV - начала XV веков.
8. Андрей Рублев.
9. Дионисий.
10. Искусство XVI-XVII веков. Симон Ушаков.
11. Эпоха Петра 1 как этап истории русского искусства.
12. Архитектура Петербурга первой четверти XVIII века. Д. Трезини.
13. Эпоха барокко в России.
14. Искусство портрета второй половины XVIII века.
15. Российская Академия Художеств в XVIII веке.
16. Ф.И. Шубин.
17. Эпоха классицизма в России. Общая характеристика.
18. О.А. Кипренский и особенности русского романтизма.
19. А.Г. Венецианов и его школа.
20. К.П. Брюллов.
21. А.А. Иванов.
22. П.А. Федотов.
23. Товарищество передвижных художественных выставок. Общая характеристика.
24. И.Е. Репин.
25. В.И. Суриков.
26. Пейзажная живопись второй половины XIX века.
27. Н.Н. Ге.
28. Русское искусство на рубеже XIX - начала XX веков. Общая характеристика.
29. В.А. Серов.
30. М.А. Врубель.
31. К.А. Коровин.
34. Импрессионизм в русской живописи.
35. Художественное объединение «Мир искусства». Общая характеристика.
36. «Союз русских художников». Общая характеристика.
37. Новейшие течения в искусстве России 1910-х годов.
38. В.Э. Борисов-Мусатов.
39. Художники «Голубой розы».
40. К.С. Петров-Водкин
41. «Бубновый валет». Общая характеристика.
42. Футуризм в России.
43. М.Ф. Ларионов, Н.С. Гончарова
44. К.С. Малевич.
45. Аналитическая школа живописи. П.Н. Филонов.
46. В.В. Кандинский.
47. М.З. Шагал.
48. Агитационно-массовое искусство первых лет революции.
49. Ассоциация художников революционной России.
50. Общество станковистов (ОСТ).
51. Советское искусство 1930-х – 1950-х годов.
52. Советское искусство периода Великой Отечественной войны.
53. Новые тенденции в искусстве конца 1950-х - 1970-х годов.
54. Основные тенденции развития искусства 1970-х – 2000-х годов как процесс развития современного русского искусства.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Алленов М. М., Евангулова О. С., Лифшиц Л. И. Русское искусство X - начала XX века. М., 1989.
2. Ильина Т. В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия : учеб. для бакалавров. М., 2013.
3. История русского и советского искусства: Учебное пособие. М., 1979.
4. История русского изобразительного искусства: Тематический план курса, списки литературы, контрольные вопросы, синхронистическая таблица. СПб., 2009.
5. Эфрос А. Два века русского искусства. М., 1969.

Дополнительная литература:

Русское искусство

1. Авангард остановленный на бегу. Авт. сост. Е.Ф.Ковтун, М.М.Бабаназарова. Л., 1989.
2. Бобринская Е.А. Концептуализм. М., 1994.
3. Бобринская Е.А. Футуризм. М., 2000.
4. Дадамян Г. Г. Атлантида советского искусства 1917-1991. Часть 1. 1917-1932. М., 2010.
5. Крусанов А. В. Русский авангард: 1907-1932. Исторический обзор. (В 3-х т.). М.: Новое литературное обозрение, 2010.
6. Ленинградский андеграунд. Начало. Л., 1990.
7. «Мир искусства». Авт. вступ. ст. и сост. Петров В.Н. М., 1975.
8. Павел Филонов и его школа. ГРМ совместно с Городским Кунстхалле. Сб. статей Е.Петрова и Ю.Хартен. Кельн. 1991.
9. Пospelов Г.Г. Бубновый валет. Примитив и городской фольклор в московской живописи 1910-х годов. М., 1990.
10. Русакова А.А. Символизм в русской живописи. М.,1995.
11. Русские живописцы начала XX века. (Новые направления). Авт. вступ. ст. и сост. Сарабьянов Д.В. М., 1973.
12. Сарабьянов Д.В. История русского искусства второй половины XIX века. М., 1989.
13. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX - начала XX веков. М., 1993.
14. Турчин В.С. Эпоха романтизма в России. М., 1981.
15. Холмогорова О.В. Соц-арт. М., 1994.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: Любые сайты, посвященные русскому и зарубежному искусству, художественным стилям, творчеству отдельных художников.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения |
|---|--|
| Аудитория универсальная | Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой |

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «История русского ИЗО» в самостоятельной работе студенту необходимо уделить первостепенное внимание на основные принципы развития живописи и архитектуры России, их стилевых особенностей, разбираться в художественных системах, характерных для русского искусства на протяжении десяти веков, знать специфику выразительных средств различных видов искусства, творчество мастеров, внесших значительный вклад в развитие изобразительного искусства России, уметь анализировать произведения изобразительного искусства и архитектуры, ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях художественного творчества.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.
- В объем самостоятельной работы студента может включаться посещение экспозиции в музее, выставок, просмотр альбомов.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История музыки

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра вокала и музыкального воспитания**
Учебный план 2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

| | | |
|-------------------------|-----|----------------------------|
| Часов по учебному плану | 144 | Виды контроля в семестрах: |
| в том числе: | | зачет 5,6 |
| аудиторные занятия | 56 | |
| самостоятельная | 70 | |
| часов на контроль | 18 | |

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, ст.преп. Кузьменкова Ольга Александровна

Рабочая программа дисциплины

История музыки

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

составлена на основании учебного плана:

2022 Артист драматического театра и кино, очная, рхутвержденного

учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра вокала и музыкального воспитания

Протокол от _____ 2023 г. № Срок

действия программы: 2022-2026 уч.г. Зав.

кафедрой Благодарю Иван Иванович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|---|--|
| 1 | Расширение общегуманитарной базы студента. Готовность к творческому взаимодействию с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) на всех этапах разработки концепции, подготовки и реализации проекта. |
|---|--|

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| | |
|--|---|
| Блок. Часть | Б1.О |
| В рабочем учебном плане дисциплина «История музыки» входит в основную часть рабочего учебного плана наряду с «Историей русского театра», «Историей зарубежного театра», «Историей русской литературы», «Историей зарубежной литературы», «Историей зарубежного ИЗО» и «Историей русского ИЗО». | |
| Требования к предварительной подготовке обучающегося: | |
| 1 | История зарубежного театра |
| 2 | История русского театра |
| 3 | История русской литературы |
| 4 | История зарубежной литературы |
| 5 | Основы теории музыки |
| Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: | |
| 1 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы |
| 2 | Сценическая речь в драматическом театре |
| 3 | Сценическая речь |
| 4 | Сольное пение |
| 5 | Основы танцевальной культуры |
| 6 | История кинематографа |
| 7 | Пластика в спектакле |

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

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 контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода искусства

Результат обучения: способен проанализировать музыкальное произведение и определить его в соответствующий исторический контекст

ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода

Результат обучения: способен понять влияние исторического контекста времени создания музыкального произведения на его форму и содержание

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

| | |
|---------------------|---|
| 3.1 Знать: | |
| 3.1.1 | Широкий исторический контекст, влияющий на создание музыкального произведения искусства в различные исторические эпохи. Знает основные тенденции развития современной академической музыки и может поставить заданное произведение в исторический контекст. Знает и может определить соответствие заданного произведения конкретным закономерностям развития музыкального искусства |
| 3.2 Уметь: | |
| 3.2.1 | Умеет соотнести предлагаемое музыкальное произведение с определенным этапом развития музыкального искусства |
| 3.3 Владеть: | |
| 3.3.1 | Владеет навыком использования метода анализа музыкального произведения. |

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Код занятия | Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия | Семестр | Часов |
|--------------------|--|----------------|--------------|
| | Раздел 1. Периоды развития западноевропейской музыки | | |
| 1.1 | Античная музыка. Музыкальные артефакты античности. Характерные особенности древнегреческой музыки. Музыкальные жанры и инструменты Древней Греции. Музыкальная эстетика и теория Древней Греции. Музыка в античной трагедии. /Лек/ | 5 | 3 |
| 1.2 | Музыка Средневековья. Роль монастырей в музыкальной культуре Европы. История возникновения григорианского хора. Изобретение музыкальной нотации. Эстетика рыцарства и музыкально-поэтическое искусство трубадуров и труверов. Песни крестовых походов и куртуазная лирика трубадуров. /Лек/ | 5 | 2 |
| 1.3 | Музыка Ренессанса. Музыкальная эстетика и музыкальная теория Ренессанса. Творчество Гийома Дюфаи и Жоскена Дебре. Особенности жанра ренессансной песни (мореска, тодеска, шансон, песни ландскнехтов) и лютеранского хора. Контрреформация и деятельность Палестрины. /Лек/ | 5 | 2 |
| 1.4 | Готика и Ars nova. Рождение полифонии в стенах готического собора Органумы школы Нотр-Дам. Творчество композиторов школы Ars Nova Филиппа де Витри и Гийома де Машо. Особенности жанров мотета и мессы. /Лек/ | 5 | 2 |
| 1.5 | Рождение оперы. Деятельность Флорентийской камераты. Особенность нового жанра <i>dramma per musica</i> . Жанр мадригала в творчестве итальянских композиторов. Опера «Орфей» Клаудио Монтеверди. Особенности жанра оперы <i>seria</i> . /Лек/ | 5 | 2 |
| 1.6 | Барокко во Франции. Музыка при дворе Людовика XIV. «Мещанин во дворянстве Мольера – Люлли как образец барочного стиля. Жанр оперы в творчестве Люлли. Клавесинное творчество Куперена и Рамо. Жанр «версальской оперы» в творчестве Рамо /Лек/ | 5 | 2 |
| 1.7 | Барокко в Италии. Средства выразительности музыки Барокко в творчестве Антонио Вивальди и Арканджело Корелли. Основные тенденции в развитии инструментальной музыки XVII – XIII вв. (трио соната, <i>concerto grosso</i>). Жанр барочного концерта на примере концерта «Времена года». /Лек/ | 5 | 2 |
| 1.8 | Творчество Генделя и развитие музыки в Англии 17-18 веков. «Музыка на случай» как характерное проявление барочной культуры («Задок-Священник» и «Музыка королевского фейерверка»). «Дидона и Эней» Генри Перселла и особенности развития жанра оперы в Англии и в творчестве Генделя. «Опера нищих» Джона Гэя. Оратория Генделя «Мессия». /Лек/ | 5 | 2 |
| 1.9 | Творчество Баха. Органное, клавирное и кантатное творчество И.С. Баха в русле музыкальной культуры Германии. Бранденбургский концерт № 2 фа мажор, Кантата BWV 199, «Кофейная кантата» BWV 211 и Органная токката и fuga BWV 565. «Хорошо Темперированный Клавир» как энциклопедия технических приемов и навыков, свод риторических фигур и музыкальное отображение христианской идеологии (прелюдии и фуги из I тома C-dur, c-moll и cis-moll). Драматургия и музыкальный язык «Страстей по Матфею». /Лек/ | 5 | 2 |
| 1.10 | Венский классицизм. Идеино-эстетические основы венского классицизма. Йозеф Гайдн – деятель эпохи Просвещения. Формирование классического состава симфонического оркестра в симфониях Гайдна. Рождение классического сонатно- симфонического цикла. Соната h-moll, симфонии Гайдна №№ 45 и 103. /Лек/ | 5 | 2 |
| 1.11 | Творчество Моцарта. «Волшебная флейта» Моцарта как утопия эпохи Просвещения. Моцарт и австрийский театр. «Свадьба Фигаро» – опера характеров. Особенности моцартовской драматургии в увертюре к опере «Дон Жуан». /Лек/ | 5 | 2 |
| 1.12 | Творчество Бетховена. Музыкальные реформы Великой Французской революции. Темы и герои бетховенского творчества. Третья «Героическая» симфония Бетховена. Особенности бетховенского языка и сонатно-симфонического цикла на примере 14 («Лунная») и 17 фортепианных сонат. О концепциях Пятой и Девятой симфоний Бетховена. /Лек/ | 5 | 2 |
| 1.13 | Музыкальный романтизм. Общественно-исторические предпосылки возникновения романтизма в Европе. Характеристика образов и сюжетов австро – немецкой поэзии XVIII-XIX столетий и особенности проявления музыкального романтизма на примере песенного творчества Франца Шуберта. Романтический метод в музыке. Тип романтического героя в песенных циклах Шуберта «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь». Образец романтической оперы на примере оперы Карла фон Вебера «Волшебный стрелок». Музыкально- просветительская и публицистическая деятельность Роберта Шумана, Феликса Мендельсона и Гектора Берлиоза. /Лек/ | 5 | 2 |

| | | | |
|--|---|---|-----|
| 1.14 | Импрессионизм. Европейский символизм в творчестве Клода Дебюсси. Музыкальный импрессионизм Прелюдий, «Послеполуденного отдыха фавна», «Ноктюрнов» Дебюсси. Опера «Пеллеас и Мелизанда». «Сказки матушки Гусыни» и «Болеро» Равеля. /Лек/ | 5 | 1 |
| 1.15 | Самостоятельная работа /Ср/ | 5 | 35 |
| 1.16 | Самостоятельная подготовка /Зачёт/ | 5 | 9 |
| Раздел 2. Периоды развития русской музыки | | | |
| 2.1 | Музыкальная культура Древней Руси. Особенности исполнения и существования жанра былины. Русские календарные песни. Скоморошество в Древней Руси. Инструменты и жанры скоморохов. /Лек/ | 6 | 3 |
| 2.2 | Церковная музыка Древней Руси. Византийский канон и система осмогласия в древнерусской церковной музыке. Знаменный распев и крюковая нотация. Духовные стихи как отражение средневекового народного сознания. /Лек/ | 6 | 2 |
| 2.3 | Музыка московского княжества. Особенности Московского Ренессанса. Исихазм и духовное возрождение Руси. Демественное пение московских распевщиков. Театральный элемент в Пещном действе. Жанр лирической протяжной песни как следствие самоидентификации русского народа. /Лек/ | 6 | 2 |
| 2.4 | Русская музыка XVII века. Рождение народного и строчного многоголосия. Реформы Никона, Раскол и исчезновение знаменного распева. Партесный концерт Василия Титова «Все м скорбящим радости» как образец стиля Московского Барокко. Жанр канта и марша в музыке Петровского барокко. Значение петровских реформ для развития музыкальной культуры. /Лек/ | 6 | 1,5 |
| 2.5 | Русская музыка XVIII века. Музыкальная жизнь при дворе русских императриц. Становление русской композиторской школы. Творчество Березовского, Фомина, Хандошкина и Бортиянского. Развитие жанра оперы в России в контексте культурной ситуации 80-х – 90-х годов. Опера Фомина «Ямщики на подставе». Классический хоровой духовный концерт в творчестве Березовского и Бортиянского. Жанр инструментальных вариаций как лаборатория русской композиторской техники. Проявление эстетики сентиментализма в жанре российской песни. /Лек/ | 6 | 1,5 |
| 2.6 | Самостоятельная работа /Ср/ | 6 | 15 |
| Раздел 3. Русская композиторская школа | | | |
| 3.1 | Творчество Михаила Ивановича Глинки. Русский романс как лаборатория переинтонирования эпохи. Романсы Глинки на стихи Пушкина. Учеба в Италии и создание стиля русского бельканто. Русская опера как пропагандист новой эстетики и новых передовых идей общества. История создания «Жизни за царя». Драматургия оперы как результат воздействия жанра симфонии. Иван Сусанин – новый тип героя в русской опере. /Лек/ | 6 | 2 |
| 3.2 | Оперная жизнь в Петербурге Николая I. Работа Глинки и Кавоса по созданию русской оперной труппы. Сказочно-эпическая традиция в опере «Руслан и Людмила» Михаила Ивановича Глинки. Разрушение русской труппы во времена Николая I. Деятельность и репертуар итальянских оперных трупп в России. Оперы Верди на русской сцене и их воздействие на русскую культуру. Концертная жизнь Петербурга. /Лек/ | 6 | 1,5 |
| 3.3 | Творчество Александра Сергеевича Даргомыжского. Развитие салонной культуры в России. Доминирование жанра романса в культуре 40-х годов как проявление утверждения простых радостей и переживаний обычного человека. Принципы Натуральной школы Белинского. Романсы Даргомыжского «Старый капрал» и «Червяк» – песни – сценки с изображением «маленьких людей». «Русалка» – психологическая бытовая музыкальная драма. История постановок оперы «Русалка». /Лек/ | 6 | 1,5 |
| 3.4 | Творчество композиторов Могучей кучки. Работа Новой русской музыкальной школы (Могучая кучка) в условиях общественного и идеологического подъема 60-х годов. Творчество Балакирева, Бородина. Опера «Князь Игорь» Бородина. Народность и историзм у музыкантов «Могучей кучки». Поиски «музыкальной правды» в песнях Мусоргского. «Картинки с выставки» Мусоргского. /Лек/ | 6 | 1,5 |
| 3.5 | Опера «Борис Годунов» Мусоргского. Интерпретация Мусоргским исторического сюжета и трагедии Царя Бориса. Опера как образец народной музыкальной драмы. Разбор разных редакций оперы. Образ Бориса Годунова в трактовке Шалаяпина. /Лек/ | 6 | 1,5 |

| | | | |
|------|--|---|-----|
| 3.6 | Творчество Николая Андреевича Римского-Корсакова. Преподавательская и просветительская деятельность Римского-Корсакова, работа над созданием профессиональной композиторской школы. Создание мифологических опер «Снегурочка», «Садко», «Кашей бессмертной». Инструментальная живописность «Шехеразеды». /Лек/ | 6 | 2 |
| 3.7 | Творчество Петра Ильича Чайковского. Симфонизм как творческий метод Чайковского. Симфонизация жанра балета на примере балета «Щелкунчик». Содержание психологической драмы 4 симфонии как отражение кризиса общества во время Русско-Турецкой войны. Создание нового типа оперы на примере оперы «Евгений Онегин». /Лек/ | 6 | 2 |
| 3.8 | Творчество Сергея Рахманинова. Тема Родины в творчестве композитора. Деятельность Рахманинова- пианиста. Содержание рахманиновской интонации и колокольность во Втором и Третьем фортепианных концертах Рахманинова. Проявление тенденций символизма в симфонической поэме «Колокола». /Лек/ | 6 | 1,5 |
| 3.9 | Символизм в творчестве Александра Скрябина. Символизм в Европе и его проявление в творчестве Скрябина. Скрябин – исполнитель. Творческая сверхзадача Скрябина – работа над «Предварительным действием». Символистская концепция «дематериализации» Скрябина в «Поэме Экстаза» и «Прометее». /Лек/ | 6 | 1,5 |
| 3.10 | «Весна священная» Игоря Стравинского. Игорь Стравинский – продолжатель традиций петербургской школы в балете «Жар – птица» и авангардист европейской музыки XX века. Балет «Весна Священная» и его роль в мировой музыке. /Лек/ | 6 | 1,5 |
| 3.11 | Музыка русского авангарда 20-х годов. Творчество Мосолова и Лурье, деятельность футуристов, организаций АСМ и РАПМ. Русские композиторы в Париже – Черепнин, Метнер. /Лек/ | 6 | 1,5 |
| 3.12 | Самостоятельная работа /Ср/ | 6 | 20 |
| 3.13 | Самостоятельная подготовка /Зачёт/ | 6 | 9 |

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачетам:

1. Античность. Характерные особенности древнегреческой музыки. Музыка в античной трагедии. Инструменты и жанры в Древней Греции.
2. Музыка Средневековья. Роль монастырей в культуре средневековой Европы. Григорианский хорал и две версии его происхождения. Невменная нотация и открытие Гвидо Аретинского.
3. Творчество трубадуров и труверов. Эстетика рыцарства и музыкально-поэтическое творчество трубадуров. Жанры и инструменты трубадуров.
4. Готика и «Ars nova». Школа Нотр – Дам и полифония Леонина и Перотина. Творчество Филиппа де Витри и Гийома де Машо. Особенности жанров мотета и мессы.
5. Ренессанс. Творчество Гийома Дюфаи и Жоскена Дебре. Жанры ренессансной песни и лютеранского хорала. Контрреформация и деятельность Палестрины.
6. Рождение оперы во Флоренции. Деятельность Клаудио Монтеверди и его опера «Орфей».
7. Жан Батист Люлли и его деятельность при дворе Людовика XIII. Жанр оперы в творчестве Люлли.
8. Особенности стиля Барокко на примере творчества Антонио Вивальди. Средства выразительности искусства Барокко: метафора, экспрессия, контраст. Скрипичные концерты «Времена года».
9. Георг Фридрих Гендель. Произведения в жанре «музыка на случай». Жанр оратории и оратория «Мессия».
10. Иоганн Себастьян Бах. Творчество Баха. «Хорошо Темперированный Клавиш» как энциклопедия технических приемов и навыков, свод риторических фигур, протестантских хоралов и музыкальное отображение христианской идеологии.
11. «Страсти по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха. Жанр страстей в европейской культуре и трактовка его Бахом. Структура «Страстей по Матфею».
12. Йозеф Гайдн – деятель эпохи Просвещения. Состав симфонического оркестра у Гайдна. Строение сонатно – симфонического цикла на примере одной из Лондонских симфоний Гайдна.
13. Вольфганг Амадей Моцарт – композитор Просвещения. Жанр оперы у Моцарта. Особенности драматургии Моцарта на примере увертюры к опере «Дон Жуан».
14. Тема героя в творчестве Людвиг ван Бетховена. Особенности трактовки Бетховеном симфонического цикла на примере 3, 5 или 9 симфоний (одна на выбор).
15. Особенности музыкального романтизма на примере песенного творчества Франца Шуберта. Причины появления романтизма в Европе. Характеристика образов и сюжетов австро – немецкой поэзии XVIII-XIX столетий. Новое содержание в песне Шуберта «Маргарита за прялкой» на стихи Гёте. Тип романтического героя на примере героя песенных циклов Шуберта «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь».
16. Опера Карла фон Вебера «Волшебный стрелок» как образец романтической оперы.
17. Творческая деятельность композиторов – романтиков Мендельсона, Паганини, Шумана, Шопена, Берлиоза, Листа.
18. Импрессионизм в творчестве Дебюсси и Равеля.
19. Древнерусская музыка. Особенности жанров былины и духовного стиха. Знаменный распев и знаменная нотация. Деятельность скоморохов в Древней Руси. Жанры и инструменты русского фольклора.

20. Школа московских распевщиков 15-16 веков, история знаменного пения во время Раскола. Жанры лирической протяжной песни, исторической песни.
21. Русская музыка XVII века. Реформы Никона, Раскол и исчезновение знаменного распева. Возникновение строчного пения (многоголосия) в церковном пении. Партесный концерт Василия Титова «Всем скорбящим радости» как образец жанра Московского Барокко.
22. Русская музыка начала XVIII века. Петровское барокко. Жанр канта и развитие инструментальной музыки.
23. Русская композиторская школа XVIII века – Березовский, Фомин, Бортнянский. Хоровой концерт как проявление классического стиля. Развитие жанра оперы в России. Сентиментализм и его отражение в жанре российской песни.
24. История создания первой русской национальной оперы «Жизнь за царя» Михаила Ивановича Глинки. Создание русского музыкального языка, «русское бельканто». Симфонизация жанра оперы. Иван Сусанин – новый тип героя в оперном жанре.
25. «Руслан и Людмила» Михаила Ивановича Глинки и оперная жизнь в Петербурге Николая I. Воплощение русской волшебной сказки на оперной сцене. Разрушение русской оперной труппы. Репертуар итальянских оперных трупп в Петербурге. Оперная реформа Джузеппе Верди. Оперы Верди, поставленные в России.
26. Творчество Александра Сергеевича Даргомыжского. Развитие салонной культуры в России. Доминирование жанра романса в культуре 40-х годов как проявление утверждения внутреннего мира обычного человека. Принципы Натуральной школы Белинского. Романсы Даргомыжского «Старый капрал» и «Червяк» – песни – сценки с изображением «маленьких людей». Опера «Русалка» – психологическая бытовая музыкальная драма. История постановок оперы «Русалка».
27. Духовный подъем в русской музыке 1860-х годов и творчество Модеста Петровича Мусоргского. Работа Новой русской музыкальной школы (Могучая кучка). Народность и историзм у кучкистов. Поиски «музыкальной правды» в песнях Мусоргского. Фортепианный цикл Мусоргского «Картинки с выставки».
28. Опера «Борис Годунов» Мусоргского. Интерпретация Мусоргским исторического сюжета и трагедии Царя Бориса. Опера как образец народной музыкальной драмы.
29. Творчество и деятельность Николая Андреевича Римского – Корсакова. Преподавание и дирижерская работа, создание учебника оркестровки. Создание мифологических опер «Снегурочка», «Садко», «Кашей бессмертной». Инструментальная живописность «Шехеразеды».
30. Петр Ильич Чайковский. Симфонизм как творческий метод Чайковского. Симфонизация жанра балета на примере балета «Щелкунчик». Содержание психологической драмы 4 симфонии как отражение кризиса общества во время Русско- Турецкой войны.
31. Сергей Рахманинов. Тема Родины в творчестве композитора. Деятельность Рахманинова-пианиста. Содержание рахманиновской интонации в фортепианном концерте Рахманинова (Второй или Третий фортепианные концерты на выбор). Проявление тенденций символизма в симфонической поэме «Колокола».
32. Александр Скрябин. Символизм в творчестве Скрябина. Творческая сверхзадача Скрябина – работа над «Предварительным действием». Проявление скрябинского сюжета «дематериализации» в «Поэме Экстаза» и «Прометее» (одно произведение на выбор).

5.2. Темы письменных работ

Темы для письменных работ:

1. Музыка в античной трагедии. Инструменты и жанры в Древней Греции. Музыка сфер в учении пифагорейцев.
2. Версии происхождения григорианского хорала. Невменная нотация и открытие Гвидо Аретинского.
3. Формирование европейской этики и эстетики в творчестве трубадуров.
4. Возникновение европейской полифонии в готическом соборе. Творчество школы Нотр-Дам.
5. Музыкальный театр ренессансной песни и мадригала.
6. «Орфей» Клаудио Монтеверди как образец музыкальной драмы и продукт итальянского барокко.
7. Сотрудничество Мольера и Люлли при французском театре эпохи Людовика XIV (музыка к «Мещанину во дворянстве»). Жанр оперы в творчестве Жан – Батиста Люлли (на примере одной из опер – «Армида», «Кадм и Гермiona», «Ацис и Галатея»).
8. Применение выразительных средств Барокко (метафора, экспрессия, контраст) в концертах Антонио Вивальди «Времена года».
9. «Дидона и Эней» Генри Перселла и особенности развития английского музыкального театра.
10. «Опера нищих» Джона Гэя, исторические предпосылки возникновения, причины и виды воздействия на театр 20 века.
11. Творческий путь Георга Фридриха Генделя от оперы seria к жанру оратории. Оратория «Мессия».
12. «Хорошо Темперированный Клавир» И.С. Баха как энциклопедия технических приемов и навыков, свод риторических фигур и музыкальное отображение христианской идеологии.
13. «Страсти по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха и их место в европейской культуре. Ария Петра как отражение христианской религиозно-философской концепции.
14. Йозеф Гайдн – деятель эпохи Просвещения. Состав симфонического оркестра у Гайдна. Строение сонатно – симфонического цикла на примере одной из Лондонских симфоний Гайдна.
15. Оперная реформа Кристофа Виллибальда Глюка на примере оперы «Орфей и Эвридика».
16. Жанр оперы-буффа на примере оперы Джованни Перголези «Служанка-госпожа»
17. «Волшебная флейта» Моцарта как утопия эпохи Просвещения и мечта композитора о жизни и мироустройстве.
18. Темы героя и борьбы в симфониях Людвиг ван Бетховена.
19. Особенности музыкального романтизма на примере песенного творчества Франца Шуберта.
20. Опера Карла фон Вебера «Волшебный стрелок» как образец романтической оперы.
21. Импрессионизм в творчестве Дебюсси и Равеля.
22. Былины – воинский дружинный эпос времени военной демократии. Особенности исполнения былины, герои и сюжеты былин.
23. Знаменный распев – продолжение традиции византийского церковного пения. Иоанн Дамаскин и византийская традиция Осмогласия в русском церковном пении. Особенности знаменной нотации.
24. История жанра духовного стиха, темы, сюжеты и исполнители духовных стихов.

25. Деятельность скоморохов в Древней Руси.
26. Силлабическая поэзия, перспективная живопись и партесное пение – достижения эпохи Московского Барокко. «Псалтырь рифмотворная» Симеона Полоцкого и Василия Титова.
27. Петровское барокко. Развитие инструментальной музыки в Петербурге в результате военной реформы Петра Первого.
28. История развития жанра канта от кантов Димитрия Ростовского до кантов петровской эпохи. Воздействие жанра канта на возникновение силлабо-тонической системы стихосложения.
29. Развитие жанра оперы в России от эпохи Анны Иоанновны до Екатерины.
30. Сентиментализм и его отражение в жанре российской песни. Первый песенный сборник Теплова «Между делом безделье».
31. История создания первой русской национальной оперы «Жизнь за царя» Михаила Ивановича Глинки.
32. Развитие салонной культуры в России. Доминирование жанра романса в культуре 40-х годов как проявление утверждения внутреннего мира обычного человека.
33. История двух постановок оперы «Русалка» как отражение культурной ситуации в России.
34. Работа Новой русской музыкальной школы (Могучая кучка).
35. Духовный подъем в русской музыке 1860-х годов и творчество Модеста Петровича Мусоргского.
36. Содержание психологической драмы 4 симфонии как отражение кризиса общества во время Русско-Турецкой войны.
37. Содержание рахманиновской интонации в фортепианном концерте Рахманинова (Второй или Третий фортепианные концерты на выбор).
38. Проявление тенденций символизма в симфонической поэме «Колокола».
39. Проявление сюжета «дематериализации» в поэме Скрябина «Прометей».

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Ливанова, Т. "История западноевропейской музыки до 1789 года (XVII век): Учебник" в 2-х тт. Т. 1. — М., 1983.
2. Розеншильд, К. К. Музыка во Франции XVII – начала XVIII века. — М.: «Музыка», 1979.
3. Конен, В. История зарубежной музыки. Выпуск третий. Германия, Австрия, Италия, Франция, Польша с 1789 года до середины XIX века. — М., 1981.
4. Друскин, М. История зарубежной музыки. Выпуск четвертый. Вторая половина XIX века. — М., 1983.
5. Келдыш, Ю.В., Ливанова, О.Е. Учебник по истории русской музыки. Тома 1 – 6. — М.: «Музыка», 1983.
6. Владышевская, Т.Ф., Левашева, О.Е., Кандинский, А. Учебник по истории русской музыки. — М.: Музыка, 2009.

Дополнительная литература:

1. Griffiths, P. A Concise history of Western music, Cambridge University, 2006.
2. Арнонкур, Н. Мои современники: Бах. Моцарт. Монтеверди. — М., 2005.
3. Ницше, А. Рождение трагедии из духа музыки.
4. Ле Гофф, Ж. Цивилизация средневекового Запада.
5. Гуревич, А.Я. Категории средневековой культуры.
6. Швейцер, А. Иоганн Себастьян Бах. — М., 1965.
7. Берченко, Р.Э. В поисках утраченного смысла (Болеслав Яворский о ХТК И.С.Баха). — М., 2005.
8. Кириллина, Л. Классический стиль в музыке. — М.: «Композитор», 2007.
9. Чигарева, Е.И. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени. — М.: «Едиториал УРСС», 2001.
10. Голубиная книга (Русские народные духовные стихи).
11. Былины. Исторические песни. Баллады.
12. Лихачев, Д.С., Панченко, А.М. Смеховой мир Древней Руси. — М.: «Наука», 1976.
13. Панченко, А.М. Скоморохи и «реформа веселья» Петра I (в сборнике Русская история и культура). — М.: «Азбука», 2000.
14. Лихачев, Д.С. Новгород Великий: очерк истории культуры Новгорода XI-XVII вв., 1959.
15. Лихачев, Д.С. Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого.
16. Панченко, А.М. «Русская культура в канун петровских реформ».
17. Туманина, Н.В. Чайковский. Путь к мастерству. — М., 1962.
18. Соловцов, А. Жизнь и творчество Римского-Корсакова. — М., 1969.
19. Сохор, А.А. П.Бородин. — М.— Л., 1965.
20. Брянцева, В. С.В.Рахманинов. — М., 1976.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Музыковедческий сайт Ars Longa. История зарубежной музыки. [Электронный ресурс] URL: <http://www.arsl.ru/?page=8/> (дата обращения: 02.09.2023).
2. Библиотека Гумер. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Antique.php/ (дата обращения: 02.09.2023).
3. Сайт «Открытый текст», создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.opentextnn.ru/music/interpretation/?id=2165/> (дата обращения: 02.09.2023).
4. Сайт о музыке «Бельканто». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.belcanto.ru/compositions.html/> (дата обращения: 02.09.2023).
5. Онлайн – архив классической музыки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.classic-online.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
6. Сайт оперных либретто. [Электронный ресурс] URL: <http://www.libretto-oper.ru/verstovsky/askoldova-mogila/> (дата обращения: 02.09.2023).
7. Потемкинский альманах. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.potemkin.earlymusic.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения |
|---|--|
| Аудитория универсальная | Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой |

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «История музыки» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание прослушиванию музыкальных произведений. Для полноценного освоения материала студенты должны научиться работать с литературой о музыке, анализировать музыкальные произведения, понимать и использовать профессиональную терминологию. Знакомство с именами лучших исполнителей России и зарубежья – певцов и музыкантов, дирижеров и оперных режиссеров, – помогут учащимся ориентироваться в событиях и вызовах современной музыкальной жизни, различать достижения и неудачи современной культуры. Знание исторического контекста поможет обучающемуся самостоятельно разбираться в основных эстетических тенденциях и жанрово-видовых направлениях музыкальной культуры.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

В объем самостоятельной работы студента включается написание работ.

Материал для аудирования по истории музыки:

1. "Плач" Симонида (древнегреческая музыка)- Петрос Табурис
2. Музыка к «Оресту» Еврипида, (реконструкция найденных греческих записей).
3. Григорианский хорал – Media vita in morte sumus
4. Тибо Шампанский – Seigneurs, sachiez qui or ne s'en ira, par Rene Zosso
5. Леонин – органум Viderunt omnes
6. Перотин – органум Viderunt omnes
7. Гийом де Машо – мотет "Lasse! comment oublieray"
8. Гийом Дюфай – Месса «L'homme armée»
9. Жоскен Дебре – El grillo
10. Жоскен Дебре – Scaramella va alla Guerra
11. Мартин Лютер – Ein feste Burg
12. Орlando Лассо – тодеска Matona mia cara
13. Палестрина – Месса папы Марчелло: Missa Papae Marcelli – Kyrie
14. Клаудио Монтеверди – Ария Орфея из оперы «Орфей»
15. Жан Батист Люлли – Пассакалья из оперы «Армида»
16. Корелли – Фолия
17. Вивальди 1 часть концерта Весна из цикла «Времена года»
18. Вивальди – 1 и 2 части концерта Лето из цикла «Времена года»
19. Франсуа Куперен – Маленькие ветряные мельницы
20. Пёрселл – плач Дидоны «Remember me» из оперы «Дидона и Эней»
21. Гендель – Аллилуйя из оратории «Мессия»
22. Гендель – Садок – священник (коронационный антем)
23. Иоганн Себастьян Бах – токката и fuga ре-минор
24. Иоганн Себастьян Бах – Бранденбургский концерт №2 фа-мажор, 1 часть
25. Иоганн Себастьян Бах – «Страсти по Матфею», ария альты № 47 «Erbarne dich»
26. Гайдн – «Прощальная симфония», 1 часть
27. Моцарт – симфония № 40 соль минор
28. Моцарт, опера «Свадьба Фигаро», ария Сюзанны Deh Vieni
29. Моцарт опера «Дон Жуан», увертюра
30. Моцарт – Реквием, 1 часть (Requiem aeternam)
31. Глюк, мелодия флейты из оперы «Орфей и Эвридика»
32. Бетховен – 3 симфония «Героическая», 1 часть
33. Бетховен – 5 симфония, 1 и 2 части
34. Бетховен – 9 симфония, финал (4 часть)
35. Шуберт – "Зимний путь" – №7 «На реке» (Auf dem Flusse)
36. Шуберт – Зимний путь – №24 «Шарманщик»
37. Феликс Мендельсон – увертюра "Гебриды" (или "Фингалова пещера")
38. Феликс Мендельсон Концерт ми- минор для скрипки с оркестром, 1 часть
39. Паганини «Кампанелла»
40. Шопен – Этюд №12 "Революционный"
41. Шопен – Вальс № 7 до-диез минор, соч. 64 № 2
42. Берлиоз – Симфония №1 "Фантастическая": 1 часть "Мечтания – страсти" Largo- allegro assai, в середине – тема idée fix.
43. Лист "Прелюды" (симфоническая поэма №3)
44. Березовский – духовный концерт «Не отвержи мене во время старости»
45. Бортнянский – духовный концерт «Скажи мне, Господи, кончину мою»
46. Дубянский – песня «Стонет сизый голубочек» на слова Дмитриева
47. Глинка – Вальс-фантазия
48. Глинка – увертюра к опере Глинка «Иван Сусанин» или «Жизнь за царя»
49. Глинка – Ария Сусанина из 4 действия оперы «Иван Сусанин» «Чуют правду»
50. Глинка – хор «Славься», эпилог оперы «Иван Сусанин»
51. Глинка – Увертюра к опере "Руслан и Людмила"
52. Глинка – песня Баяна «Дела давно минувших дней» из оперы «Руслан и Людмила»
53. Глинка – ария Людмилы «Ах ты, доля, долюшка» из 4 действия оперы «Руслана и Людмилы»
54. Даргомыжский – романс «Червяк» на стихи Беранже в переводе Курочкина
55. Даргомыжский – романс «Юноша и дева» на стихи А.Пушкина
56. Даргомыжский – ария Мельника «Вот то-то все вы, девки молодые» из оперы «Русалка»
57. Мусоргский – хор «На кого ты нас покидаешь, отец наш» из пролога оперы «Борис Годунов»
58. Мусоргский – Колокольный звон из пролога оперы «Борис Годунов»
59. Мусоргский – песня Варлаама «Как во городе было во Казани» из 1 действия оперы «Борис Годунов»
60. Мусоргский – монолог Бориса «Достиг я высшей власти» из 2 действия оперы «Борис Годунов»
61. Мусоргский – хор «Расходилась, разгулялась сила, удаль молодецкая» из 4 действия оперы «Борис Годунов»
62. Римский-Корсаков – ария Варяжского гостя из оперы «Садко»
63. Римский-Корсаков – Сцена таяния Снегурочки «Ах, что со мной» из 4 действия оперы «Снегурочка»

64. Римский-Корсаков – ариозо Мизгиря «На теплом синем море» из 3 действия оперы «Снегурочка»
65. Римский-Корсаков – третья песня Леля «Туча со громом сговаривалась»
66. Римский-Корсаков – 1 часть симфонической сюиты «Шехеразада» «Море и Синдбадов корабль»
67. Чайковский – 1 часть Первого концерта для фортепиано с оркестром
68. Чайковский – 3 часть (финал) Первого концерта для фортепиано с оркестром
69. Чайковский – романс «Отчего» на стихи Плещеева (из Гейне)
70. Чайковский – 1 часть 4 симфонии фа-минор, соч. 36
71. Рахманинов – 1 часть 2 концерта до-минор для фортепиано с оркестром, ор.18
72. Рахманинов – романс «Не пой, красавица, при мне» на стихи Пушкина
73. Рахманинов – романс «Сон» (И у меня был край родной)
74. Рахманинов – прелюдия до диез минор, ор.3, № 2
75. Рахманинов – 1 часть третьего концерта
76. Скрябин – этюд ре диез минор ор.8, № 12, Патетический
77. Скрябин – Прометей (поэма огня)



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Основы теории музыки

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра вокала и музыкального воспитания**
Учебный план 2022 Артист драматического театра и кино, очная.p1x
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

| | | |
|-------------------------|-----|----------------------------|
| Часов по учебному плану | 108 | Виды контроля в семестрах: |
| в том числе: | | экзамен 1 |
| аудиторные занятия | 28 | |
| самостоятельная | 44 | |
| часов на контроль | 36 | |

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, ст.преп. Кузьменкова Ольга Александровна

Рабочая программа дисциплины

Основы теории музыки

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

составлена на основании учебного плана:

2022 Артист драматического театра и кино, очная, рхутвержденного

учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра вокала и музыкального воспитания

Протокол от _____ 2023 г. № Срок

действия программы: 2022-2026 уч.г. Зав.

кафедрой Благодар Иван Иванович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|---|---|
| 1 | Основная цель курса «Основы теории музыки» для актеров театра и кино – развитие и организация музыкального слуха в контексте овладения основных элементов музыкальной речи, как средства раскрытия художественного образа. |
| 2 | Задачи: 1. Ознакомить с музыкальной грамотой, включая практическое освоение нотной записи в различных ключах со знанием музыкальной терминологии, формируя основной навык - грамотное прочтение вокального произведения. 2. воспитать основы ладового, ритмического, внутреннего слуха и музыкальной памяти. 3. обучить осмысленному интонированию музыкальной фразы, периода. 4. развить чувство стиля и музыкального вкуса. |

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| | |
|---|------------------------------|
| Блок. Часть | Б1.О |
| Дисциплина «Основы теории музыки» является базовой для изучения такой дисциплины как «Вокальный ансамбль». Изучение дисциплины также связано с «Актерским мастерством», «Танцем» и «Основами сценического движения», так как воспитывает чувство ритма, стиля и развивает слух. | |
| Требования к предварительной подготовке обучающегося: | |
| 1 | Актерское мастерство |
| 2 | Танец |
| 3 | Основы сценического движения |
| Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: | |
| 1 | Вокальный ансамбль |

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

| |
|--|
| 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 контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода искусства |
| Результат обучения: понимает специфику организации музыкальных произведений в зависимости от различных видов, жанров и исторических периодов |
| ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода |
| Результат обучения: понимает специфику организации музыкального произведения в зависимости от эстетических идей, свойственных конкретному историческому периоду |
| ПКО-5: Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения |
| ПКО-5.1: Использует различные приемы вокальной техники при создании роли |
| Результат обучения: владеет разбором тонального плана, ладовой структуры, гармонической канвы произведения. Владеет членением на мотивы, периоды, предложения, фразы |
| ПКО-5.2: Раскрывает художественное содержание музыкального произведения |
| Результат обучения: владеет разбором исполняемых произведений с точки зрения событийного ряда. Знает понятие экспозиции, конфликта, кульминации в вокальном произведении. Владеет принципами разбора текста исполняемого произведения с точки зрения драматургии. Умеет обнаружить связь текста и музыки |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

| | |
|---------------------|--|
| 3.1 Знать: | |
| 3.1.1 | Основы музыкальной грамоты |
| 3.2 Уметь: | |
| 3.2.1 | Умеет находить оптимальные варианты ансамблей, строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения |
| 3.3 Владеть: | |
| 3.3.1 | Владеет навыками сольного и ансамблевого пения |

| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) | | | |
|--|--|----------------|--------------|
| Код занятия | Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия | Семестр | Часов |
| | Раздел 1. Введение. Знакомство с музыкальной системой, звукорядом, ступенями. Начальные навыки интонирования, певческого дыхания и распевания | | |
| 1.1 | Вводное занятие. Цели и задачи курса. Знакомство с музыкальной системой, звукорядом, ступенями. Понятие октавы. Знаки альтерации в музыке. Тон, полутон. /Лек/ | 1 | 1 |
| 1.2 | Упражнения для певческого дыхания. Начальные навыки интонирования двух- трех нот. Упражнения для распевания. /Лек/ | 1 | 2 |
| 1.3 | Ноты, нотный стан, запись высоты звуков. Скрипичный и басовый ключи. /Лек/ | 1 | 2 |
| 1.4 | Длительность звуков и пауз. Схема деления длительностей. Упражнения для лучшего изучения длительностей (хлопки), запись длительностей. /Лек/ | 1 | 2 |
| 1.5 | Интонирование трех-четырех нот вверх и вниз по звукоряду, включая работу над дыханием и правильной подачей звука. Упражнения для распевания на артикуляцию и кантилену. /Лек/ | 1 | 2 |
| 1.6 | Самостоятельная работа /Ср/ | 1 | 10 |
| | Раздел 2. Ритм в музыке. Понятие метра, размера, такта. Работа над интонированием, используя простейшие мелодии для чтения с листа | | |
| 2.1 | Понятие метра, размера, такта, тактовой черты. Двухдольный и трехдольный размеры. Двухдольный – аналогия в литературе (хорей), трехдольный соответствует стихотворному размеру – дактилю. /Лек/ | 1 | 1 |
| 2.2 | Затакт в музыке. Ритмические упражнения с использованием крупных длительностей. Сложные размеры. /Лек/ | 1 | 1 |
| 2.3 | Восьмые, шестнадцатые, пунктирный ритм. Работа над интонированием. /Лек/ | 1 | 1 |
| 2.4 | Синкопы, триоли. Работа над чтением с листа. Простейшие музыкальные фразы, предложения, периоды в C dur. /Лек/ | 1 | 1 |
| 2.5 | Самостоятельная работа /Ср/ | 1 | 12 |
| | Раздел 3. Интервалы, аккорды в музыке. Пение интервалов. Пение с листа музыкальных фрагментов, аккордов. Слуховой анализ интервалов | | |
| 3.1 | Понятие интервала в музыке. Консонансы и диссонансы. Историческая справка. Изучение интервалов начинается с усвоения их величин. Простые интервалы в пределах октавы - чистая прима, малая и большая секунды, малая и большая терции, чистая кварта, чистая квинта, малая и большая сексты, малая и большая септимы, чистая октава. /Лек/ | 1 | 1 |
| 3.2 | Слуховой анализ интервалов. Определение на слух с помощью песенных аналогий. Пример: чистая кварта – начальный мотив Гимна России, большая секста – первые звуки детской песни «В лесу родилась елочка», чистая квинта – начальный мотив хора половецких девушек «Улетай..» из оперы Бородина «Князь Игорь». Студенты могут самостоятельно или с помощью педагога подбирать песенные аналогии интервалов. Двойкий принцип подсчета интервалов – ступеневая или тоновая величина. Пение простых интервалов мелодически и гармонически (двухголосно). Воспроизведение на слух интервала по просьбе преподавателя или услышанного на инструменте. /Лек/ | 1 | 1 |
| 3.3 | Нотная запись интервалов. Обращение интервалов. Пение интервальных упражнений. /Лек/ | 1 | 1 |
| 3.4 | Аккорды в музыке. Тоническое трезвучие. Главные ступени лада. Субдоминантовое и доминантовое трезвучия. Построение в нотах и пение трезвучий. Пение аккордов в трехголосном варианте. Обращения тонического, субдоминантового и доминантового трезвучий. /Лек/ | 1 | 1 |
| 3.5 | Роль аккордов в музыке. Принцип простейшей гармонизации песенной мелодии. Первоначально аккорды подбираются к сильной доле такта, не дробя на мелкие длительности. Выбор аккорда должен соответствовать данному отрезку мелодии. /Лек/ | 1 | 1 |
| 3.6 | Самостоятельная работа /Ср/ | 1 | 10 |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| | Раздел 4. Понятие лада. Мажоро-минорная система в музыки. Тональность. Пение тональностей и мелодий. Слуховой анализ | | |
| 4.1 | <p>Понятие лада. Лад и тональность - основополагающие понятия в теории музыки. Объяснение лада, как согласия между звуками. Знакомство с ладами древней музыки. Семиступенные лады древнегреческой музыки - дорийский, фигийский, лидийский, миксолидийский, средневековые лады, а также лады, характерные для культур Азии и Африки - пентатонные пятиступенные.</p> <p>Появление в эпоху европейского Возрождения мажоро-минорной системы в музыке, в основе которой два лада – мажорный и минорный. Каждый из них обладает своим образно-эмоциональным воздействием. Различие мажора и минора.</p> <p>Пение и правильное интонирование ладов.</p> <p>/Лек/</p> | 1 | 1 |
| 4.2 | <p>Понятие тональности. Тоника. Главные ступени лада. /Лек/</p> | 1 | 1 |
| 4.3 | <p>До мажор. Пение звукоряда вверх и вниз. Пение тоники и главных ступеней лада. Пение устойчивых и неустойчивых ступеней до мажора (C dur).</p> <p>Сольфеджирование музыкальных фрагментов в данных тональностях.</p> <p>/Лек/</p> | 1 | 1 |
| 4.4 | <p>Ля минор (a moll). Пение тоники и главных ступеней лада. Натуральный, гармонический и мелодический виды минора. Параллельные тональности. Пение разных видов минора. В гармоническом миноре по сравнению с натуральным повышается VII ступень лада. В мелодическом миноре при пении вверх повышается VI ступень, при пении вниз – VII ступень. Знаки альтерации в гармоническом и мелодическом миноре.</p> <p>Сольфеджирование музыкальных фрагментов в данных тональностях.</p> <p>/Лек/</p> | 1 | 1 |
| 4.5 | <p>Тональность Соль мажор (G dur) и минор (e moll). Интонирование данных тональностей. Пение тоники, главных ступеней лада и устойчивых-неустойчивых ступеней.</p> <p>Сольфеджирование музыкальных фрагментов в данных тональностях.</p> <p>/Лек/</p> | 1 | 1 |
| 4.6 | <p>Квинтовый круг тональностей.</p> <p>Как построить гамму (звукоряд) от любого звука музыкальной системы. Порядок появления диэзов, бемолей.</p> <p>/Лек/</p> | 1 | 1 |
| 4.7 | <p>Тональность Ре мажор (D dur) - си минор (h moll). Интонирование данных тональностей. Пение тоники, главных ступеней лада и устойчивых-неустойчивых ступеней.</p> <p>Сольфеджирование музыкальных фрагментов в данных тональностях.</p> <p>/Лек/</p> | 1 | 1 |
| 4.8 | <p>Самостоятельная работа /Ср/</p> | 1 | 8 |
| | Раздел 5. Музыкальные термины. Певческий голос. Элементарный анализ вокальных фрагментов | | |
| 5.1 | <p>Певческий голос. Тембр – окраска звука, диапазон – расстояние между самым низким и самым высоким звуками данного голоса. Регистр голоса – это участок диапазона, ряд однородных по тембру звуков. Различают в основном три регистра – грудной, средний и головной. Тесситура – часть мелодии, соответствующая или несоответствующая диапазону данного голоса.</p> <p>Анализируем шесть основных видов певческого голоса - сопрано, меццо-сопрано, контральто, тенор, баритон, бас. Подвиды голосов на примере произведений оперной классики.</p> <p>/Лек/</p> | 1 | 1 |
| 5.2 | <p>Темповые обозначения. Термины музыкальные. Динамические оттенки – f, p, обозначения изменения силы звучания, характера исполнения (везде используется итальянская терминология). /Лек/</p> | 1 | 1 |
| 5.3 | <p>Рекомендации к разбору вокальных произведений. Нотный текст сначала просматривается без пения. Отмечаем характер исполнения, тональность, размер, цезуры, динамику. Делим музыкальный фрагмент или произведение на фразы, предложения, периоды. Разбираем форму. Обращаем внимание на знаки репризы (повтора) или ферматы, темповые обозначения. Показываем упражнения для исправления интонационных погрешностей в вокальном произведении. К ним относится многократное повторение интонирования наиболее трудных интервалов, встречающихся в произведении, разрешение неустойчивых звуков в устойчивые, интонирование основных трезвучий тональности данного вокального фрагмента.</p> <p>/Лек/</p> | 1 | 1 |
| 5.4 | <p>Самостоятельная работа /Ср/</p> | 1 | 4 |

| | | | |
|-----|--------------------------------------|---|----|
| 5.5 | Самостоятельная подготовка /Экзамен/ | 1 | 36 |
|-----|--------------------------------------|---|----|

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Экзамен состоит из трех основных разделов: интонирование, сольфеджирование, слуховой анализ. При необходимости (если студент не справился с интонированием или слуховым анализом) задаются дополнительные теоретические вопросы по выбору экзаменатора.

Требования к экзамену:

1. Интонирование гамм мажора и минора с названием основных знаков тональности.
2. Пропевание и разрешение неустоев в устои в мажоре и гармоническом миноре.
3. Пение отдельных ступеней лада вразбивку и мелодических фрагментов, построенных студентами на их основе.
4. Интонирование интервалов от заданного тона – вразбивку, цепочкой и в тональности.
5. Интонирование трезвучий и их обращений в тональности.
6. Практическое освоение нотной записи в скрипичном и басовом ключах.
7. Интонирование одноголосных (иногда двухголосных), ритмически несложных примеров в разных тональностях (преимущественно до трех знаков в ключе) по сборникам одноголосного «Сольфеджио» или фрагментов вокальных произведений.
8. Пение наизусть предварительно проанализированных в классе или самостоятельно номеров из сборников сольфеджио, вокализов и некоторых образцов вокальной литературы.
9. Чтение с листа нетрудных музыкальных примеров.
10. Определение на слух: различных видов лада в гаммообразных и аккордовых построениях.
11. Определение на слух отдельных ступеней лада.
12. Определениена слух отдельных интервалов в гармоническом и мелодическом изложении.
13. Определение на слух размера и темпа проигранного вокального произведения.

Темы для ответов на экзамене:

1. Общие основы музыкальной грамоты: понятие лада, тональности, интервала, аккорда;
2. Музыкальная терминология – темповые обозначения, динамические оттенки и т.д.;
3. Умение грамотно воспроизводить с листа музыкальные фрагменты;
4. Определение на слух основных средств музыкальной выразительности, а также отдельных элементов музыкального материала - лады (мажор, минор, интервалы, аккорды);
5. Владение навыком интонирования с листа и наизусть вокального периода различной степени сложности (одноголосный, двухголосный);
6. Владение навыком записи одноголосной мелодии;
7. Владение навыком анализа вокального отрывка.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Барсова, Л. Музыкальная грамота. Сольфеджио. Методическое пособие для студентов. — СПб, 2006.
2. Вахромеев, В. А. Элементарная теория музыки. — М., 1975.
3. Максимов, С.Е. Музыкальная грамота. — М., 1979.

Дополнительная литература:

1. Способин, И.В. Элементарная теория музыки. — М., 1979.
2. Фридкин, Г.А. Практическое руководство по музыкальной грамоте. — М., 1980.
3. Чтение с листа на уроках сольфеджио. — М., 1982.
4. Фридкин, Г. Сольфеджио. Часть 1. Одноголосие. — М., 1980.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 21.10.2023).
2. Сайт по теории музыки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.musicfancy.net/ru/music-theory/theory/> (дата обращения: 21.10.2023).
3. Сайт о музыке «Бельканто» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.belcanto.ru/compositions.html/> (дата обращения: 21.11.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения |
|---|--|
| Аудитория универсальная | Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой |
| Аудитория кафедры ВиМВ (59, 61). | музыкальный инструмент (рояль/пианино), учебная мебель (стулья), в количестве соответствующем наполняемости групп студентов |

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Основы теории музыки» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание повторению пройденного на лекционных занятиях материала – правил построения интервалов, аккордов, квинтовый круг тональностей.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное стремление к точному интонированию и слуховой контроль исполняемого материала. Основная цель дисциплины «Основы теории музыки» для артистов драматического театра и кино – развитие и организация музыкального слуха в контексте овладения основных элементов музыкальной речи, как средства раскрытия художественного образа.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение и повторение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.
- В объем самостоятельной работы студента также включается самостоятельное интонирование предложенных номеров по сольфеджио, пение 2-х и 3-х голосных попевок и упражнений, подбор аккордов к заданной мелодии.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Физическая культура и спорт

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра пластического воспитания**
Учебный план 2022 Артист драматического театра и кино, очная.p1x
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

| | | |
|-------------------------|----|----------------------------|
| Часов по учебному плану | 72 | Виды контроля в семестрах: |
| в том числе: | | зачет 2 |
| аудиторные занятия | 60 | |
| самостоятельная | 8 | |
| часов на контроль | 4 | |

Программу составил(и):

мастер спорта СССР, профессор Петрова Тамара Васильевна

Рабочая программа дисциплины

Физическая культура и спорт

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

составлена на основании учебного плана:

2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра пластического воспитания

Протокол от _____ 2023 г. № Срок
действия программы: 2022-2026 уч.г. Зав.
кафедрой Кузовлева Татьяна Евгеньевна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|---|--|
| 1 | Овладение способами поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. Развитие тела и таких качеств, как выносливость, ловкость, быстрота, сила и гибкость. Готовность к освоению программы дисциплины "Элективные курсы по физической культуре и спорту". |
|---|--|

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| | |
|--|------------------------|
| Блок. Часть | Б1.О |
| Должна быть успешно освоена программа дисциплины «Физическая культура» среднего общего или среднего профессионального образования. | |
| Требования к предварительной подготовке обучающегося: | |
| Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: | |
| 1 | Акробатика |
| 2 | Сценическое фехтование |
| 3 | Пластика в спектакле |

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

Результат обучения: владеет основами анатомии, физиологии и высшей нервной деятельности, упражнениями для укрепления здоровья и профилактики профессиональных заболеваний.

УК-7.2: Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни

Результат обучения: владеет грамотной техникой выполнения комплексов упражнений на развитие и совершенствование физических качеств, необходимых для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

| | |
|---------------------|---|
| 3.1 Знать: | |
| 3.1.1 | Основы техники безопасности исполнения акробатических трюков, комплексов упражнений (растяжка, парные упражнения и др.); |
| 3.2 Уметь: | |
| 3.2.1 | Поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; |
| 3.3 Владеть: | |
| 3.3.1 | Владеть всем пройденным теоретическим и практическим материалом для успешного применения всех навыков и знаний в жизни и профессиональной деятельности; |

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Код занятия | Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия | Семестр | Часов |
|-------------|--|---------|-------|
| | Раздел 1. Введение в предмет | | |
| 1.1 | Основы анатомии, физиологии и высшей нервной деятельности. /Пр/ | 1 | 4 |
| 1.2 | Коррекция веса и пропорций тела. Осанка. /Пр/ | 1 | 4 |
| | Раздел 2. Подготовительные упражнения | | |
| 2.1 | Аэробная нагрузка. Упражнения с гимнастическими скакалками: бег, прыжки. /Пр/ | 1 | 2 |
| 2.2 | Растяжка. Индивидуальные упражнения. Упражнения в парах. Упражнения группами. /Пр/ | 1 | 4 |
| 2.3 | Упражнения с отягощениями. /Пр/ | 1 | 4 |

| | | | |
|------------|---|---|---|
| | Раздел 3. Комплексы на развитие и совершенствование физических качеств | | |
| 3.1 | Индивидуальные упражнения. /Пр/ | 1 | 2 |
| 3.2 | Упражнения в парах. /Пр/ | 1 | 4 |
| 3.3 | Упражнения группами. /Пр/ | 1 | 4 |
| 3.4 | Самостоятельная работа над пройденным материалом разделов 1 -3 /Ср/ | 1 | 8 |
| | Раздел 4. Комплексы упражнений с предметами | | |
| 4.1 | Упражнения с гимнастическими палками: 1. Овладение техникой вращений. 2. Жонглирование. 3. Развивающие подвижность в суставах. /Пр/ | 2 | 4 |
| | Раздел 5. Акробатические упражнения | | |
| 5.1 | Кувырки. /Пр/ | 2 | 3 |
| 5.2 | Перекаты. /Пр/ | 2 | 4 |
| 5.3 | Стойки. /Пр/ | 2 | 3 |
| 5.4 | Мосты. /Пр/ | 2 | 4 |
| 5.5 | Перевороты. /Пр/ | 2 | 3 |
| 5.6 | Рондат. /Пр/ | 2 | 3 |
| 5.7 | Курбет. /Пр/ | 2 | 4 |
| 5.8 | Сальто назад /Пр/ | 2 | 4 |
| 5.9 | Самостоятельная подготовка /Зачёт/ | 2 | 4 |

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы по теории:

1. Что такое физическая культура? Какова ее роль и значение для жизни и здоровья человека?
2. Техника безопасности во время занятия и исполнения упражнений: предупреждение травматизма и страховка.
3. Влияние осанки на выполнение двигательных действий, поддержание физического здоровья.
4. Назовите 5 основных физических качеств, которыми должен обладать гармонично развитый человек.
5. Что понимается под координацией человека? С помощью каких упражнений можно ее развить?

Практическая часть:

1. Продемонстрировать владение техникой грамотной страховки и само страховки в парах и группах.
2. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений с отягощениями.
3. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений на пресс.
4. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений на развитие гибкости, растяжку и подвижность в суставах для работы в парах.
5. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений для аэробной нагрузки: со скакалкой, бег, прыжки.
6. Продемонстрировать работу в парах с предметами и без.
7. Выполнить трюковые упражнения: кувырки, перекаты, стойки, перевороты, рондат, мосты, курбет, сальто назад.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Зачёт выявляет успехи, достигнутые в процессе обучения и сложности, препятствующие успешному освоению дисциплины.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Иванов, И. С., Шишмарева, Е. С. Воспитание движения актера / И. С. Иванов, Е. С. Шишмарева. — М.: Гослитиздат, 1937.
2. Игнашенко, А.М. Акробатика. — М.: КпТ, 2013.
3. Кох, И. Э. Основы сценического движения / И. Э. Кох. — Л.: Искусство, 1970.
4. Морозова, Г. В. Пластическая культура актера / Г. В. Морозова. — М.: ГИТИС, 1999.
5. Немеровский, А. Б. Пластическая выразительность актера / Немеровский А. Б. — М.: Искусство, 1980.
6. Сосина В. Ю., Неголя В. А. Акробатика для всех. — Олимпийская литература, 2014.
7. Терехина Р. Н., Медведева Е. Н., Борисенко С. Н., Федорова О. С., Крючек Е. С., Супрун А. А. Теория и методика акробатического рок-н-ролла: хореографическая подготовка. — М.: Спорт. — 2015.

Дополнительная литература:

1. Азы актерского мастерства: сб. ст. — СПб: Речь, 2002.
2. Андерсон Б. Растяжка. — Минск: Попурри, 2017. — (Фитнес и физические упражнения).
3. Ершов, П. М. Технология актерского искусства. / Ершов П. М. — М.: ВТО, 1959.
4. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера / Б. Е. Захава — М.: Просвещение, 1973.
5. Контрерас Б. Анатомия силовых упражнений с использованием в качестве отягощения собственного веса. — Минск: Попурри, 2015.
6. Кристи, Г. В. Воспитание актера школы Станиславского / Г. В. Кристи. — М.: Искусство, 1978.
7. Нельсон А., Кокконен Ю. Анатомия упражнений на растяжку. Иллюстрированное пособие по развитию гибкости и мышечной силы. — Минск: Попурри, 2019.
8. Станиславский, К. С. Собрание сочинений в восьми томах. — М.: Искусство, 1954-1961.
9. Томас Ханна Искусство не стареть. Система развития подвижности и гибкости в любом возрасте. — СПб: Питер, 2018. — (Сам себе психолог).
10. Топорков, В. О. О технике актера / В. О. Топорков. — М.: ВТО, 1958.
11. Шихматов, Л. И. От студии к театру / Шихматов Л. И. — М.: ВТО, 1970.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения |
|---|---|
| Спортзал | Шведская стенка Козёл гимнастический Маты полужёсткие гимнастические Скакалки Палки гимнастические Утяжелители |

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» в самостоятельной работе студенту следует уделить внимание изучению основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянная самостоятельная работа над совершенствованием своего телесного аппарата и индивидуальной психотехники.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово –
«Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Актерское мастерство

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра актерского искусства**
Учебный план 2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **60 ЗЕТ**

| | | |
|-------------------------|-------|--|
| Часов по учебному плану | 2160 | Виды контроля в семестрах: экзамен 2,4,6,8 зачет 5,7 |
| в том числе: | | |
| аудиторные занятия | 920 | |
| самостоятельная | 893,5 | |
| часов на контроль | 162 | |
| в форме практической | 1998 | |
| подготовки | | |

Программу составил(и):

*заслуженный деятель искусств РФ, зав. кафедрой, профессор Фильштинский Вениамин Михайлович
доктор искусствоведения Грачёва Лариса Вячеславовна*

Рабочая программа дисциплины

Актерское мастерство

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01

Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

составлена на основании учебного плана:

2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра актерского искусства

Протокол от _____ 2023 г. № _

Срок действия программы: 2022-2026 уч.гг.

Зав. кафедрой Фильштинский Вениамин Михайлович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|---|--|
| 1 | Целью курса является подготовка высококвалифицированного специалиста – артиста драматического театра и кино – к профессиональной творческой деятельности: исполнению ролей в спектаклях драматического театра, в кино, на телевидении, в концертах и радиопередачах. |
| 2 | Задачи, реализуемые дисциплиной: - раскрыть индивидуальные способности студента к сценическому творчеству; - воспитать творческую личность, обладающую пытливым интересом к жизни, обостренным мировосприятием, исповедующую гуманистические принципы, владеющую присущими театральному искусству средствами художественного постижения мира и человека, готовую к сотрудничеству с другими участниками творческого процесса в театре, кино, на телевидении; - обеспечить знаниями, навыками и умениями, необходимыми актёру в профессиональной творческой деятельности. |

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| | |
|---|---|
| Блок.Часть | Б1.О |
| Требования к предварительной подготовке обучающегося: | |
| 1 | Актерский тренинг в работе над ролью |
| 2 | Психология и педагогика |
| 3 | Сценическая речь в драматическом театре |
| 4 | Грим |
| 5 | Пластика в спектакле |
| 6 | Философия |
| 7 | Вокальный ансамбль |
| 8 | История музыки |
| 9 | История русского театра |
| 10 | История русской литературы |
| 11 | Сольное пение |
| 12 | Сценическая речь |
| 13 | Сценическое фехтование |
| 14 | Танец |
| 15 | История зарубежного театра |
| 16 | История зарубежной литературы |
| 17 | История русского ИЗО |
| 18 | История зарубежного ИЗО |
| 19 | Физическая культура и спорт |
| 20 | Основы теории музыки |
| Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: | |
| 1 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы |

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

УК-3.1: Демонстрирует понимание принципов командной работы

Знает:

- этические нормы и психологические особенности коллективной творческой работы;
- роль различных специалистов, участвующих в создании спектакля

Умеет:

- работать над ролью в сотрудничестве с другими участниками создания спектаклей

Владеет:

- теорией, методикой и опытом работы над ролью в условиях коллективного творческого процесса

| |
|--|
| УК-3.2: Руководит членами команды для достижения поставленной цели |
| <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принципы управления творческим коллективом <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - координировать действия участников творческого процесса <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками организационной работы и делового общения в условиях творческого процесса |
| УК-3.3: Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон |
| <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - этические нормы командной работы и способы влияния на поведенческую мотивацию участников проекта <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - определять и реализовывать этические приоритеты и правила конструктивного взаимодействия в работе над проектом; - согласовывать мотивы индивидуальной и коллективной деятельности участников проекта <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками преодоления противоречий между участниками коллективного творческого процесса |
| 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 |
| <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные ориентиры и параметры разных видов творческой деятельности в своей профессиональной сфере <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - продуктивно применять свои личностные и профессиональные возможности в процессе реализации задач творческой деятельности <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками самоорганизации на всех этапах творческой работы над ролью и спектаклем |
| УК-6.2: Определяет приоритеты личного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки |
| <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - общепризнанные творческие достижения в своей профессиональной сфере как ориентиры для самосовершенствования; - критерии профессиональной самооценки; - различные тренинговые системы <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формулировать и реализовывать в своей творческой деятельности задачи личного и профессионального развития <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опытом освоения различных актерских творческих техник и тренинговых систем; - методикой создания индивидуальных и авторских тренинговых программ |
| 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 контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода искусства |
| <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные этапы развития и достижения мировой художественной культуры; - виды, жанры и художественные направления в театральном искусстве <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выявлять и реализовывать в сценической практике культурно-исторические мотивы произведения, его жанровые и стилистические особенности <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опытом сценического освоения жанровых особенностей пьесы и спектакля |
| ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода |

| |
|--|
| <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - содержание исторических и художественных (литературных, изобразительных) источников, рассказывающих об условиях создания произведения, выбранного в качестве учебного материала, и об изображаемой в нем жизни <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - определять смысловые и формообразующие компоненты произведения с учетом культурно-исторического контекста и творческой индивидуальности автора; - определять мотивы поведения действующих лиц, их отношений друг с другом, характерные черты их облика и характера <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методикой анализа литературных произведений разных видов и жанров; - методикой разбора предлагаемых обстоятельств жизни роли; - опытом исполнения роли в спектакле |
| ОПК-2: Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства |
| ОПК-2.1: Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) |
| <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - мотивы и источники формирования творческого замысла спектакля, роли; - структурные компоненты, определяющие содержание и форму сценического произведения <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создавать собственную оригинальную смысловую и сценическую интерпретацию пьесы (инсценировки) и роли; - реализовывать и обогащать в работе над ролью режиссерский замысел спектакля <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опытом сценической разработки и воплощения роли в контексте реализации единого замысла спектакля |
| ОПК-2.2: Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) |
| <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - структурные компоненты, определяющие содержание и форму сценического произведения, и художественные принципы, обеспечивающие их органическое сочетание; - творческие цели и план действий для реализации единого художественного замысла спектакля <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать выразительные возможности актерского искусства как органического компонента единого художественного решения сценического произведения <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теорией и методикой работы над ролью в условиях коллективного творческого процесса |
| ОПК-2.3: Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта) |
| <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методы управления творческим коллективом <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечивать условия и координацию продуктивной работы творческого коллектива над сценическим произведением в процессе его создания и многократных показов <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками организационной работы и делового общения в условиях творческого процесса |
| ОПК-3: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности |
| ОПК-3.1: Отбирает, анализирует и систематизирует информацию, необходимую для осуществления профессиональной деятельности |
| <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - различные источники и способы получения сведений для решения задач профессиональной деятельности; |
| ОПК-3.2: Использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - различные виды и функциональные возможности современных средств информации и связи; |
| ОПК-4: Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения |
| ОПК-4.1: Планирует образовательный процесс |
| <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - специфику организации образовательного процесса по актерскому мастерству; - структуру и последовательность освоения учебного материала по дисциплине <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отбирать упражнения, тренинги и литературный материал для решения конкретных задач на различных этапах образовательного процесса; - формулировать задачи, решаемые на каждом этапе образовательного процесса <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опытом планирования и организации занятий по профильной дисциплине |

| |
|--|
| ОПК-4.2: Разрабатывает методические материалы |
| <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - содержание и принципы разработки учебно-методической литературы по дисциплине <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вырабатывать теоретические обобщения и практические рекомендации для реализации в образовательном процессе в области актерского искусства; - отбирать и грамотно излагать материал для методических разработок <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опытом разработки методических материалов по дисциплине |
| ОПК-4.3: Анализирует различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулирует на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения |
| <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные направления и методические принципы в области актерского искусства; - используемые в театральной педагогике методы, формы и средства обучения актерскому мастерству <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретически и практически исследовать и систематизировать разнообразный опыт профессионального обучения и совершенствования в области актерского искусства; - обосновывать собственную педагогическую стратегию и тактику в образовательном процессе <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методиками преподавания профессиональных дисциплин в области актерского искусства и смежных с ними вспомогательных дисциплин в образовательных организациях; |
| ПК-1: Способен создавать и исполнять роли в спектаклях драматического театра, игровых кино- и телефильмах |
| ПК-1.1: Создает художественные образы средствами драматического актерского искусства |
| <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретические и методологические основы актерского искусства в драматическом театре <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - работать с литературной основой драматического спектакля; - разрабатывать и воплощать внутреннюю и внешнюю линии жизни роли в сотрудничестве с режиссером и другими участниками постановки спектакля; - реализовывать актерскими средствами жанровые особенности пьесы и спектакля <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - актерской творческой психотехникой; - навыками освоения формообразующих компонентов роли; - навыками творческой коммуникации с партнерами и зрительской аудиторией; - опытом исполнения роли в драматическом спектакле |
| ПК-2: Способен проводить актерские тренинги |
| ПК-2.1: Подготавливает и проводит тот или иной вид актерского тренинга в зависимости от творческих и учебных задач |
| <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретические и методические основы актерских тренингов, используемых на различных этапах обучения <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обоснованно выбирать и вариативно использовать разные виды тренинга в учебном процессе и творческой практике <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - техникой проведения актерских тренингов |
| ПК-3: Способен управлять творческим коллективом |
| ПК-3.1: Выполняет поручения режиссера, связанные с работой над спектаклем |
| <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - специфику работы театрального режиссера; - основные обязанности помощника режиссера в драматическом театре <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - реализовывать организационные и творческие задания режиссера в процессе постановки спектакля; - вести наблюдение за надлежащим уровнем всех компонентов спектакля в процессе его многократных показов <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опытом организационной работы в период подготовки и выпуска спектакля |
| ПК-3.2: Обеспечивает условия для репетиционной работы, выпуска и дальнейшего проката спектакля во взаимодействии с творческими и техническими сотрудниками театра |
| <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - особенности организации творческого процесса в драматическом театре; - планы и условия проведения репетиций и выпуска спектакля <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - профессионально взаимодействовать с участниками создания спектакля и театральными службами при реализации поручений режиссера; - организовывать подготовку и проводить репетиции по заданию режиссера; - проводить настраивающие актерские тренинги перед очередными показами спектакля <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками организационной работы и делового общения в условиях творческого процесса работы над спектаклем |

ПКО-1: Способен создавать художественные образы актерскими средствами, общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой на съемочной площадке

ПКО-1.1: Создает художественные образы актерскими средствами на основе замысла режиссера

Знает:

- теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со специализацией;
- реальные условия художественно-производственного процесса в театре, кино, на телевидении

Умеет:

- проводить подготовительную работу над ролью: актерский анализ пьесы и роли, изучение контекстных материалов, формирование замысла;

- разрабатывать и воплощать внутреннюю и внешнюю линии жизни роли;
- работать над ролью в сотрудничестве с режиссером и другими создателями спектакля

Владеет:

- теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения роли;
- навыками импровизации в процессе работы над ролью

ПКО-1.2: Взаимодействует со зрителем в условиях сценического представления

Знает:

- способы взаимодействия со зрителем;
- механизмы зрительского восприятия спектакля и зрительского соучастия

Умеет:

- общаться со зрительской аудиторией в соответствии с содержанием и жанрово-стилистическим решением постановки;
- корректировать манеру и технику общения в зависимости от состава аудитории, пространственно-акустических параметров сценической площадки, применяемых в постановке аудио-визуальных средств

Владеет:

- навыками творческой коммуникации со зрителем в условиях сценического представления

ПКО-2: Владеет сценической речью, способен использовать все возможности речи при создании и исполнении роли

ПКО-2.1: Использует технику сценической речи при создании и исполнении роли

Знает:

- теоретические и методические основы сценической речи как компонента творческой техники актера

Умеет:

- поддерживать профессиональный уровень состояния речевого аппарата;
- осуществлять смысловой и фонетический анализ текста роли;
- обеспечивать органическое сочетание содержания и звуковых параметров речи в соответствии с обстоятельствами жизни роли, а также условиями постановки и показа сценического представления

Владеет:

- техникой сценической речи и речевого общения;
- методикой и опытом работы над ролью в спектакле

ПКО-2.2: Использует выразительные возможности речи в создании речевой характеристики роли

Знает:

- основные речевые выразительные средства;
- стилевые и коммуникационные особенности речи

Умеет:

- использовать особенности текста роли, сведения об обстоятельствах жизни и социально-культурном статусе персонажа для разработки и освоения речевого поведения

Владеет:

- методикой и опытом работы над ролями с использованием различных речевых выразительных средств

ПКО-3: Владеет сценической пластикой, способен использовать свой развитый телесный аппарат при создании и исполнении роли

ПКО-3.1: Использует в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности

Знает:

- виды и средства пластической выразительности, специфику их освоения и применения в актерском искусстве;
- манеры и этикет основных культурно-исторических эпох

Умеет:

- создавать линию физической жизни роли, разрабатывать ее пластический рисунок, осваивать особенности поведения, мимики, жестикуляции;

- грамотно использовать технику различных видов пластических и боевых искусств при работе над ролью и спектаклем

Владеет:

- исполнительской техникой в различных видах пластического творчества;
- методикой и опытом работы над ролями с использованием различных пластических выразительных средств

| |
|---|
| <p>ПКО-3.2: Выполняет базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя и фехтования</p> <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - технику ведения и специфику сценического боя и фехтования, исполнения элементов акробатики в условиях сценического представления; - правила безопасности при выполнении травмоопасных заданий на сцене и на съемочной площадке <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать навыки акробатики, сценического боя и фехтования в работе над ролью <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приёмами акробатики, сценического боя и фехтования, опытом их применения в сценической практике |
| <p>ПКО-4: Способен актерски существовать в танце, владеет различными танцевальными жанрами</p> |
| <p>ПКО-4.1: Использует выразительные средства танцевального искусства при создании образа</p> <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разные виды и формы танцевального искусства, присущие им выразительные средства <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - органично включать выразительные средства танцевального искусства в пластическую партитуру роли <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками самостоятельной работы над танцевально-пластическим рисунком роли |
| <p>ПКО-4.2: Использует техники различных танцевальных жанров при создании образа</p> <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - комбинации движений и музыкальный материал, относящиеся к разным видам и жанрам танцевального искусства <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осваивать разработанный хореографом танцевальный материал в процессе создания пластической партитуры роли <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методикой и опытом работы над ролью с использованием творческой техники и выразительных средств танцевального искусства |
| <p>ПКО-5: Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения</p> |
| <p>ПКО-5.1: Использует различные приемы вокальной техники при создании роли</p> <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основы музыкальной грамоты и голосоведения; - основные виды, жанры и выразительные средства вокальной музыки <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ориентироваться в музыкальном тексте; - использовать профессионально разработанную вокальную технику, навыки сольного и ансамблевого пения в освоении музыкального материала роли; - вариативно применять вокальные приемы в соответствии с замыслом автора музыки и сценическим решением роли и спектакля <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками сольного и ансамблевого пения; - навыками вокального тренинга; - опытом исполнения роли с вокальными и музыкальными компонентами |
| <p>ПКО-5.2: Раскрывает художественное содержание музыкального произведения</p> <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - условия создания, тематическую направленность и жанрово-стилистические особенности музыкального произведения; - природу художественных образов музыкального произведения и способы их исполнительского воплощения <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - воплощать образный мир музыкального произведения средствами вокального и инструментального исполнения; - интерпретировать художественное содержание музыкального произведения в соответствии со своим пониманием, возникающими ассоциациями, эстетическими предпочтениями, исполнительскими возможностями <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методикой освоения, интерпретации и опытом исполнения музыкального произведения |
| <p>ПКО-6: Способен преподавать профессиональные дисциплины в области актерского искусства и смежные с ними вспомогательные дисциплины в образовательных организациях</p> |
| <p>ПКО-6.1: Осуществляет подготовку и проведение учебных занятий в области актерского искусства и/или смежных с ними вспомогательных дисциплин</p> <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основы педагогики и психологии; - основы актерского мастерства; - методические основы и практический материал по дисциплине <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать и проводить практические занятия в соответствии с рабочей программой дисциплины; - проводить оценку результатов освоения преподаваемых дисциплин <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методикой и опытом проведения занятий по актерскому мастерству и смежным дисциплинам |

ПКО-6.2: Осуществляет подготовку и проведение учебных занятий в области актерского искусства и/или смежных с ними вспомогательных дисциплин

Знает:

- основы методологии в области театральной педагогики

Умеет:

- обоснованно выбирать в преподавательской деятельности методы, формы и средства обучения, оптимально отвечающие целям, задачам и конкретным условиям образовательного процесса

Владеет:

- широким спектром способов и приемов обучения, применяемых в театральной педагогике;

- способами и критериями оценки эффективности форм и средств обучения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Код занятия | Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия | Семестр | Часов |
|-------------|--|---------|-------|
| | Раздел 1. Работа актера над собой. Основы психотехники артиста драматического театра и кино | | |
| 1.1 | Введение в профессию /Пр/ | 1 | 4 |
| 1.2 | Развитие актерского аппарата /Пр/ | 1 | 56 |
| 1.3 | Развитие актерского аппарата /Конс/ | 1 | 12 |
| 1.4 | Самостоятельная работа /Ср/ | 1 | 42 |
| 1.5 | Элементы психотехники в учебных этюдах /Пр/ | 1 | 52 |
| 1.6 | Элементы психотехники в учебных этюдах /Конс/ | 1 | 10,5 |
| 1.7 | Самостоятельная работа /Ср/ | 1 | 39,5 |
| 1.8 | Развитие актерского аппарата /Пр/ | 2 | 32 |
| 1.9 | Развитие актерского аппарата /Конс/ | 2 | 6 |
| 1.10 | Самостоятельная работа /Ср/ | 2 | 50 |
| 1.11 | Элементы психотехники в учебных этюдах /Пр/ | 2 | 32 |
| 1.12 | Элементы психотехники в учебных этюдах /Конс/ | 2 | 7,5 |
| 1.13 | Самостоятельная работа /Ср/ | 2 | 50 |
| 1.14 | Этюды на литературной основе /Пр/ | 2 | 32 |
| 1.15 | Этюды на литературной основе /Конс/ | 2 | 6 |
| 1.16 | Самостоятельная работа /Ср/ | 2 | 50 |
| 1.17 | Парные этюды. Взаимодействие /Пр/ | 2 | 32 |
| 1.18 | Парные этюды. Взаимодействие /Конс/ | 2 | 6 |
| 1.19 | Самостоятельная работа /Ср/ | 2 | 56,5 |
| 1.20 | Самостоятельная подготовка /Экзамен/ | 2 | 36 |
| 1.21 | Этюды на литературной основе /Пр/ | 3 | 28 |
| 1.22 | Этюды на литературной основе /Конс/ | 3 | 4,5 |
| 1.23 | Самостоятельная работа /Ср/ | 3 | 3 |
| 1.24 | Парные этюды. Взаимодействие /Пр/ | 3 | 28 |
| 1.25 | Парные этюды. Взаимодействие /Конс/ | 3 | 6 |

| | | | |
|------|---|---|------|
| 1.26 | Самостоятельная работа /Ср/ | 3 | 3 |
| 1.27 | Творческое взаимодействие с педагогом (режиссером) на пути создания роли в эпизоде /Пр/ | 3 | 56 |
| 1.28 | Творческое взаимодействие с педагогом (режиссером) на пути создания роли в эпизоде /Конс/ | 3 | 12 |
| 1.29 | Самостоятельная работа /Ср/ | 3 | 3,5 |
| 1.30 | Этюды на литературной основе /Пр/ | 4 | 26 |
| 1.31 | Этюды на литературной основе /Конс/ | 4 | 5,5 |
| 1.32 | Самостоятельная работа /Ср/ | 4 | 42 |
| 1.33 | Парные этюды. Взаимодействие /Пр/ | 4 | 24 |
| 1.34 | Парные этюды. Взаимодействие /Конс/ | 4 | 5,5 |
| 1.35 | Самостоятельная работа /Ср/ | 4 | 36 |
| 1.36 | Характер и характерность /Пр/ | 4 | 18 |
| 1.37 | Характер и характерность /Конс/ | 4 | 4 |
| 1.38 | Самостоятельная работа /Ср/ | 4 | 30 |
| 1.39 | Жанровые и стилистические особенности сценического существования /Пр/ | 4 | 18 |
| 1.40 | Жанровые и стилистические особенности сценического существования /Конс/ | 4 | 4 |
| 1.41 | Самостоятельная работа /Ср/ | 4 | 30 |
| 1.42 | Творческое взаимодействие с педагогом (режиссером) на пути создания роли в эпизоде /Пр/ | 4 | 42 |
| 1.43 | Творческое взаимодействие с педагогом (режиссером) на пути создания роли в эпизоде /Конс/ | 4 | 6,5 |
| 1.44 | Самостоятельная работа /Ср/ | 4 | 32,5 |
| 1.45 | Самостоятельная подготовка /Экзамен/ | 4 | 36 |
| 1.46 | Характер и характерность /Пр/ | 5 | 7 |
| 1.47 | Характер и характерность /Конс/ | 5 | 3 |
| 1.48 | Самостоятельная работа /Ср/ | 5 | 10 |
| 1.49 | Жанровые и стилистические особенности сценического существования /Пр/ | 5 | 7 |
| 1.50 | Жанровые и стилистические особенности сценического существования /Конс/ | 5 | 3 |
| 1.51 | Самостоятельная работа /Ср/ | 5 | 10 |
| 1.52 | Характер и характерность /Пр/ | 6 | 7 |
| 1.53 | Характер и характерность /Конс/ | 6 | 3 |
| 1.54 | Самостоятельная работа /Ср/ | 6 | 10 |
| 1.55 | Жанровые и стилистические особенности сценического существования /Пр/ | 6 | 7 |
| 1.56 | Жанровые и стилистические особенности сценического существования /Конс/ | 6 | 3 |
| 1.57 | Самостоятельная работа /Ср/ | 6 | 10 |
| 1.58 | Характер и характерность /Пр/ | 7 | 7 |
| 1.59 | Характер и характерность /Конс/ | 7 | 3 |
| 1.60 | Самостоятельная работа /Ср/ | 7 | 2 |
| 1.61 | Жанровые и стилистические особенности сценического существования /Пр/ | 7 | 7 |

| | | | |
|------|--|---|------|
| 1.62 | Жанровые и стилистические особенности сценического существования /Конс/ | 7 | 3 |
| 1.63 | Самостоятельная работа /Ср/ | 7 | 2 |
| | Раздел 2. Работа над ролью в спектакле | | |
| 2.1 | Творческое взаимодействие с режиссером, художником, композитором и другими членами творческой бригады в процессе создания спектакля /Пр/ | 5 | 56 |
| 2.2 | Творческое взаимодействие с режиссером, художником, композитором и другими членами творческой бригады в процессе создания спектакля /Конс/ | 5 | 10,5 |
| 2.3 | Самостоятельная работа /Ср/ | 5 | 16,5 |
| 2.4 | Самостоятельная подготовка /Зачёт/ | 5 | 9 |
| 2.5 | Творческое взаимодействие с режиссером, художником, композитором и другими членами творческой бригады в процессе создания спектакля /Пр/ | 6 | 56 |
| 2.6 | Творческое взаимодействие с режиссером, художником, композитором и другими членами творческой бригады в процессе создания спектакля /Конс/ | 6 | 10,5 |
| 2.7 | Самостоятельная работа /Ср/ | 6 | 25,5 |
| 2.8 | Создание роли в системе актерского ансамбля целостного спектакля /Пр/ | 5 | 28 |
| 2.9 | Создание роли в системе актерского ансамбля целостного спектакля /Конс/ | 5 | 3 |
| 2.10 | Исполнение ролей в учебных спектаклях /Пр/ | 5 | 14 |
| 2.11 | Исполнение ролей в учебных спектаклях /Конс/ | 5 | 3 |
| 2.12 | Создание роли в системе актерского ансамбля целостного спектакля /Пр/ | 6 | 28 |
| 2.13 | Создание роли в системе актерского ансамбля целостного спектакля /Конс/ | 6 | 3 |
| 2.14 | Исполнение ролей в учебных спектаклях /Пр/ | 6 | 14 |
| 2.15 | Исполнение ролей в учебных спектаклях /Конс/ | 6 | 3 |
| 2.16 | Самостоятельная подготовка /Экзамен/ | 6 | 36 |
| 2.17 | Творческое взаимодействие с режиссером, художником, композитором и другими членами творческой бригады в процессе создания спектакля /Пр/ | 7 | 56 |
| 2.18 | Творческое взаимодействие с режиссером, художником, композитором и другими членами творческой бригады в процессе создания спектакля /Конс/ | 7 | 10,5 |
| 2.19 | Самостоятельная работа /Ср/ | 7 | 18 |
| 2.20 | Создание роли в системе актерского ансамбля целостного спектакля /Пр/ | 7 | 28 |
| 2.21 | Создание роли в системе актерского ансамбля целостного спектакля /Конс/ | 7 | 3 |
| 2.22 | Исполнение ролей в учебных спектаклях /Пр/ | 7 | 14 |
| 2.23 | Исполнение ролей в учебных спектаклях /Конс/ | 7 | 3 |
| 2.24 | Самостоятельная работа /Ср/ | 7 | 14,5 |
| 2.25 | Самостоятельная подготовка /Зачёт/ | 7 | 9 |
| 2.26 | Творческое взаимодействие с режиссером, художником, композитором и другими членами творческой бригады в процессе создания спектакля /Ср/ | 8 | 147 |
| 2.27 | Исполнение ролей в учебных спектаклях /Пр/ | 8 | 78 |
| 2.28 | Исполнение ролей в учебных спектаклях /Конс/ | 8 | 11 |
| | Раздел 3. Работа над ролью в кино и на телевидении | | |
| 3.1 | Навыки работы в кино и на телевидении /Пр/ | 8 | 26 |
| 3.2 | Навыки работы в кино и на телевидении /Конс/ | 8 | 10 |
| 3.3 | Самостоятельная работа /Ср/ | 8 | 160 |
| 3.4 | Самостоятельная подготовка /Экзамен/ | 8 | 36 |

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Темы, включенные в зачетные и экзаменационные показы по дисциплине:

Цепочка физических ощущений и действий, цепочки мышления и воображения

Упражнение и этюды «Люди-вещи»

Упражнения и этюды «Наблюдения за животными»

Упражнения и этюды «Наблюдения за людьми»

Индивидуальные этюды на литературной основе на сюжеты, связанные с подробным описанием физических ощущений и действий персонажа

Парные и тройные этюды на литературной основе на взаимодействие.

Подход к работе с авторским текстом

Парные и тройные этюды на материале драматургии: на жизнь роли, событийность, линию роли, взаимоотношения

Жанровые и стилистические особенности сценического существования

Работа над ролью в спектакле

Исполнение ролей в учебных спектаклях.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Поскольку дисциплина «Актёрское мастерство» носит чисто практический характер и теоретические вопросы разбираются при необходимости в ходе практических занятий, промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине проводится в форме открытых показов, контрольных уроков, зачетов и экзаменов по темам семестров, а также в форме показа заявок на спектакли, премьерных показов учебных спектаклей с последующим обсуждением на кафедре. На протяжении всего периода обучения комиссией и педагогами оцениваются следующие умения и навыки: степень овладения студентами основными элементами актерской техники (внимание, освобождение мышц, воображение, наблюдательность, память физических ощущений и действий, импровизационность (этюдность) и непрерывность сценического существования); степень освоения психотехники при работе над ролью этюдным методом; умение работать в составе единого актерского ансамбля; умение самостоятельно работать над ролью и закреплять приобретенные навыки и т.д. Таким образом, в фонд оценочных средств включены упражнения и задания, позволяющие в наиболее полной мере, на наш взгляд, овладеть основами актерской школы.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Станиславский, К.С. Собрание сочинений: в 9-ти томах / Редкол.: О.Н. Ефремов и др. — М.: Искусство, 1988-1991. Т. 1- 4.

Основная литература по «Системе Станиславского»:

1. Кнебель, М.О. О том, что мне кажется особенно важным: Статьи, очерки, портреты. — М.: Искусство, 1971.
2. Зон, Б.В. Встречи с К.С. Станиславским // К.С. Станиславский: Материалы. Письма. Исследования. Театральное наследие. Т. 1 / Под ред. И.Э.Грабаря, С.Н. Дурюлина. П.А. Маркова. — М.: Изд. АН СССР, 1955.
3. Демидов, Н.В. Творческое наследие Т. 2: Искусство жить на сцене / Под ред. М.Н. Ласкиной. — СПб: Гиперион, 2004.
4. Буткевич, М.М. К игровому театру: Лирический трактат. — М.: ГИТИС, 2002.

Дополнительная литература по «Системе Станиславского»:

1. Товстоногов Г.А., Кацман А.И. Беседы о профессии: Стенограммы лекций на I-III курсе режиссеров драматического театра, 1982-1985 годы / Составление, предисловие и комментарии Л.В. Грачёвой. — СПб: СПбГАТИ, 2015
2. Черкасский, С.Д. Мастерство актёра: Станиславский – Болеславский – Страсберг: Истории. Теория. Практика. — СПб: РГИСИ, 2016.
3. Черкасский, С.Д. Режиссерско-педагогическая деятельность Р.В. Болеславского и Л. Страсберга 1920-х – 1950-х годов как опыт развития системы Станиславского. Дис. доктор искусствоведения. — СПб: СПбГАТИ, 2013.

Дополнительная литература:

Русское актерское искусство XIX века:

1. Щепкин, М.С. Записки. Письма. — М.: Искусство, 1952.

Русский театр XX века:

1. Вахтангов, Е.Б. Документы и свидетельства: В 2 томах / Ред. – сост. В.В. Иванов. — М.: Индрик, 2011.
2. Чехов, М.А. Литературное наследие: В 2 томах. / Сост. И.И. Аброскина, М.С. Иванова, Н.А. Крымова; Вступ. ст. М.О. Кнебель; РГАЛИ, Музей МХАТ. – 2-е изд.; испр. и доп. — М.: Искусство, 1995.

Петербургский театр второй половины XX века:

1. Товстоногов, Г.А. Зеркало сцены. — М.: Искусство, 1984.
2. Лебедев, Е.А. Мой Бессеменов: О спектакле «Мещане» М.Горького. — М.: Искусство, 1973.
3. Юрский, С.Ю. Кто держит паузу. — М.: Искусство, 1989.
4. Ганелин, Е.Р. Азы актерского мастерства: Сборник статей к 40-летию театрально-педагогической деятельности В.В. Петрова. — СПб: Речь, 2002.
5. Сулимов, М.В. Посвящение в режиссуру. — СПб: СПбГУ, 2004.
6. Додин, Л.А. Путешествие без конца. Диалоги с миром. — СПб: Балтийские сезоны, 2009.

Работы авторов-составителей программы:

1. Фильштинский, В.М. Открытая педагогика. — СПб: Балтийские сезоны, 2006.
2. Фильштинский, В.М. Открытая педагогика 2. – издание 2-е доп. — СПб: Балтийские сезоны, 2014.
3. Грачева, Л.В. Психотехника актёра: Учебное пособие. — СПб: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2015.
4. Грачева, Л.В. Тренинг внутренней свободы: Актуализация творческого потенциала. — СПб: Речь, 2003.
5. Грачева, Л.В. Эмоциональный тренинг: искусство властвовать собой. — СПб: Речь, 2004.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Станиславский К.С. Работа актёра над собой. [Электронный ресурс]. URL:
 - 1) <http://www.teatr-lib.ru/Library/Stanslavsky/selfwork/>;
 - 2) http://www.teatr-lib.ru/Library/Stanslavsky/T_3/ (дата обращения: 29.08.2023).
2. Демидов Н.В. Творческое наследие в 4 т. [Электронный ресурс]. URL:
 - 1) http://www.teatr-lib.ru/Library/Demidov/demid_1/;
 - 2) http://www.teatr-lib.ru/Library/Demidov/demid_2/ (дата обращения: 29.08.2023).
3. Чехов М.А. Литературное наследие в 2т. [Электронный ресурс]. URL:
 - 1) http://www.teatr-lib.ru/Library/Chehov_m/Nasled_1/;
 - 2) http://www.teatr-lib.ru/Library/Chehov_m/Nasled_2/ (дата обращения: 29.08.2023).
4. Виноградская И. Жизнь и творчество К.С. Станиславского в 4 т. [Электронный ресурс]. URL:
 - 1) <http://www.teatr-lib.ru/Library/Vinogradskaya/vin1/>;
 - 2) <http://www.teatr-lib.ru/Library/Vinogradskaya/vin2/>;
 - 3) <http://www.teatr-lib.ru/Library/Vinogradskaya/vin3/>;
 - 4) <http://www.teatr-lib.ru/Library/Vinogradskaya/vin4/> (дата обращения: 29.08.2023).
5. Грачева Л.В. Жизнь в роли и роль в жизни. Тренинг в работе актёра над ролью. [Электронный ресурс]. URL: http://www.universalinternetlibrary.ru/book/50776/chitat_knigu.shtml (дата обращения: 29.08.2023).
6. Башинджаган, Н. Контурь биографии. // Гротовский. От бедного театра к искусству-проводнику. сб. ст. — М.: «Артист. Режиссер. Театр», 2003. А также сайт <http://www.grotcenter.art.pl> (дата обращения 29.08.2023).
7. Видеокнига по актерским тренингам Ларисы Грачевой [Электронный ресурс] URL: <https://www.youtube.com/watch?v=D3zJRqDE5N8&t=9318s> (дата обращения 30.08 2023)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения |
|---|--|
| Мастерская ФАиР | <ol style="list-style-type: none">1. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп обучающихся, а также рассчитанное на приём компактной зрительской аудитории.2. Театральное световое и звуковое оборудование аудитории.3. Комплект театральных станков, используемых как декорационные модули.4. Одежда сцены, соответствующая архитектурным особенностям аудитории. Средства затемнения дневного света.5. Персональный компьютер и программное обеспечение, позволяющее управлять световым и звуковым оборудованием, использовать средства мультимедиа.6. Технические средства обучения: цифровой проектор, проекционный экран, телевизор, видеокамера.7. Фортепьяно, а также другие музыкальные инструменты в соответствии с репертуарными планами. |

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Актёрское мастерство» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание практическому освоению всех модулей и выполнению всех заданий для самостоятельной работы без исключения.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых направлений освоения профессии с конкретными творческими проявлениями в роли, в тренинге, в творческих акциях.

Задания и упражнения для самостоятельной работы:

Подготовка этюдов для изучения себя (работа над собой) и роли (работа над ролью), подготовка задания «пространство для актера», подготовка музыкальной партитуры для упражнения «пластический наговор», творческих акций, творческих поздравлений и т.д.

Подбор реквизита, костюмов и создание сценического пространства;

Ведение актерского творческого дневника, дневников наблюдений и впечатлений;

«Проверка» в реальном пространстве сценической цепочки физических действий и ощущений;

Наблюдения в реальном пространстве и времени за животными, людьми, профессиями;

Подготовка к показу упражнений «Икебана», «Животные» и т.д.;

Подготовка к показу этюдов: «Случай из жизни», «Случай из детства»;

Подготовка к проведению с сокурсниками самостоятельного актерского тренинга (в качестве педагога);

Домашняя работа над упражнениями, этюдами по заданию педагога;

Актерский анализ роли на основе этюдных проб к отрывкам из литературных произведений;

Актерский анализ роли на основе этюдных проб к сценам из драматургии;

Заявка на роль в учебном спектакле мастерской;

Самостоятельная работа над ролью в период выпуска учебного спектакля;

Самостоятельная работа над ролью в послепремьерный период.

Домашняя работа над ролью по заданию режиссера.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Танец

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра пластического воспитания**
Учебный план 2022 Артист драматического театра и кино, очная.rlx
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

| | | |
|-------------------------|-----|--|
| Часов по учебному плану | 288 | Виды контроля в семестрах: оценка 2 зачет 4 экзамен 6 |
| в том числе: | | |
| аудиторные занятия | 176 | |
| самостоятельная | 67 | |
| часов на контроль | 45 | |

Программу составил(и):

б/с, ст.преподаватель Иванович Нина Викторовна

Рабочая программа дисциплины

Танец

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

составлена на основании учебного плана:

2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра пластического воспитания

Протокол от _____ 2023 г. № Срок
действия программы: 2022-2026 уч.гг. Зав.
кафедрой Кузовлева Татьяна Евгеньевна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|---|---|
| 1 | Цель данного курса – максимальное практическое освоение обучающимися основных систем искусствахореографии. Практическое познание, освоение и совершенствование приобретенных первоначальных умений и навыков в исполнении движений различных танцевальных систем. От семестра к семестру профессиональные требования возрастают: усложняется насыщение программы танцевальными движениями, изменяется их темпо- ритмическое исполнение, увеличивается координационная сложность, изменяется усложняясь, музыкальная основа танцевальных предъявлений. |
|---|---|

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| | |
|---|------------------------------|
| Блок.Часть | Б1.О |
| Должен быть успешно освоен материал дисциплин "Основы теории музыки" (музыкальное воспитание), "Основы сценического движения", "Основы танцевальной культуры" | |
| Требования к предварительной подготовке обучающегося: | |
| 1 | Основы танцевальной культуры |
| 2 | Основы сценического движения |
| 3 | Основы теории музыки |
| Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: | |
| 1 | Пластика в спектакле |

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

| |
|---|
| ОПК-2: Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и 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) |
| ПК-1: Способен создавать и исполнять роли в спектаклях драматического театра, игровых кино- и телефильмах |
| ПК-1.1: Создает художественные образы средствами драматического актерского искусства |
| ПКО-4: Способен актерски существовать в танце, владеет различными танцевальными жанрами |
| ПКО-4.1: Использует выразительные средства танцевального искусства при создании образа |
| ПКО-4.2: Использует техники различных танцевальных жанров при создании образа |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

| | |
|---------------------|---|
| 3.1 Знать: | |
| 3.1.1 | Практику поиска эстетики пластической и хореографической партитуры в драматическом спектакле и роли. |
| 3.1.2 | Образования стилеобразующих категорий. |
| 3.1.3 | Основы системы «Биомеханики» Вс. Э. Мейерхольда. |
| 3.2 Уметь: | |
| 3.2.1 | Взаимодействовать с партнером, группой и сценическим пространством. |
| 3.2.2 | Использовать внутренний импульс, выраженный в форме, как источник энергии актерского существования и действия. |
| 3.3 Владеть: | |
| 3.3.1 | Навыком органичного сценического существования в условиях различного пластически-хореографического и драматургического материала. |
| 3.3.2 | Мобилизацией волевых усилий и осознанием пластической формы. |
| 3.3.3 | Мышечным ощущением музыки, как основой сценической выразительности. |

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Код занятия | Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия | Семестр | Часов |
|--------------------|---|----------------|--------------|
| | Раздел 1. Классический экзерсис | | |
| 1.1 | Plie, Battement tendu. Battement jete. Ronde de jambe par terre. Fondu. Grands battements jete, par terr-ная гимнастика. /Пр/ | 1 | 28 |
| 1.2 | Самостоятельная работа /Ср/ | 1 | 8 |
| 1.3 | Plie, Battement tendu. Battement jete. Ronde de jambe par terre. Fondu. Grands battements jete, par terr-ная гимнастика. /Пр/ | 2 | 32 |
| 1.4 | Самостоятельная работа /Ср/ | 2 | 4 |
| | Раздел 2. Историко-бытовые танцы | | |
| 2.1 | Историко-бытовые танцы 15-16 веков. /Пр/ | 3 | 10 |
| 2.2 | Историко-бытовые танцы 19 века. /Пр/ | 3 | 18 |
| 2.3 | Самостоятельная работа /Ср/ | 3 | 8 |
| 2.4 | Историко-бытовые танцы 17-18 веков. /Пр/ | 4 | 22 |
| 2.5 | Самостоятельная работа /Ср/ | 4 | 12 |
| | Раздел 3. Народные танцы | | |
| 3.1 | Народно-характерный экзерсис. /Пр/ | 4 | 10 |
| 3.2 | Самостоятельная работа /Ср/ | 4 | 19 |
| 3.3 | Самостоятельная подготовка /Зачёт/ | 4 | 9 |
| 3.4 | Элементы русского танца. /Пр/ | 5 | 20 |
| 3.5 | Элементы итальянского танца. /Пр/ | 5 | 8 |
| 3.6 | Самостоятельная работа /Ср/ | 5 | 8 |
| 3.7 | Элементы испанского танца, техника рук и работы с веером, кастаньеты. /Пр/ | 6 | 8 |
| 3.8 | Элементы восточного танца. Композиции. /Пр/ | 6 | 10 |
| 3.9 | Элементы современного танца: Чарльстон, Буги-Вуги, Аргентинское танго. Основные элементы и композиции. /Пр/ | 6 | 10 |
| 3.10 | Самостоятельная работа /Ср/ | 6 | 8 |
| 3.11 | Самостоятельная подготовка /Экзамен/ | 6 | 36 |

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

В целях проверки освоения танцевального материала проводятся контрольные уроки (не менее двух в год), на которых обязательными являются:

- классический экзерсис;
- вальс;
- мазурка;
- полонез, полонез-мазурка.

На зачеты вне сессии выносятся:

- народно-характерный экзерсис;
- цыганский танец;
- восточный танец;
- испанский танец (малагенья, фарука);
- тарантелла (итальянский танец);
- аргентинское танго (факультативно);
- чарльстон;
- буги-вуги (факультативно).

На экзамен выносятся весь пройденный материал.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

На контрольных уроках, зачетах и экзамене преподаватель оценивает степень практического освоения материала, способность его анализировать и адаптировать к собственным психофизическим данным, четкость и точность выполнения требований педагога в коллективно-пространственной творческой задаче.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Ваганова, А.Я. Основы классического танца. — Л., М., 1963.
2. Васильева-Рождественская, М. Историко-бытовой танец. — М., 1963.
3. Ивановский, Н.П. Бальный танец XVI – XIX вв. — Л., М., 1948.
4. Лопухов, А.В., Ширяев, А.В., Бочаров, А.И. Основы характерного танца. Учебное пособие. — 4-е изд. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2010. — 344 с.

Дополнительная литература:

1. Михайлова-Смольнякова, Е.С. Старинные бальные танцы. — СПб., М., Краснодар, 2010.
2. Лотман, Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства. (18- начало 20 века). — СПб., 1994.
3. Косторвицкая, В.С. 100 уроков классического танца. — СПб, 2010.
4. Захарова, О.Ю. Русский бал XVII – начала XX века. Танцы, костюмы, символика. — М.: Центрполиграф, 2010. — 448 с.
5. Захарова, О.Ю. Власть церимониалов. — М.: АиФ-Принт, 2003.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 10.02.2023).
2. Российский танцевальный портал. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ballroom.ru/> (дата обращения: 10.02.2023).
3. Сайт Санкт-Петербургского журнала «Танец». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.dance.spb.ru/> (дата обращения: 10.02.2023).
4. Танцы для всех. Видео уроки, популярные танцоры, статьи, музыка и фото. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.dancedb.ru/> (дата обращения: 10.02.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения |
|---|---|
| Ауд. 15 | танцевальный линолеум рояль 6 стульев (черные венские) 1 перенос станок с круглыми основаниями аудиосистема моноблок lenovo интернет-кабель провода клавиатура компьютерная мышь |

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается анализ пройденного материала, повторение и разучивание основных элементов танца по изучаемой теме, указанной в настоящей программе, а также предъявление индивидуальных и коллективных пластических показов, основанных на пройденном материале. Просмотры и прослушивание аудио и видеоматериалов для подготовки самостоятельных показов и повышения общекультурного уровня хореографической направленности.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Танец» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание практическому освоению материала, его анализ и адаптацию к собственным психофизическим данным. Выполнять требования педагога в коллективно-пространственной творческой задаче.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Вокальный ансамбль

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра вокала и музыкального воспитания**
Учебный план 2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **12 ЗЕТ**

| | | |
|-------------------------|-----|---|
| Часов по учебному плану | 432 | Виды контроля в семестрах: зачет 6 оценка 4 |
| в том числе: | | |
| аудиторные занятия | 324 | |
| самостоятельная | 99 | |
| часов на контроль | 9 | |

Программу составил(и):

б/с, преподаватель Богачёв А.С.

Рабочая программа дисциплины

Вокальный ансамбль

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

составлена на основании учебного плана:

2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра вокала и музыкального воспитания

Протокол от _____ 2023 г. № Срок
действия программы: 2022-2026 уч.гг. Зав.
кафедрой Благодёр Иван Иванович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|---|--|
| 1 | Цель программы – дать обучающимся возможность получения навыков музыкального образования, в процессе которого каждый студент может реализовать потребность в самовыражении и творчестве в области ансамблевого пения, тем самым создать благоприятную почву для появления у студентов мотивации к углублению своих знаний в области музыки для профессионального самоопределения.- формирование личности с широким эстетическим кругозором, воспитание общей культуры, привитие обучаемым этических и нравственных норм поведения;- эстетическое воспитание и формирование высоких духовных качеств средствами ансамблевого искусства;- возродить интерес к хоровой и вокальной культуре |
| 2 | Основной задачей является широкое музыкально – эстетическое воспитание студентов, ставящее своей целью не столько подготовку профессиональных музыкантов, сколько формирование гармонически развитой личности, активное воздействие средствами музыки на его ум и душу. |

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| | |
|---|---|
| Блок.Часть | Б1.О |
| Освоение дисциплины «Вокальный ансамбль» опирается на материал дисциплин «Сценическая речь», «Сольное пение», «Основы сценического движения». | |
| Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Актерское мастерство», «Танец». | |
| Требования к предварительной подготовке обучающегося: | |
| 1 | Сценическая речь |
| 2 | Сольное пение |
| 3 | Основы сценического движения |
| Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: | |
| 1 | Пластика в спектакле |
| 2 | Сценическая речь в драматическом театре |
| 3 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы |
| 4 | Актерское мастерство |
| 5 | Танец |

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-2: Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства

ОПК-2.1: Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта)

Результат обучения: умеет разобрать вокальное произведение на голоса, прочесть и разобрать свою партию в отдельности и в соотношении с другими партиями ансамбля

ОПК-2.2: Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта)

Результат обучения: Владеет навыком репетиции вокального материала, отдельно по голосам и ансамблем

ОПК-2.3: Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)

Результат обучения: умеет вести вокальную партию в соответствии с заданной партитурой

ПК-1: Способен создавать и исполнять роли в спектаклях драматического театра, игровых кино- и телефильмах

ПК-1.1: Создает художественные образы средствами драматического актерского искусства

Результат обучения: умеет создать художественный образ посредством вокальной техники

ПКО-5: Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения

ПКО-5.1: Использует различные приемы вокальной техники при создании роли

Результат обучения: владеет разбором тонального плана, ладовой структуры, гармонической канвы произведения. Владеет членением на мотивы, периоды, предложения, фразы

ПКО-5.2: Раскрывает художественное содержание музыкального произведения

Результат обучения: владеет разбором исполняемых произведений с точки зрения событийного ряда. Знает понятие экспозиции, конфликта, кульминации в вокальном произведении. Владеет принципами разбора текста исполняемого произведения с точки зрения драматургии. Умеет обнаружить связь текста и музыки

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

| | |
|---------------------|---|
| 3.1 Знать: | |
| 3.1.1 | основы музыкальной грамоты, ансамблевого пения |
| 3.2 Уметь: | |
| 3.2.1 | актерски существовать в вокале, воплощать при этом самые различные состояния, мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных обстоятельствах, быть в вокале органичным, предельно музыкальным, убедительным, раскованным и эмоционально заразительным, следуя воле режиссера, быстро переключаться из одного вокального жанра в другой |
| 3.3 Владеть: | |
| 3.3.1 | навыки ансамблевого пения, способностью находить оптимальные варианты ансамблей, строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения |

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Код занятия | Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия | Семестр | Часов |
|-------------|---|---------|-------|
| | Раздел 1. Вокально-хоровые навыки: певческая установка и дыхание; звуковедение и дикция; ансамбль и строй | | |
| 1.1 | Цели и задачи курса. Сопряженность с другими курсами профессионального цикла подготовки специалиста. Практическое применение в работе актерского искусства. /Пр/ | 1 | 6 |
| 1.2 | Певческая установка и дыхание. Посадка хорового певца, положение корпуса, головы, артикуляция при пении. Навыки пения: сидя и стоя. /Пр/ | 1 | 11 |
| 1.3 | Звуковедение и дикция. Естественный, свободный звук без крика и напряжения (форсировки). Преимущественно мягкая атака звука. Округление гласных, способы их формирования в различных регистрах. /Пр/ | 1 | 11 |
| 1.4 | Самостоятельная работа /Ср/ | 1 | 44 |
| 1.5 | Развитие дикционных навыков. Гласные и согласные, их роль в пении. Взаимоотношение гласных и согласных в пении. Отнесение внутри слова согласных к последующему слогу. /Пр/ | 2 | 24 |
| 1.6 | Ансамбль и строй. Выработка активного унисона, ритмической устойчивости в умеренных темпах при соотношении простейших длительностей, соблюдение динамической ровности при произнесении текста. /Пр/ | 2 | 20 |
| 1.7 | Формирование исполнительских навыков. Анализ словесного текста и его содержания. Разбор тонального плана, ладовой структуры, гармонической канвы произведения. Членение на мотивы, периоды, предложения, фразы. Определение формы. /Пр/ | 2 | 20 |
| 1.8 | Самостоятельная работа /Ср/ | 2 | 8 |
| | Раздел 2. Освоение вокальных произведений в различных стилях и жанрах | | |
| 2.1 | Анализ и сравнение различных вокальных произведений. Определение стиля и жанра. Стиль и форма. Практическое освоение различной техники голосоведения в различных стилях вокальной музыки. /Пр/ | 3 | 16 |
| 2.2 | Разбор исполняемых произведений с точки зрения событийного ряда. Понятие экспозиции, конфликта, кульминации в вокальном произведении. Принципы разбора текста исполняемого произведения с точки зрения драматургии (дисциплина «актёрское мастерство»). Связь текста и музыки. /Пр/ | 3 | 20 |
| 2.3 | Разбор текстов произведений на русском и иностранных языках. Обязательный подстрочный перевод текста (работа со словарём). Правила произношения. Необходимость аудиозаписи произведения и консультации специалиста. /Пр/ | 3 | 10 |
| 2.4 | Типы атак. Применение мягкой атаки в лирическом репертуаре. Освоение придыхательной и твёрдой атак для формирования специфических приёмов в речевой манере пения. Типы атак и техника применения различного типа атаки для достижения наибольшей выразительности. /Пр/ | 3 | 10 |
| 2.5 | Самостоятельная работа /Ср/ | 3 | 16 |
| 2.6 | Атака в джазе, свинге, балладной форме. Уметь показать на музыкальных примерах, какого типа атака звука требуется в данном стиле. Вариативность, зависимость атаки и музыкальной формы. Пение на придыхательной атаке в приёме «субтон». /Пр/ | 4 | 16 |

| | | | |
|--|--|---|----|
| 2.7 | Упражнения, развивающие этот приём. Упражнения с движениями во время вокализации. Взаимосвязь работы артикуляционного аппарата и гортани. Линия ординара гортани. Поплавковое положение. Выработка раскрепощённого положения гортани при различных типах атаки и звуковедения. Упражнения для снятия зажима через придыхательную атаку. Существующие методики изменения положения гортани (поднятие, опущение). /Пр/ | 4 | 16 |
| 2.8 | Отработка различных приёмов звучания. Синтез вокала и инструментального сопровождения. Воспроизведение голосом инструментальной манеры звуковедения, необходимой в работе над джазовым произведением. Диалог голоса и инструмента. Тембральные характеристики различных инструментов, возможность подражания. /Пр/ | 4 | 16 |
| 2.9 | Работа над расширением диапазона в различных приёмах звуковедения. Расширение диапазона при правильной манере пения. Взаимосвязь работы регистров и расширение диапазона. Речевая манера звуковедения, упражнения, способствующие увеличению объёма голоса. /Пр/ | 4 | 16 |
| 2.10 | Самостоятельная работа /Ср/ | 4 | 8 |
| Раздел 3. Раскрытие художественного образа при исполнении вокального произведения | | | |
| 3.1 | Художественный образ. Осмысление содержания произведения. Анализ текста вокального произведения с точки зрения стиля и жанра /Пр/ | 5 | 28 |
| 3.2 | Значение психологических качеств исполнителя. Определения познавательной, эмоциональной и волевой сфер. Вокальное произведение как целостный образ. Степень эмоциональности и волевой целеустремлённости в исполнении вокального произведения. /Пр/ | 5 | 28 |
| 3.3 | Самостоятельная работа /Ср/ | 5 | 16 |
| 3.4 | Художественный образ и стилистические особенности вокального произведения. /Пр/ | 6 | 28 |
| 3.5 | Текстовый и музыкальный анализ исполняемого произведения. Анализ применяемых динамических оттенков, темпов, нюансировки, голосовой техники, элементов импровизации в исполняемом произведении. Текстовый и музыкальный анализ исполняемого произведения. /Пр/ | 6 | 28 |
| 3.6 | Самостоятельная работа /Ср/ | 6 | 7 |
| 3.7 | Самостоятельная подготовка /Зачёт/ | 6 | 9 |

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

На зачет выносятся два вокально-хоровых произведения. Зачет проводится в форме концерта. Важно, чтобы репертуар студента был разнообразным по содержанию, форме, стилю, фактуре.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

На зачет выносятся два вокально-хоровых произведения. Зачет проводится в форме концерта. Важно, чтобы репертуар студента был разнообразным по содержанию, форме, стилю, фактуре.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основна литература:

1. Асафьев, Б. О хоровом искусстве / Б. Асафьев. — Л., 1980.
2. Виноградов, К. Работа над дикцией в хоре / К. Виноградов.— М., 1967.
3. Краснощеков, В. Вопросы хороведения / В. Краснощеков. — М., 1969.

Дополнительная литература:

1. Соколов, В. Работа с хором. — М., 1963.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Социальная сеть работников образования. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nsportal.ru/vuz/> (дата обращения: 02.09.2023).
2. Официальный сайт Донских казаков. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.artmaestro.ru/don-cossaks/> (дата обращения: 02.09.2023).
3. Хор.ру. [Электронный ресурс]. URL: <http://hor.by/choirs/study-choirs/univ/> (дата обращения: 02.09.2023).
4. Педагогическая библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.pedlib.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
5. Музыкальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.hor.hhos.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
6. Хоровая библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www2.cpdل.org/wiki/index.php/Main_Page/ (дата обращения: 02.09.2023).
7. Молодежный хор «Полигимния». [Электронный ресурс]. URL: http://www.spbstu.ru/departments/culture/stud_club/club_poligimnia.asp/ (дата обращения: 02.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения |
|---|---|
| Аудитория кафедры ВиМВ (59, 61). | музыкальный инструмент (рояль/пианино), учебная мебель (стулья), в количестве соответствующем наполняемости групп студентов |

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Вокальный ансамбль» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению теории музыки и работе с музыкальными инструментами.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых дисциплин и применение их на «Актерском мастерстве». Получение навыков музыкального образования, в процессе которого каждый студент может реализовать потребность в самовыражении и творчестве в области ансамблевого пения, тем самым создать благоприятную почву для появления у студентов мотивации к углублению своих знаний в области музыки для профессионального самоопределения.

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине

Ансамблевые и хоровые произведения:

1. Хоровые произведения. Хрестоматия. Вып. 1-4. — М., 1973-1979.
2. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля для пения в сопровождении фортепиано. Вып. 1-2. — М., 1889-1990.
3. Хрестоматия по русской хоровой литературе. Для хора без сопровождения и с сопровождением фортепиано. — М., 1975.
4. Александров, А. В. "Там, вдали за рекой" (смеш. состав хора).
5. Баснер, В. Дуэт из кинофильма "Город над головой"
6. Беляев, В. Песни-скороговорки: "Сшит колпак не по-колпаковски", "Из-под топота копыт", "Наш чеботарь" (смешанный состав хора).
7. Блангер, М. Утро и вечер ("Когда утро расцветает") (дуэт).
8. Бортнянский, Д. Певец во стане русских воинов (для голоса соло и хора).
9. Варламов, А. Горные вершины (смешанный состав хора).
10. Гаврилин, В. Дон Капитон (смеш. состав хора, без сопр).
11. Гаврилин, В. Я отсюда родом, Два брата (дуэты).
12. Гаврилин, В. «Вечерок», вокальный цикл (дуэт).
13. Дашкевич, В. Марш 4-й роты из кинофильма "Бумбараш" (мужской состав хора).
14. Дашкевич, В. "Что такое русский Бог?", из мюзикла "Любовь – книга золотая" (дуэт).
15. Дмитриев, В. Дуэт Маши и Левши из музыкальной комедии "Русский сувенир".
16. Дунаевский, И. Куплеты Фомы и Филиппа из оперетты "Вольный ветер"; Марш энтузиастов (одноголосный; смешанный состав хора).
17. Кальман, И. Дуэт Мариэтты и Наполеона ("Шимми") из оперетты "Баядера".
18. Колмановский, А. Алеша (дуэт).
19. Легар, Ф. Дуэт Жюльетты и Бриссара из оперетты "Граф Люксембург".
20. Ли, М. Хор девушек "Улетай" из мюзикла "Человек из Ламанчи".
21. Мокроусов, Б. Дуэт Лизы и Посошкова из оперетты "Роза ветров".
22. Неаполитанская песня "Тиритомба" (трио, мужской состав).
23. Одран, Э. Дуэт Беттины и Пиппо из оперетты "Красное солнышко".
24. Радуйся, Росско земле, старинный кант (трехголосн.).
25. Раимчик, В. Музыка для всех; Во имя любви (смешанный состав хора).
26. Русские народные песни: "Куманечек, побывай у меня" (диалог), "Бородино" (мужской состав хора), "Варяг" (мужской состав хора).
27. Свиридов, Г. Два хора: «Ты запой мне ту песню» (для женск. состава хора), «Душа грустит о небесах» (для мужск. состава хора).
28. Соловьев-Седой, В. Дуэт Насти и Павла из оперетты "Самое заветное"; Грустная песенка из кинофильма "Навстречу жизни" (дуэт).
29. Таривердиев, М. Любовь, не покидай меня (трио).
30. Френкель, Я. "Страдания" (смешанный состав хора) и др.

Аудио-записи:

Хоровые произведения зарубежных композиторов-классиков (Лассо, Палестрины, Перголези, Вивальди, Баха, Генделя, Моцарта, Брамса, Бриттена и др.) и отечественных композиторов (Бортнянского, Березовского, Веделя, Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского, Танеева, Рахманинова, Гаврилина, Свиридова и др.) в исполнении хоров под руководством В. Минина, А.Свешникова, А. Юрлова и др.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Сольное пение

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра вокала и музыкального воспитания**
Учебный план 2022 Артист драматического театра и кино, очная.p1x
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **6 ЗЕТ**

| | | |
|-------------------------|-----|---|
| Часов по учебному плану | 216 | Виды контроля в семестрах: оценка 4 зачет с оценкой 6 |
| в том числе: | | |
| аудиторные занятия | 58 | |
| самостоятельная | 149 | |
| часов на контроль | 9 | |

Программу составил(и):

Заслуженный артист Российской Федерации, Профессор Благодар Иван Иванович

Рабочая программа дисциплины

Сольное пение

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01
Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

составлена на основании учебного плана:

2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра вокала и музыкального воспитания

Протокол от _____ 2023 г. № Срок
действия программы: 2022-2026 уч.гг. Зав.
кафедрой Благодар Иван Иванович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1 Создание художественного произведения. Собственное прочтение материала. Фразировка, в зависимости от той или иной интонации. Работа над образом. Раскрытие понятия «внутреннего видения», сюжетной линии и динамики вокального произведения. Раскрытие роли личности в исполнительстве. Работа над раскрытием индивидуального стиля. Поведение на сцене, соединение вокала и элементов движения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| | |
|---|----------------------|
| Блок. Часть | Б1.О |
| Освоение дисциплины «Сольное пение» опирается на материал дисциплин «Основы теории музыки», «Вокальный ансамбль», «Сценическая речь». | |
| Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Актерское мастерство». | |
| Требования к предварительной подготовке обучающегося: | |
| 1 | Основы теории музыки |
| 2 | Вокальный ансамбль |
| 3 | Сценическая речь |
| Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: | |
| 1 | Актерское мастерство |

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-2: Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства

ОПК-2.1: Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта)

Результат обучения: владеет навыками разработки концепции музыкального произведения в рамках драматической постановки или кино

ОПК-2.2: Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта)

Результат обучения: владеет навыком создания эстетически целостного вокально-музыкального номера

ОПК-2.3: Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)

Результат обучения: владеет навыком руководства процессом создания вокально-музыкального номера

ПК-1: Способен создавать и исполнять роли в спектаклях драматического театра, игровых кино- и телефильмах

ПК-1.1: Создает художественные образы средствами драматического актерского искусства

Результат обучения: умеет создать художественный образ посредством вокальной техники

ПКО-5: Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения

ПКО-5.1: Использует различные приемы вокальной техники при создании роли

Результат обучения: владеет разбором тонального плана, ладовой структуры, гармонической канвы произведения. Владеет членением на мотивы, периоды, предложения, фразы

ПКО-5.2: Раскрывает художественное содержание музыкального произведения

Результат обучения: владеет разбором исполняемых произведений с точки зрения событийного ряда. Знает понятие экспозиции, конфликта, кульминации в вокальном произведении. Владеет принципами разбора текста исполняемого произведения с точки зрения драматургии. Умеет обнаружить связь текста и музыки

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

| | |
|------------|---|
| 3.1 | Знать: |
| 3.1.1 | основы гигиены голоса, профессиональной голосовой безопасности. |
| 3.2 | Уметь: |
| 3.2.1 | актерски существовать в вокале, воплощать при этом самые различные состояния, мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных обстоятельствах, быть в вокале органичным, предельно музыкальным, убедительным, раскованным и эмоционально заразительным, следуя воле режиссера, быстро переключаться из одного вокального жанра в другой |
| 3.3 | Владеть: |
| 3.3.1 | создания художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в музыкальном театре, в кино, на телевидении, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению |

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Код занятия | Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия | Семестр | Часов |
|--------------------|---|----------------|--------------|
| | Раздел 1. Постановка голоса. Основы звукообразования | | |
| 1.1 | Цели и задачи дисциплины. Сопряженность с другими дисциплинами профессионального цикла подготовки специалиста. Практическое применение в работе актера драматического театра. /ИЗ/ | 3 | 1 |
| 1.2 | Постановка голоса. Основы звукообразования. Вокальный звук, как результат координации различных групп мышц. Анатомия резонаторных полостей. Грудной и головной резонаторы. Регистровое строение голоса. Переходные ноты и примарный тон. Грудной регистр как доминирующий в замикстовывании центрального участка диапазона для исполнения вокальных произведений в драматическом спектакле. /ИЗ/ | 3 | 1,5 |
| 1.3 | Основы работы дыхательного аппарата. Типы дыхания- грудной, брюшной, реберно-диафрагматический или костно-абдоминальный. Особенности реберно-диафрагматического дыхания. Практическое освоение различных типов дыхания. Задержка. Выработка мгновенной предзвуковой задержки дыхания. Необходимость предзвуковой задержки дыхания как средства регулировки подвязочного давления. Формирование вдоха-выдоха. Упражнения для развития навыков правильного дыхания. Различные типы дыхания, как средство выразительности. Расположение диафрагмы и её управление мышцами брюшного пресса. Взаимосвязь дыхания с другими процессами при голосообразовании. Разбор изучаемого произведения с точки зрения рационального дыхания. /ИЗ/ | 3 | 1,5 |
| 1.4 | Резонаторы и их местонахождение. Анатомия резонаторных полостей, влияние звуковой волны на резонаторные полости. Влияние резонаторов на звук, образование тембра голоса. Сонорные гласные. Влияние небной занавески на прохождение звуковой волны. Взаимосвязь работы резонаторов и дыхания. Направленность звуковой волны для возбуждения резонаторов. Грудной и головной резонаторы, их взаимосвязь. Упражнения для выявления резонаторного звучания. Понятие «маски». /ИЗ/ | 3 | 1,5 |
| 1.5 | Регистры голоса и их расположение. Регистры мужских и женских голосов. Количество регистров. Грудной регистр, как доминирующий при замикстовывании центрального участка диапазона. Переходные к миксту ноты в различных манерах пения. Техническое освоение регистровых переходов. Речевая позиция. Опора звука при регистровых переходах. Дифференциация резонаторных ощущений в регистровых переходах. /ИЗ/ | 3 | 1,5 |
| 1.6 | Вокальная орфоэпия. Освоение общих свойств вокальной орфоэпии, характерных для различных манер пения. Пропевание гласных и согласных, правила произношения слогов. Техника «легато» и её связь с равной подачей дыхания и положение гортани при произношении гласных и согласных. Работа над согласными в технике «легато». Техника «стаккато». Работа мышц брюшного пресса и артикуляционного аппарата. /ИЗ/ | 3 | 2,5 |
| 1.7 | Интонирование в пении. Причины повышения и понижения интонации. Чистота интонации, как результат правильной координации голосового аппарата. Связь чистоты интонации и развития диапазона. Упражнения для выработки правильной певческой позиции и развития диапазона голоса. Психологические причины неверной интонации. Роль мягкого и твёрдого нёба в голосообразовании и интонации, выработка верной певческой позиции путём изменения работы мышц в области «маски». Речевая позиция и правильная интонация. Связь певческой речевой позиции и верной интонации. /ИЗ/ | 3 | 1,5 |
| 1.8 | Гортань и ее положение в процессе пения. Роль гортани в голосообразующем моменте. Положение гортани относительно линии ординара для разных типов голосов. Работа гортани при различных манерах пения. Повышение и понижение гортани при переходе с одного регистра на другой. Работа гортани при речевой позиции. Работа гортани при пении фальцетом. /ИЗ/ | 3 | 1,5 |

| | | | |
|--|---|---|-----|
| 1.9 | Дефекты голоса и их устранение. Причины и устранение горлового, носового и других дефектов звукоизвлечения. Недостатки тембра, связанные с нарушением вибрата. Физиология вибрата. Форсировка голоса. Горловое звучание, как результат неправильной координации в работе гортанного сфинктера. Упражнения для устранения наиболее распространенных дефектов(форсировка, горловой звук) Раскрепощение голосового аппарата. Отрицательная роль мышечных зажимов. Влияние типа атаки на раскрепощение голосового аппарата. Свобода и раскрепощённость голосового аппарата, как неперемное условие верного интонирования и красивого звуковедения. Использование «тёмных» гласных «о» и «у» для раскрепощения при зажиме гортани. Объяснение отрицательной роли зажимов в пении. Влияние зажима мышц тела на звуковедение. /ИЗ/ | 3 | 1,5 |
| 1.10 | Самостоятельная работа /Ср/ | 3 | 58 |
| Раздел 2. Освоение вокальных произведений в различных стилях и жанрах | | | |
| 2.1 | Анализ и сравнение различных вокальных произведений. Определение стиля и жанра. Стиль и форма. Практическое освоение различной техники голосоведения в различных стилях вокальной музыки. Выявление смысловых и музыкальных элементов в исполняемых произведениях. Разбор исполняемых произведений с точки зрения событийного ряда. Понятие экспозиции, конфликта, кульминации в вокальном произведении. Принципы разбора текста исполняемого произведения с точки зрения драматургии (дисциплина «актёрское мастерство»). Связь текста и музыки. /ИЗ/ | 4 | 2 |
| 2.2 | Разбор текстов произведений на русском и иностранных языках. Обязательный подстрочный перевод текста (работа со словарём). Правила произношения. Необходимость аудиозаписи произведения и консультации специалиста. Подстрочный перевод, разбор точного содержания произведения, соотношение подстрочного и литературного перевода. Соответствие музыкального образа стилю и жанру исполняемого произведения. /ИЗ/ | 4 | 2 |
| 2.3 | Применение различных типов атак. Типы атак. Применение мягкой атаки в лирическом репертуаре. Освоение придыхательной и твёрдой атак для формирования специфических приёмов в речевой манере пения. Типы атак и техника применения различного типа атаки для достижения наибольшей выразительности. Атака в джазе, свинге, балладной форме. Уметь показать на музыкальных примерах, какого типа атака звука требуется в данном стиле. Вариативность, зависимость атаки и музыкальной формы. Пение на придыхательной атаке в приёме «субтон». Отличия придыхательной атаки от безопорного пения. Упражнения, развивающие этот приём. Упражнения с движениями во время вокализации. Взаимосвязь работы артикуляционного аппарата и гортани. Линия ординара гортани. Поплавковое положение. Выработка раскрепощённого положения гортани при различных типах атаки и звуковедения. Упражнения для снятия зажима через придыхательную атаку. Существующие методики изменения положения гортани (поднятие, опущение). /ИЗ/ | 4 | 4 |
| 2.4 | Отработка различных приёмов звучания. Синтез вокала и инструментального сопровождения. Воспроизведение голосом инструментальной манеры звуковедения, необходимой в работе над джазовым произведением. Диалог голоса и инструмента. Тембральные характеристики различных инструментов, возможность подражания. /ИЗ/ | 4 | 4 |
| 2.5 | Работа над расширением диапазона в различных приёмах звуковедения. Расширение диапазона при правильной манере пения. Взаимосвязь работы регистров и расширение диапазона. Речевая манера звуковедения, упражнения, способствующие увеличению объёма голоса. /ИЗ/ | 4 | 4 |
| 2.6 | Самостоятельная работа /Ср/ | 4 | 20 |
| Раздел 3. Раскрытие художественного образа при исполнении вокального произведения | | | |
| 3.1 | Художественный образ. Осмысление содержания произведения. Анализ текста вокального произведения с точки зрения стиля и жанра. Понятие художественного образа. Принципы воплощения художественного образа с точки зрения синтеза музыки и поэзии. Умение охарактеризовать стиль и жанр разучиваемых произведений. Определение замысла и концепции авторов. Раскрытие понятия «внутреннего видения», сюжетной линии и динамики вокального произведения. Раскрытие роли личности в исполнительстве. Работа над раскрытием индивидуального стиля. Поведение на сцене, соединение вокала и элементов движения. /ИЗ/ | 5 | 4 |

| | | | |
|-----|---|---|----|
| 3.2 | Значение психологических качеств исполнителя. Определения познавательной, эмоциональной и волевой сфер. Вокальное произведение как целостный образ. Степень эмоциональности и волевой целеустремленности в исполнении вокального произведения. Анализ исполнения вокального произведения с точки зрения воплощения художественного образа. /ИЗ/ | 5 | 2 |
| 3.3 | Раскрытие художественного образа. Приемы раскрытия художественного образа при освоении различных приёмов пения в музыке разных стилей и направлений (народная песня, романс, романтическая баллада, вокальная импровизация). Творческий подход к трактовке произведения. /ИЗ/ | 5 | 8 |
| 3.4 | Самостоятельная работа /Ср/ | 5 | 22 |
| 3.5 | Художественный образ и стилистические особенности вокального произведения. Активизация работы над словом в исполняемых произведениях, раскрытием художественного образа и выявлением стилистических особенностей произведения. Тема, идея, жанр произведения. Творческое отношение и творческая интерпретация. Видеоряд. /ИЗ/ | 6 | 6 |
| 3.6 | Текстовый и музыкальный анализ исполняемого произведения. Анализ применяемых динамических оттенков, темпов, нюансировки, голосовой техники, элементов импровизации в исполняемом произведении. Текстовый и музыкальный анализ исполняемого произведения. /ИЗ/ | 6 | 4 |
| 3.7 | Заключительное занятие. Подготовка к проведению экзамена. На экзамен выносятся два вокальных произведения. Экзамен проводится в форме концерта. /ИЗ/ | 6 | 4 |
| 3.8 | Самостоятельная работа /Ср/ | 6 | 49 |
| 3.9 | Самостоятельная подготовка /ЗаО/ | 6 | 9 |

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Требования к экзамену:

1. Безупречное знание музыкальной партии исполняемого произведения.
2. Тщательная проработка литературного текста.
3. Владение основными приемами голосовой техники, ровным звучанием голоса.
4. Умение использовать технику piano и forte, diminuendo и crescendo.
5. Владение основами вокального дыхания.
6. Умение органично включать все возможности речи, ее дикционной, интонационно- мелодической и орфоэпической культуры.
7. Наличие творческого замысла и решения в исполняемых вокальных произведениях.
8. Умение общаться со зрительской аудиторией в условиях концерта.

Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине:

1. Способность самостоятельно или в составе группы заниматься творческим поиском, реализуя специальные средства и методы использования сценических навыков.
2. Готовность проявлять творческую инициативу во время работы над литературно- музыкальным произведением, композицией.
3. Основы гигиены голоса, профессиональная голосовая безопасность.
4. Владение основами музыкальной грамоты.
5. Умение с помощью освоенного вокального тренинга поддерживать свою голосовую форму и необходимое психофизическое состояние.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Аспелунд, Д. Развитие певца и его голоса / Д. Аспелунд. — Л-М.: Музгиз, 1952.
2. Голубев, П. Советы молодым педагогам-вокалистам / П. Голубев. — М.: Музгиз, 1952.
3. Дмитриев, А. Основы вокальной методики / А. Дмитриев. — М.: Музыка, 1968.
4. Дмитриев, А. Голосовой аппарат певца / А. Дмитриев. — М.: Музгиз, 1964.
5. Егоров, А. Гигиена певца и её физиологические основы / А. Егоров. — М.: Музгиз, 1962.
6. Емельянов, В.В. Развитие голоса. Координация и тренаж / В.В. Емельянов. — СПб: Гос. Консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова, 1996.
7. Луканин, В. Обучение и воспитание молодого певца / В.Луканин. — Л.: Музыка, 1977.
8. Лунгстрем, О. Современное эстрадное искусство / О. Лунгстрем. — М.: Музыка, 1993.
9. Малахов, Г.П. Современные дыхательные методики / Г.П. Малахов. — Донецк: «Сталкер», 2003.
10. Морозов, В. Тайны вокальной речи / В. Морозов. — Л.: Наука, 1967.
11. Ригс, С. Как стать звездой / С. Ригс. — М.:ГИД, 1991.
12. Смирнова, М.В. Дикционный тренинг. Учебное пособие / М.В. Смирнова. — СПб: СПбГАТИ, 2009.
13. Чугунов, Ю.Н. Гармония в джазе / Ю.Н. Чугунов. — М.: Советский композитор, 1981.
14. Щетинин, М. Дыхательная гимнастика Стрельниковой / М. Щетинин. — М.: ФИС, 2000.
15. Юдин, С. Певец и голос / С. Юдин. — М.: Музгиз, 1948.

Дополнительная литература:

1. Богданов, И.А. Постановка эстрадного номера. Учебное пособие / И.А. Богданов. — СПб: СПбГАТИ, 2004.
2. Вайнштейн, Л.И. Камилло Эверарди и его взгляды на вокальное искусство / Л.И. Вайнштейн. — СПб: «Союз художников», 2013.
3. Куракина, К.В. Восемнадцать упражнений вокального характера по воспитанию голоса и дикции драматического актера / К.В. Куракина. — СПб: СПбГАТИ, 2015.
4. Смирнова, М.В. 2500 скороговорок / М.В. Смирнова. — СПб: Нева, 2005.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 23.10.2023).
2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 23.10.2023).
3. Музыкальный портал. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.muzofon.com/> (дата обращения: 23.10.2023).
4. Музыкальный портал. [Электронный ресурс]. URL: <http://audiopoisk.com/> (дата обращения: 23.10.2023).
5. Нотный архив. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.piano-sheets.ru/load/> (дата обращения: 23.10.2023).
6. Архив нот разных композиторов. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.notarhiv.ru/drugiekomp/spisok.html/> (дата обращения: 23.10.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения |
|---|---|
| Аудитория кафедры ВиМВ (59, 61). | музыкальный инструмент (рояль/пианино), учебная мебель (стулья), в количестве соответствующем наполняемости групп студентов |

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

Темы для докладов:

1. Русская народная песня, ее развитие и современное звучание (с использованием видео и аудио материалов).
2. История джаза. Джазовый стандарт
3. Старинный романс в драматических муз. спектаклях.
4. Песни о войне. Трансформация военной песни.
5. Мюзикл в России и за рубежом
6. Вокальное творчество артистов муз. и драм. театров.
7. Современный мюзикл, истоки и перспектива.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Сольное пение» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению основных принципов работы над голосом и вокальным произведением.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения студентами является умение компоновать в памяти вокальный материал и воспроизводить голосом вокальные произведения, соблюдая интонационную чистоту и художественный замысел.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово –
«Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Сценическая речь

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра сценической речи**
Учебный план 2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **21 ЗЕТ**

| | | |
|-------------------------|-----|---|
| Часов по учебному плану | 756 | Виды контроля в семестрах: экзамен 6 зачет 1 оценка 3,5 зачет с оценкой 2,4 |
| в том числе: | | |
| аудиторные занятия | 418 | |
| самостоятельная | 275 | |
| часов на контроль | 63 | |

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, профессор Алферова Любовь Дмитриевна

Рабочая программа дисциплины

Сценическая речь

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01
Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

составлена на основании учебного плана:

2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра сценической речи

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2026 уч.гг.

Зав. кафедрой Алферова Любовь Дмитриевна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|---|--|
| 1 | Подготовка высококвалифицированного специалиста, владеющего комплексом профессиональных знаний в области сценической речи, навыками голосо-речевой культуры, основами речевой психотехники, знанием технологий совершенствования сценической речи. |
| 2 | Задачи: 1. Развитие и совершенствование природных речевых и голосовых данных будущих актеров. 2. Развитие и совершенствование дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры актера. 3. Обучение процессу овладения авторским словом, его содержательной, действенной, стиливой природой в прозе, поэзии, драматургии. 4. Совершенствование навыков работы над авторским словом в монологе, диалоге, полилоге. 5. Освоение навыков работы над речевой характеристикой роли в процессе подготовки спектакля. 6. Выработка навыков и умений с помощью речевого тренинга поддерживать профессиональную форму и необходимое для творчества психофизическое самочувствие. |

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| | |
|---|---|
| Блок. Часть | Б1.О |
| Сценическая речь» является одной из ведущих профессиональных дисциплин при подготовке артиста драматического театра и кино в театральном высшем учебном заведении. Методическая база предмета — учение К. С. Станиславского. Обучение дисциплине «Сценическая речь» происходит в тесном взаимодействии с такими дисциплинами рабочего учебного плана, как «Актерское мастерство», «Сольное пение», «Вокальный ансамбль», «Основы сценического движения», «Танец». | |
| Требования к предварительной подготовке обучающегося: | |
| 1 | Актерское мастерство |
| 2 | Сольное пение |
| 3 | Вокальный ансамбль |
| 4 | Основы сценического движения |
| 5 | Танец |
| Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: | |
| 1 | Сценическая речь в драматическом театре |
| 2 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы |
| 3 | Пластика в спектакле |

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

| |
|---|
| ОПК-2: Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и 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) |
| ПК-1: Способен создавать и исполнять роли в спектаклях драматического театра, игровых кино- и телефильмах |
| ПК-1.1: Создает художественные образы средствами драматического актерского искусства |
| ПКО-2: Владеет сценической речью, способен использовать все возможности речи при создании и исполнении роли |
| ПКО-2.1: Использует технику сценической речи при создании и исполнении роли |
| ПКО-2.2: Использует выразительные возможности речи в создании речевой характеристики роли |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

| | |
|-------------------|---|
| 3.1 Знать: | |
| 3.1.1 | - специфику работы над сценической речью в различных жанрах литературы: в прозе, поэзии, драматургии |
| 3.1.2 | - особенности творчества выдающихся артистов – мастеров сценического слова |
| 3.1.3 | - основные труды выдающихся театральных деятелей – К.С. Станиславского, Немировича-Данченко, М. Чехова, М.О. Кнебель о значении работы над речью драматического актера |
| 3.2 Уметь: | |
| 3.2.1 | - создавать художественные образы актерскими средствами |
| 3.2.2 | - решать различные художественные задачи в области сценической речи в рамках единого художественного замысла |
| 3.2.3 | - профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи, - создавать яркую речевую характеристику персонажа, вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями |
| 3.2.4 | - с помощью освоенного голосо-речевого тренинга поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние |
| 3.2.5 | свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного драматического театра |

| | |
|------------|---|
| 3.3 | Владеть: |
| 3.3.1 | - русским языком как национальным культурным достоянием |
| 3.3.2 | - высокой культурой сценической речи |
| 3.3.3 | - теорией и практикой художественного анализа и воплощения |
| 3.3.4 | - литературного произведения |
| 3.3.5 | - искусством создания сценического образа персонажа с помощью средств речевой выразительности |

| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) | | | |
|--|--|----------------|--------------|
| Код занятия | Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия | Семестр | Часов |
| | Раздел 1. Теоретические основы голосо-речевого тренинга | | |
| 1.1 | Теоретические основы голосо-речевого тренинга /Пр/ | 1 | 56 |
| 1.2 | /ИЗ/ | 1 | 10,5 |
| 1.3 | Самостоятельная работа /Ср/ | 1 | 32,5 |
| 1.4 | Самостоятельная подготовка /Зачёт/ | 1 | 9 |
| | Раздел 2. Дыхание и голосообразование в сценической речи | | |
| 2.1 | Дыхание и голосообразование в сценической речи /Пр/ | 2 | 64 |
| 2.2 | /ИЗ/ | 2 | 12 |
| 2.3 | Самостоятельная работа /Ср/ | 2 | 95 |
| 2.4 | Самостоятельная подготовка /ЗаО/ | 2 | 9 |
| | Раздел 3. Дикция в сценической речи | | |
| 3.1 | Дикция в сценической речи /Пр/ | 3 | 20 |
| 3.2 | /ИЗ/ | 3 | 10,5 |
| | Раздел 4. Орфоэпия в сценической речи | | |
| 4.1 | Орфоэпия в сценической речи /Пр/ | 3 | 20 |
| 4.2 | Самостоятельная работа /Ср/ | 3 | 41,5 |
| | Раздел 5. Интонационно-мелодические средства сценической речи | | |
| 5.1 | Интонационно-мелодические средства сценической речи /Пр/ | 3 | 16 |
| | Раздел 6. Смысловой анализ текста | | |
| 6.1 | Смысловой анализ текста /Пр/ | 5 | 56 |
| 6.2 | /ИЗ/ | 5 | 10,5 |
| 6.3 | Самостоятельная работа /Ср/ | 5 | 5,5 |
| | Раздел 7. Основы стихосложения | | |
| 7.1 | Основы стихосложения /Пр/ | 4 | 32 |
| 7.2 | /ИЗ/ | 4 | 12 |
| 7.3 | Самостоятельная работа /Ср/ | 4 | 59 |
| 7.4 | Самостоятельная подготовка /ЗаО/ | 4 | 9 |
| | Раздел 8. Работа над текстом литературного произведения | | |
| 8.1 | Работа над текстом литературного произведения /Пр/ | 4 | 32 |

| | | | |
|------------|--|---|-------------|
| | Раздел 9. Совершенствование голосо-речевой выразительности актера | | |
| 9.1 | Совершенствование голосо-речевой выразительности актера /Пр/ | 6 | 56 |
| 9.2 | /ИЗ/ | 6 | 10,5 |
| 9.3 | Самостоятельная работа /Ср/ | 6 | 41,5 |
| 9.4 | Самостоятельная подготовка /Экзамен/ | 6 | 36 |

| | |
|---|--|
| 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ | |
| 5.1. Контрольные вопросы и задания | |
| <p>На ЗАЧЕТ (1 семестр) в конце первого семестра выносятся: - коллективные и индивидуальные упражнения по пройденному материалу. Студенты должны проявить знание произносительных норм современного русского языка; продемонстрировать навыки правильного фонационного дыхания и свободного звучания голоса на середине диапазона (в статике и в движении); обнаружить достижения в исправлении индивидуальных недостатков дикции и произношения.</p> <p>На ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ (2 семестр) в конце второго семестра выносятся: - индивидуальные и коллективные речевые и голосовые упражнения; - парные упражнения на специально подобранных текстах для освоения элементов речевого общения; - групповые упражнения на специально подобранных текстах для выработки навыков ансамблевого звучания; - небольшие фрагменты художественной прозы или драматургии для освоения навыков смыслового, действенного, интонационно-логического анализа текста и закрепления дикционных, орфоэпических и дыхательно-голосовых навыков. (Выбор зачетно-экзаменационного материала определяется педагогом по согласованию с художественным руководителем курса и кафедрой).</p> <p>В конце третьего семестра проводится ЗАЧЕТ, на котором предъявляются: - индивидуальные, парные и групповые упражнения на стихотворном материале; - небольшие отрывки из литературных произведений, показывающих владение элементами словесного действия и техническими навыками сценической речи; - тренинг коллективного рассказа.</p> <p>На ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ (4 семестр) в конце четвертого семестра выносятся: - индивидуальные, парные или групповые упражнения на освоение стихотворной речи; - стихотворные произведения в индивидуальном или парном исполнении; - тренинг коллективного воплощения поэтического произведения или поэтической композиции.</p> <p>На ЭКЗАМЕН (6 семестр) в конце шестого семестра выносятся: - завершенное литературное произведение или крупный фрагмент литературного произведения; - композиция на материале отечественной или мировой литературы (проза, поэзия, драматургия).</p> | |
| 5.2. Темы письменных работ | |
| не предусмотрены | |
| 5.3. Фонд оценочных средств | |
| см. приложение | |

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Аванесов Р. И. Русское литературное произношение. М., 1984.
2. Автушенко И. А. Сценическая речь и эмоциональный слух. М., 2012.
3. Алфёрова Л. Д. Диалекты в сценической речи. Монография. СПб., 2010.
4. Васильев Ю. А. Голосоречевой тренинг - Учебное пособие, СПб, 1996.
5. Вербова Н. П., Головина О.М., Урнова ВВ. Искусство речи, М., 1977.
6. Вл. Немирович-Данченко о творчестве актера: Хрестоматия. М., 1984
7. Галендеев В. Н. Учение К. С. Станиславского о сценическом слове. Л., 1990.
8. Галендеев В. Н. Не только о сценической речи: Монография. СПб., 2006.
9. Искусство сценической речи /Сост. и отв. ред. И.Ю. Промптова. М., ГИТИС, 2007.
10. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера, М., 1971.
11. Козлянинова И. П., Чарели Э. М, Речевой голос и его воспитание. М., 1985.
12. Культура сценической речи: Сборник, М., 1979.
13. Максимов И. Фониатрия. М., 1987.
14. Морозов В. П. Тайны вокальной речи. Л., 1967.
15. Морозов В. П. Искусство резонансного пения, М.. 2008.
16. Петрова А. Н. Сценическая речь, М., 1981.
17. Проблемы сценической речи: Сборник / Под ред. В. Гиппиуса и А. Куницына. Л., 1979.
18. Савкова З. В. Монолог на сцене. Учебное. пособие., СПб., 2009.
19. Смоленский Я. М. В союзе звуков, чувств и дум. М., 1976.
20. Станиславский К. С. Собр. соч. в 8-ми тт.: т. 2, 3 М, 1954.
21. Сценическая речь. Учебник для студентов театральных учебных заведений / Под ред. И.П. Козляниновой и И.Ю. Промптовой. 3-е изд, испр. и дополн. М., 2002.
22. Сценическая речь в театральном вузе. Сборник статей. Вып.1. М., ГИТИС, 2006.
23. Сценическая речь: прошлое и настоящее: Избранные труды кафедры сценической речи Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.– СПб, СПбГАТИ, 2009.
24. Сценическая речь. Теория. История. Практика. Коллективная монография. СПб, СПбГАТИ, 2013.
25. Тарасов В. Чувство речи. Учебное пособие. СПб, 1997.
26. Теория и практика сценической речи: Сборник / Под ред. В. Н. Галендеева, А. Н. Куницына, В. И. Тарасова. Л., 1985.
27. Чехов М. Об искусстве актера: т. 2. М., 1986.
28. Чёрная Е. И. Воспитание фонационного дыхания с использованием принципов дыхательной гимнастики «йоги». М., 2009.
29. Яхонтов В. Театр одного актера. М., 1958.

Дополнительная литература:

1. Алфёрова Л. Д. Речевой тренинг: дикция и произношение: Учеб. пособие. Изд. 3-е, СПб., 2010.
2. Алфёрова Л.Д., Галендеев В.Н. Диалоги о сценической речи. СПб.. 2008
3. Васильев Ю.А. Ритмы сценической речи: Учеб. пособие / Предисловие И. О. Горбачева. СПб., 2003.
4. Васильев Ю.А. Голос, действующий в ритмах диалога: Учеб. по-собие. СПб., 2004.
5. Васильев Ю.А. Сценическая речь: ощущение — движение — звучание. Вариации для тренинга: Учеб. пособие. СПб., 2005.
6. Васильев Ю.А. Сценическая речь: восприятие — воображение — воздействие. Вариации для творчества: Учеб. пособие. СПб., 2007
7. Васильев Ю.А. Сценическая речь: Движение во времени. Монография. СПб., 2010.-.
8. Иртлич С.Ш. Интонационно-мелодическая природа сценической речи: Учеб. пособие / Ред. Ю. А. Васильев. Л., 1990. 101 с.
9. Кириллова Е.И., Латышева Н.А. Речевое обучение актера кукольника: Учеб. пособие. Л., 1989. 71 с.
10. Кириллова Е.И., Латышева Н.А. Сценическая речь в театре кукол: Учеб. пособие. СПб., 2009. 158 с.
11. Муравьев Б. От дыхания к голосу. Л., 1982,
12. Пронина М.П. Тайны нашего слуха и голоса. Монография. СПб. 2009 – 128с.
13. Смирнова М.В. Скороговорки в речевом тренинге: Учеб. пособие. СПб., 2007. 107 с. 2-е изд.: СПб., 2009. 107 с.
14. Смирнова М.В. Что нужно знать о стихах: Учеб. пособ. СПб., 2006.
15. Чёрная Е.И. Курс тренинга фонационного дыхания и фонации на основе упражнений Востока: Учеб. пособие. СПб., 1997.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
2. СОКРОВИЩА НАШЕЙ ФОНОТЕКИ. Уникальные записи голосов деятелей искусства. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.vk.com/club801602/> (дата обращения: 02.09.2023).
3. Погружение в классику. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.intoclassics.net/> (дата обращения: 02.09.2023).
4. Подборка словарей. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.slovari.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
5. Библиотека Максима Мошкова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.ru/> (дата обращения 02.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения |
|---|--|
| Ауд. 50 | Фортепиано стол для педагога вешалка настенная компьютер (для проведения занятий дистанционно) телевизор (для проведения занятий дистанционно) |

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- Самостоятельная работа студента по дисциплине «Сценическая речь» предполагает работу каждого студента над своей ролью в спектакле. Это включает в себя большой комплекс заданий по освоению текста роли, в котором должны соединиться как технические, так и художественные составляющие речевой характеристики сценического персонажа. Каждый студент должен понимать особенности своего творческого организма и уметь самостоятельно поддерживать свою профессиональную форму.
- Самостоятельная работа будущего актёра драматического театра включает также умение ориентироваться в специальной литературе по технике речи и голоса, а также чтение классической литературы по списку, рекомендованному преподавателями речи, посещение спектаклей и концертов для воспитания эрудиции и вкуса.
- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы по специальности, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.
- В объём самостоятельной работы студента также включается подготовка к групповым и индивидуальным занятиям, а также ко всем формам контроля по дисциплине «Сценическая речь».

Профессиональное речевое обучение артиста драматического театра и кино носит комплексный характер и включает в себя аудиторную и внеаудиторную работу. Учебная дисциплина «Сценическая речь» тесно взаимосвязана со всеми дисциплинами профессионального цикла в театральном вузе. Навыки и умения, приобретаемые на занятиях по сценической речи необходимо использовать в актерском мастерстве, сольном пении, вокальном ансамбле.

Кроме работы над сценической речью в стенах театрального вуза полезно смотреть спектакли ведущих драматических театров, слушать и слышать речевой образ спектакля, анализировать и оценивать работу над речью персонажа выдающихся актеров современности.

Рекомендуется также просмотр спектаклей на каналах, демонстрирующих высшие художественные достижения в области драматического театра «Культура», «Петербург-5 канал» и др.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово –
«Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Организация театрального дела

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

| | | |
|-------------------------|----|----------------------------|
| Часов по учебному плану | 72 | Виды контроля в семестрах: |
| в том числе: | | зачет 8 |
| аудиторные занятия | 28 | |
| самостоятельная | 35 | |
| часов на контроль | 9 | |

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, зав. кафедрой, профессор Сундстрем Лев Геннадьевич

доктор искусствоведения Учитель Константин Александрович

кандидат искусствоведения, доцент Екатерининская Анна Алексеевна

Рабочая программа дисциплины

Организация театрального дела

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

составлена на основании учебного плана:

2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от _____ 2023 г. № Срок

действия программы: 2022-2026 уч.г. Зав.

кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|---|---|
| 1 | Цель курса – ознакомление студентов театральных специальностей с основами организации театрального дела в России, формирование представлений о деятельности театра как организации. |
| 2 | Задачи курса – дать будущему работнику театра представление о принципах менеджмента в этой сфере, помочь ему осознать место сценического искусства в современной социально-культурной ситуации, изучить основы производственной деятельности театра, государственного регулирования культурной деятельности, основные понятия законодательства об авторских и смежных правах, трудового законодательства, особенности его применения в сфере искусства. |

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| | |
|--|---|
| Блок. Часть | Б1.В |
| С одной стороны, будущим деятелям театра необходимо осознать место сценического искусства в изменяющемся мире, в новой социально-культурной и социально-экономической ситуации. Вместе с тем знания в сфере организации театрального дела позволяют выпускнику театрального вуза компетентно участвовать в творческо-производственном процессе, дают ему необходимую правовую и организаторскую оснащенность, возможность целостного, объективного, обоснованного взгляда на театральный процесс. | |
| Требования к предварительной подготовке обучающегося: | |
| 1 | Актерское мастерство |
| Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: | |
| 1 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы |

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-2.1: Участвует в разработке концепции проекта

Результат обучения: умение объяснять роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними современные социальные и этические проблемы, выразить и обосновать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому;

УК-2.2: Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы

Результат обучения: знание нормативно-правовых документов, касающиеся деятельности театра, концертной организации, цирка, а также основ организации театрального (концертного, циркового) дела, трудового законодательства и законодательства об авторских и смежных правах;

УК-2.3: Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта

Результат обучения: знание основ организации театрального (концертного, циркового) дела, трудового законодательства и законодательства об авторских и смежных правах, а также правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда.

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

УК-3.3: Умеет выбирать оптимальную стратегию индивидуального поведения в конфликте, предложить и применить конструктивные методы урегулирования (разрешения) возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон

УК-9: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности

УК-9.1: Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели формы участия государства в экономике

УК-9.2: Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

| | |
|-------------------|---|
| 3.1 Знать: | |
| 3.1.1 | • нормативно-правовые документы, касающиеся деятельности театра, концертной организации, цирка; |
| 3.1.2 | • основы организации театрального (концертного, циркового) дела, трудового законодательства и законодательства об авторских и смежных правах; |
| 3.1.3 | • правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда. |
| 3.2 Уметь: | |
| 3.2.1 | • объяснять роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними современные социальные и этические проблемы; |
| 3.2.2 | • выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому; |

| | |
|------------|------------------------------|
| 3.3 | Владеть: |
| 3.3.1 | • владеть культурой мышления |

| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) | | | |
|--|---|----------------|--------------|
| Код занятия | Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия | Семестр | Часов |
| | Раздел 1. Организация театрального дела | | |
| 1.1 | Театр в современной социально-культурной ситуации /Лек/ | 7 | 1 |
| 1.2 | История организации театрального дела в России /Лек/ | 7 | 1 |
| 1.3 | Сеть и структура театров и организаций других видов исполнительских искусств /Лек/ | 7 | 2 |
| 1.4 | Организационно-правовые основы театрального дела /Лек/ | 7 | 2 |
| 1.5 | Финансирование театров /Лек/ | 7 | 2 |
| 1.6 | Планирование в театре. Организация новых постановок /Лек/ | 7 | 2 |
| 1.7 | Организация показа спектаклей /Лек/ | 7 | 2 |
| 1.8 | Маркетинг в театральном деле /Лек/ | 7 | 2 |
| 1.9 | Основы ценообразования в театре /Лек/ | 7 | 2 |
| 1.10 | Public Relations в театре /Лек/ | 7 | 2 |
| 1.11 | Фандрейзинг в театре /Лек/ | 7 | 2 |
| 1.12 | Спектакль и его элементы как объекты авторского и смежных прав /Лек/ | 7 | 2 |
| 1.13 | Трудовые отношения в театре /Лек/ | 7 | 2 |
| 1.14 | Деятельность организаций исполнительских искусств за рубежом /Лек/ | 7 | 2 |
| 1.15 | Использование информационных технологий в организациях исполнительских искусств /Лек/ | 7 | 2 |
| 1.16 | Самостоятельная работа /Ср/ | 7 | 35 |
| 1.17 | Самостоятельная подготовка /Зачёт/ | 7 | 9 |

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Социальные функции художественной культуры.
2. Художник, публика, государство, общество как участники культурного процесса.
3. Театр как социальный институт.
4. Нормативно-правовая база театрального дела.
5. Коммерческие и некоммерческие организации.
6. Порядок учреждения, реорганизации и ликвидации театра.
7. Понятие учредителя театра, учредительный договор.
8. Устав театра, его структура.
9. Организационно-правовые формы организаций исполнительских искусств.
10. Социально-экономическая сущность субсидирования театра.
11. Особенности налогового регулирования в сфере культуры.
12. Соотношение спроса и предложения на рынке театральных услуг.
13. Эластичность цены театрального билета.
14. Цена билета как социальный регулятор потребления.
15. Применение скидок и специальных цен в театре.
16. Идеология и технология фандрейзинга в театре.
17. Структура театральной аудитории.
18. Продукт, цена, место продаж, продвижение, PR, персонал как инструменты маркетинга.
19. Мотивации посетителей организаций исполнительских искусств.
20. Производственно-финансовый план театра.
21. Смета доходов и расходов театрального проекта.
22. Формы и методы продвижения театральных билетов.
23. Виды театральной рекламы.
24. Нормативно-правовая база взаимодействия организаций исполнительских искусств со средствами массовых коммуникаций.
25. Авторский договор: структура и содержание.
26. Спектакль и элементы спектакля как объекты авторского и смежных прав.
27. Специфика трудовых отношений в театре.
28. Содержание трудового договора.
29. Коллективный договор как регулятор социально-трудовых отношений в театре.
30. Социальная защита творческих работников театра.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Основной формой проведения зачета является (по выбору педагога) итоговая контрольная работа, – хотя учебными планами по данной дисциплине контрольная работа не предусмотрена, – тестирование или зачет в форме устного ответа студента по двум вопросам.

Очная и заочная формы обучения (за исключением студентов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 52.03.05 Театроведение (Квалификация: бакалавр): III, V, VIII или IX семестр: тестирование, контрольная работа или зачет в форме устного ответа студента.

Очная форма обучения, направление подготовки (специальность) 52.03.05 Театроведение (Квалификация: бакалавр): VIII семестр – опрос или тестирование (текущий контроль), IX семестр – контрольная работа или зачет в форме устного ответа студента по двум вопросам (итоговый контроль).

Контрольная работа представляет собой краткую разработку индивидуального творческого проекта. Работа должна содержать: краткое описание проекта (спектакля, выставки, печатного издания, концертной программы и т.п.), его бюджет и маркетинговый план с описанием сегмента аудитории и специфики используемого маркетингового инструментария. Примерный объем работы – 2-3 страницы.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ. – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/ (дата обращения: 12.02.2023).
2. Котлер Ф., Шефф, Д. Все билеты проданы. — М. : Классика-XXI, 2004. — 688 с.
3. Культурная политика и культурный менеджмент : Коллективная монография [науч. ред. Н.К. Ваганова]. – СПб. : СПбГАТИ, 2003. – 181 с. : портр.
4. О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства : Постановление Правительства РФ от 21.03.1994 № 218. – URL : <http://base.garant.ru/104512/> (дата обращения: 12.02.2023).
5. Учитель К.А. Филантропия и меценатство в России : Лекция /А. Учитель. – СПб. : СПбГАТИ, 2013. – 36 с.

Дополнительная литература:

1. Дадамян Г. Г. Социально-экономические проблемы театрального искусства. – М. : ВТО, 1982. – 152 с.
2. Игнатьева Е. Л. Культура и право: нормативно-правовая база, регулирующая деятельность в сфере культуры // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2009. – № 1. – С. 40-46.
3. Игнатьева Е. Л. Экономика культуры : Учебное пособие. 4-е изд., изм. и доп. – М. : Российский университет театрального искусства-ГИТИС, 2013. – 384 с.
4. Иксанов, А. Г., Дымникова А. И. Как просить деньги на культуру / Реферат книги Кэролин Л. Столпер, Кэрен Б. Хопкинс «Успешный фандрейзинг для учреждений культуры». – СПб. : Нотабене, 1995. — 86 с.
5. Орлов Ю. М. Московский Художественный театр : 1898-1917 гг. : Творчество. Организация. Экономика. – М. : Российский университет театрального искусства-ГИТИС, 2011. – 348 с.
6. Рубинштейн А. Я. Введение в экономику исполнительского искусства. – М. : Всесоюзное объединение Союзтеатр, 1991. – 383 с.
7. Сундстрем Л. Г. Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре (Подготовка новых постановок) : Учебное пособие. – Л. : ЛГИТМиК, 1984. — 73 с. : илл.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. – URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 22.03.2023).
2. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. – URL: <http://www.spbculture.ru/ru/> (дата обращения: 22.03.2023).
3. Портал информационной поддержки руководителей учреждений культуры. – URL : <http://www.cultmanager.ru/> (дата обращения: 22.03.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения |
|---|--|
| Аудитория универсальная | Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой |

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.
В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Организация театрального дела» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников по проблематике курса.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения в продюсерской деятельности является постоянное соотнесение изучаемых отраслевых проблем и примеров проблемных ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых они возникают.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Эстетика

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра философии и истории**
Учебный план 2022 Артист драматического театра и кино, очная.p1x
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

| | | |
|-------------------------|----|----------------------------|
| Часов по учебному плану | 72 | Виды контроля в семестрах: |
| в том числе: | | зачет 8 |
| аудиторные занятия | 28 | |
| самостоятельная | 35 | |
| часов на контроль | 9 | |

Программу составил(и):

кандидат философских наук, доцент Свешникова Ирина Геннадьевна

Рабочая программа дисциплины

Эстетика

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

составлена на основании учебного плана:

2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра философии и истории

Протокол от _____ 2023 г. № _

Срок действия программы: 2022-2026 уч.гг.

Зав. кафедрой Праздников Георгий Александрович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|---|--|
| 1 | Цели изучения учебной дисциплины — формирование эстетического сознания личности студента, освоение способов философского осмысления явлений культуры как продукта эстетической практики в ее истории и современности. |
| 2 | Основными задачами освоения учебной дисциплины являются: 1. возведение индивидуального опыта эстетических переживаний на уровень саморефлексии и теоретических размышлений о нем; 2. освоение основных принципов и понятий философско-эстетического дискурса; 3. достижение понимания роли эстетики в культуре эпохи (исторический экскурс) и ее органичной взаимосвязи с актуальной социокультурной проблематикой; 4. акцентировать внимание студентов на особенностях отечественной эстетической мысли и ее практическом выражении; 5. развитие профессиональной способности к эстетическому анализу явлений природы, культуры, общественной жизни и искусства, к их критическому освоению на основании философско-эстетических критериев. |

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| | |
|--|---|
| Блок. Часть | Б1.В |
| Освоение дисциплины «Эстетика» опирается на материал дисциплин «История зарубежного театра», «История русского театра», «История зарубежного ИЗО», «История русского ИЗО», «История музыки», «История зарубежной литературы», «История русской литературы», «Мифология». | |
| Требования к предварительной подготовке обучающегося: | |
| 1 | История зарубежного ИЗО |
| 2 | История зарубежного театра |
| 3 | История русского театра |
| 4 | История зарубежной литературы |
| 5 | История русской литературы |
| 6 | Мифология |
| 7 | История русского ИЗО |
| 8 | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности |
| Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: | |
| 1 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы |
| 2 | Актерское мастерство |

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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, опыта

УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

| | |
|------------|--|
| 3.1 | Знать: |
| 3.1.1 | основные понятия эстетики, в частности: эстетика, эстетическое отношение, эстетические потребности, чувства, суждения, вкус, эстетический образ; а также эстетические категории: совершенство, мера, красота, гармония, прекрасное, возвышенное, трагическое, комическое; художественный образ, символ и др.; органичную взаимосвязь эстетики с актуальной философской проблематикой; о сущности, этапах развития эстетики как науки, способах ее практического приложения; специфику и роль эстетики в культуре той или иной эпохи (исторический экскурс); основы теории и истории эстетики, систему эстетических категорий, философско-эстетические проблемы искусства и эстетики повседневной культуры; *об основных работах наиболее выдающихся мыслителей - историков, философов, писателей, культурологов др., затрагивающих проблематику философского эстетического осмысления культуры; специфику эстетического и художественного освоения мира, эстетической и художественной культуры, искусства; видовую и жанровую классификацию искусств; |
| 3.2 | Уметь: |
| 3.2.1 | формулировать абстрактнологические эстетические суждения и конкретизировать их; использовать в профессиональной практике педагога и культуролога; отыскивать необходимую информацию; демонстрировать понимание системных взаимосвязей внутри Эстетики как научной дисциплины и междисциплинарных отношений в современной науке; логично представлять освоенное знание, критически использовать методы современной науки; применять имеющиеся знания в аналитической исследовательской и профессиональной деятельности; формулировать проблему, задачи и цель, демонстрировать понимание системных взаимосвязей внутри «Эстетики» как научной дисциплины и междисциплинарных отношений в современной науке; применять современные теории и инструментарий современных гуманитарных наук (в том числе эстетики) в собственной научно-исследовательской деятельности; |

| | |
|------------|--|
| 3.3 | Владеть: |
| 3.3.1 | понятийно категориальным аппаратом эстетики; методикой составления текстов научного стиля (конспекты, рефераты, творческие эссе и др.) ; способами развития способности к эстетическому анализу явлений природы, культуры, общественной жизни и искусства, их критического освоения на основе использования философскоэстетических критериев; познавательными подходами и методами изучения эстетических теорий и явлений, процессов и практик с методологических позиций Эстетики как научной дисциплины; навыками устного и письменного аргументированного изложения собственной позиции по основным проблемам истории и современного состояния эстетического знания; способностью понимать, изучать и практически анализировать получаемую научную информацию по тематике исследования и представлять результаты исследования; навыками и процедурами обработки, анализа и синтеза научной информации; навыками анализа качества исследований в контексте социокультурных условий, эстетических ценностей и норм; |

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Код занятия | Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия | Семестр | Часов |
|-------------|---|---------|-------|
| | Раздел 1. Эстетика | | |
| 1.1 | Предмет эстетики, ее место в системе философских наук /Лек/ | 7 | 2 |
| 1.2 | Основные эстетические категории /Лек/ | 7 | 2 |
| 1.3 | Эстетика Античности /Лек/ | 7 | 2 |
| 1.4 | Средневековая эстетика /Лек/ | 7 | 2 |
| 1.5 | Эстетика Возрождения /Лек/ | 7 | 2 |
| 1.6 | Эстетика Нового времени /Лек/ | 7 | 2 |
| 1.7 | Эстетические принципы Романтизма /Лек/ | 7 | 4 |
| 1.8 | Неклассическая эстетика XIX – нач. XX в /Лек/ | 7 | 4 |
| 1.9 | Русская эстетика XIX-XX вв. /Лек/ | 7 | 4 |
| 1.10 | Эстетика модернизма и постмодернизма /Лек/ | 7 | 4 |
| 1.11 | Самостоятельная работа /Ср/ | 7 | 35 |
| 1.12 | Самостоятельная подготовка /Зачёт/ | 7 | 9 |

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Предмет и назначение эстетики.
2. Место эстетики среди философских наук.
3. Основные эстетические категории.
4. Нравственно-эстетический аспект искусства.
5. Общая характеристика эстетики Античности.
6. Эстетическая концепция Платона.
7. Калокагатия Аристотеля.
8. Эллинистическая эстетика.
9. Особенности эстетики эпохи Средневековья.
10. Основные эстетические принципы Возрождения.
11. Эстетика классицизма.
12. Эмблематика барокко.
13. Эстетика Просвещения.
14. Роль искусства и художественного творчества в эстетике Вольтера, Дидро, Руссо. 15. Г.Э. Лессинг о принципах классификации искусства.
16. Формирование эстетики как самостоятельной дисциплины в творчестве А. Баумгартена
17. Эстетические принципы И. Канта.
18. Общая характеристика эстетики Романтизма.
19. Эстетика Шеллинга.
20. Эстетическая проблематика в творчестве С. Кьеркегора.
21. З. Фрейд о сущности эстетического.
22. Эстетические взгляды Ф. Ницше.
23. Понимание эстетического в позициях экзистенциализма.
24. Русская эстетическая традиция.
25. Сущность искусства Вл. Соловьёва.
26. П. Флоренский о сущности искусства.
27. Эстетика М. Бахтина.
28. Основные направления эстетики модернизма.
29. Постмодернизм как новый тип искусства.
30. Структурализм и постструктурализм о проблематике искусства.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Бычков, В.В. Эстетика. — М., 2009.
2. Гуревич, П.С. Эстетика. — М., 2008.
3. Золкин, А.Л. Эстетика. — М., 2009.
4. Шестаков, В.П. История эстетических учений. — М., 2009.

Дополнительная литература:

1. Аристотель. Поэтика. Соч.: в 4-х т. — М., 1983. Т.4.
2. Барт, Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. — М., 1994.
3. Басин, Е.Я., Крутоус, В.П. Философская эстетика и психология искусства. — М., 2007.
4. Багай, Ж. Литература и зло. — М., 1994.
5. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979.
6. Бахтин, М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. — М., 1966.
7. Бачинин, В.А. Эстетика: Энциклопедический словарь. — СПб, 2005.
8. Белый, А. Символизм как миропонимание. — М., 1994.
9. Бердяев, Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. — М., 1989.
10. Берковский, Н.Я. Романтизм в Германии. — СПб, 2001.
11. Бореев, Ю.Б. Эстетика. — М., 2002.
12. Бычков, В.В. Русская теургическая эстетика. — М., 2007.
13. Буало, Н. Поэтическое искусство. — М., 1957.
14. Гадамер, Г.Г. Актуальность прекрасного. — М., 1991.
15. Гегель, Г.В.Ф. Лекции по эстетике. — СПб, 2001.
16. Гилберт, К., Катарин, Кун Г. История эстетики. — СПб, 2000.
17. Гулыга, А.В. Принципы эстетики. — М., 1987.
18. Деррида, Ж. Позитивизм. — К., 1996.
19. Ильин, И.П. Постмодернизм. Словарь терминов. — М., 2001.
20. История эстетической мысли. — М., 1987.
21. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. В 5 т. — М., 1962-1968.
22. Кривцун, О.А. Эстетика. — М., 2000.
23. Кьеркегор, С. Страх и трепет. — М., 1993.
24. Лекции по истории эстетики. — Л., 1973-1980.
25. Лосев, А.Ф., Шестаков, В.П. История эстетических категорий. — М., 1965.
26. Лосев, А.Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978.
27. Маньковская, Н.Б. Эстетика постмодернизма. — СПб, 2000.
28. Ницше, Ф. Рождение трагедии из духа музыки. — СПб, 2007.
29. Ортега-и-Гассет, Х. Эстетика. Философия культуры. — М., 1991.
30. Постмодернизм. Энциклопедия. — Минск, 2001.
31. Радугин, А.А. Эстетика. — М., 2006.
32. Соловьев, В.С. Три речи в память Достоевского. Красота в природе. Смысл искусства. Жизненная драма Платона. Идея человечества у Августа Конта // Соловьев В. С. Соч.: в 2-х т. — М., 1988.
33. Флоренский, П.А. Избранные труды по искусству. — М., 1996.
34. Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. — М., 2000.
35. Фрейд, З. Художник и фантазирование. — М., 1995.
36. Хайдеггер, М. Исток художественного творения // Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. — М., 1993.
37. Шеллинг, Ф.В.Й. Философия искусства. — М., 1966.
38. Шестаков, В.П. Очерки по истории эстетики. — М., 1979.
39. Эко, У. Искусство и красота в средневековой эстетике. — СПб, 2003.
40. Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия. — М., 2007.
41. Эстетика немецких романтиков. — СПб, 2006.
42. Эстетика: Словарь. — М., 1989.
43. Яковлев, Е.Г. Художник: личность и творчество. — М., 1991.
44. Яковлев, Е.Г. Эстетика. — М., 2006.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения |
|---|--|
| Аудитория универсальная | Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой |

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.
В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Эстетика» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание соотношению нового материала и освоенного в курсе «Философия».



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Основы сценического движения

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра пластического воспитания**
Учебный план 2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

| | | |
|-------------------------|-----|----------------------------|
| Часов по учебному плану | 288 | Виды контроля в семестрах: |
| в том числе: | | зачет 2 |
| аудиторные занятия | 120 | зачет с оценкой 4 |
| самостоятельная | 150 | |
| часов на контроль | 18 | |

Программу составил(и):

б/с, профессор Качаев Игорь Сергеевич

Рабочая программа дисциплины

Основы сценического движения

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

составлена на основании учебного плана:

2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра пластического воспитания

Протокол от _____ 2023 г. № Срок
действия программы: 2022-2026 уч.гг. Зав.
кафедрой Кузовлева Татьяна Евгеньевна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|---|--|
| 1 | Фундаментальная подготовка в комплексе (развитие психофизических качеств, необходимых будущему актеру для работы в спектаклях; ознакомление с пластическими характеристиками, обычаями и этикетом людей разных национальностей в различные периоды истории). |
| 2 | Задачи: 1 Подготовка и развитие костно-мышечного аппарата актера; 2 Развитие и совершенствование качеств, обеспечивающих гармоничное состояние костно-мышечного аппарата актера; 3 Развитие внутреннего ощущения движения; 4 Развитие психофизических качеств актера, когда упражнения становятся средством познания своих возможностей при решении двигательной задачи, имеющей свое оправдание и внутренний пульс; 5 Освоение акробатических навыков и развитие комплекса психофизических качеств, когда акробатический навык трансформируется из спортивного в сценический и исполнение его предполагает свою причинно-следственную связь; 6 Освоение техники различных падений, развитие способности управлять мышечным напряжением и расслаблением, инерцией движения, контролировать процесс движения, вызванного потерей равновесия; 7 Развитие координации движений; 8 Развитие способности видеть, чувствовать, понимать и контролировать движения партнера с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей в соответствии с задачей, поставленной в данном упражнении; 9 Освоение навыков сценической борьбы и драки, а также проверка способностей использовать приобретенные ранее навыки в острой, конфликтной ситуации физического противодействия; 10 Развитие чувства ритма в движении и способности сохранить и изменять заданный темпо- ритм, точно понимая его составляющие; 11 Развитие способности свободно и уверенно соединять движение и речь при выполнении активной задачи в действии; 12 Проверка готовности актера использовать знания и умения, приобретенные на уроках сценического движения, при решении творческой задачи. |

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| | |
|---|---|
| Блок.Часть | Б1.В |
| Должна быть успешно освоена программа дисциплины "Физическая культура" среднего общего или среднего профессионального образования | |
| Требования к предварительной подготовке обучающегося: | |
| Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: | |
| 1 | Сценическое фехтование |
| 2 | Актерский тренинг в работе над ролью |
| 3 | Пластика в спектакле |
| 4 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы |
| 5 | Актерское мастерство |

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

| |
|---|
| ПК-1: Способен создавать и исполнять роли в спектаклях драматического театра, игровых кино- и телефильмах |
| ПК-1.1: Создает художественные образы средствами драматического актерского искусства |
| Результат обучения: владеет всеми навыками для создания пластической партитуры роли/художественного образа в спектаклях драматического театра, игровых кино- и телефильмах. |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

| | |
|---------------------|--|
| 3.1 Знать: | |
| 3.1.1 | Возможности своего аппарата воплощения. |
| 3.1.2 | Законы управления этим аппаратом. |
| 3.1.3 | Законы движения на сцене. |
| 3.2 Уметь: | |
| 3.2.1 | Выполнять любую двигательную задачу, поставленную режиссером-постановщиком в рамках спектакля. |
| 3.2.2 | Управлять своей психофизической системой в рамках поставленной творческой задачи. |
| 3.2.3 | Поддерживать физическую и творческую форму. |
| 3.3 Владеть: | |
| 3.3.1 | На высоком уровне специальными сценическими двигательными навыками, умениями |

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Код занятия | Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия | Семестр | Часов |
|--------------------|--|----------------|--------------|
| | Раздел 1. Тренинг подготовительный | | |
| 1.1 | Упражнения: – в потягивании, скручивании, прогибании, вращении; – в ходьбе, прыжках, беге; – в равновесии: наклоны, прогибы, вращения, прыжки, фиксированные позиции. /Пр/ | 1 | 6 |
| 1.2 | Самостоятельная работа по закреплению пройденного материала. /Ср/ | 1 | 10 |
| | Раздел 2. Тренинг развивающий | | |
| 2.1 | Упражнения: – на гибкость и растяжку; – на силу и выносливость; – на координацию и реакцию; – на прыгучесть и подвижность стопы; – на мышечную память; – на ощущение у центра тяжести; – на вестибулярный аппарат. /Пр/ | 1 | 6 |
| 2.2 | Самостоятельная работа по закреплению пройденного материала. /Ср/ | 1 | 12 |
| | Раздел 3. Тренинг пластический | | |
| 3.1 | Упражнения: – на напряжение и расслабление; – на подвижность и выразительность рук; – на подвижность и ловкость; – на чувство непрерывного движения, формы, жеста, пространства; – на освоение различных типов и характеров движения. /Пр/ | 1 | 8 |
| 3.2 | Самостоятельная работа по закреплению пройденного материала. /Ср/ | 1 | 10 |
| | Раздел 4. Тренинг специальный | | |
| 4.1 | Упражнения: – на развитие чувства равновесия; – на развитие чувства пространства; – на развитие чувства формы; – на развитие чувства инерции движения; – на развитие чувства партнера. /Пр/ | 1 | 8 |
| 4.2 | Самостоятельная работа по закреплению пройденного материала. /Ср/ | 1 | 12 |
| | Раздел 5. Сценическая акробатика | | |
| 5.1 | Упражнения: – подготовительные упражнения; – индивидуальная акробатика; – парная акробатика; – акробатические композиции и вариации. /Пр/ | 2 | 6 |
| 5.2 | Самостоятельная работа по закреплению пройденного материала. /Ср/ | 2 | 8 |
| | Раздел 6. Сценические падения | | |
| 6.1 | Упражнения: – подготовительные упражнения; – падения на полу; – падения с высоты; – падения через препятствия; – падения с предметом в руках; – падения во взаимодействии с партнером; – цепочка падений в декорации; – оригинальные и трюковые падения. /Пр/ | 2 | 8 |
| 6.2 | Самостоятельная работа по закреплению пройденного материала. /Ср/ | 2 | 8 |

| | | | |
|------|--|---|----|
| | Раздел 7. Взаимодействия с предметом | | |
| 7.1 | Упражнения: – с мячом; – с гимнастической палкой, тростью; – со скакалкой, веревкой; – со стулом, столом; – с гимнастическим обручем; – с плащом; – с предметами по выбору студентов. /Пр/ | 2 | 8 |
| 7.2 | Самостоятельная работа по закреплению пройденного материала. /Ср/ | 2 | 8 |
| | Раздел 8. Взаимодействие с партнером | | |
| 8.1 | Упражнения: – гимнастические; – акробатические; – на сопротивление и борьбу; – с предметами; – на бесконтактное взаимодействие и распределение в пространстве; – композиция, импровизация. /Пр/ | 2 | 10 |
| 8.2 | Самостоятельная работа по закреплению пройденного материала. /Ср/ | 2 | 7 |
| 8.3 | Самостоятельная подготовка /Зачёт/ | 2 | 9 |
| | Раздел 9. Специальные навыки сценического движения | | |
| 9.1 | Распределение движения в сценическом пространстве. /Пр/ | 3 | 2 |
| 9.2 | Различные способы преодоления препятствий. /Пр/ | 3 | 2 |
| 9.3 | Различные способы переноски актера (партнера). /Пр/ | 3 | 2 |
| 9.4 | Реакция и развитие движения после толчка, броска, удара и других сигналов. Трюковая пластика. /Пр/ | 3 | 2 |
| 9.5 | Самостоятельная работа по освоению и закреплению пройденного материала. /Ср/ | 3 | 10 |
| | Раздел 10. Сценический бой без оружия | | |
| 10.1 | Техника нанесения и приема ударов. /Пр/ | 3 | 2 |
| 10.2 | Техника защиты и озвучивания ударов. /Пр/ | 3 | 2 |
| 10.3 | Принципы построения и исполнения сценической драки. /Пр/ | 3 | 1 |
| 10.4 | Драка с использованием предметов. /Пр/ | 3 | 2 |
| 10.5 | Жанр и стиль в сценической драке. /Пр/ | 3 | 1 |
| 10.6 | Самостоятельная работа по закреплению и отработке пройденного материала. /Ср/ | 3 | 10 |
| | Раздел 11. Время, пространство, темпо-ритм | | |
| 11.1 | Понятие темпа – движение в разных скоростях. /Пр/ | 3 | 2 |
| 11.2 | Понятие чувства времени – распределение движения во времени. /Пр/ | 3 | 1 |
| 11.3 | Понятие ритма – движение в ритмических рисунках. /Пр/ | 3 | 1 |
| 11.4 | Самостоятельная работа по закреплению пройденного материала. /Ср/ | 3 | 12 |
| | Раздел 12. Движение и речь | | |
| 12.1 | Дыхание и звучание в активной позиции – перераспределение мышечного напряжения для обеспечения дыхания и звучания в движении и статике. /Пр/ | 3 | 2 |
| 12.2 | Соединение непрерывности движения и звука. /Пр/ | 3 | 2 |
| 12.3 | Звуковой посыл как продолжение движения. /Пр/ | 3 | 2 |
| 12.4 | Чередование и соединение движения и слова. /Пр/ | 3 | 2 |

| | | | |
|------|---|---|----|
| 12.5 | Самостоятельная работа по отработке пройденного материала. /Ср/ | 3 | 12 |
| | Раздел 13. Этикетно-стилевое поведение | | |
| 13.1 | Особенности мужской и женской пластики: Испания XVI-XVII столетия (техника поклонов, владения широкополой шляпой, большим плащом). /Пр/ | 4 | 5 |
| 13.2 | Особенности мужской и женской пластики: Франция XVIII столетие. /Пр/ | 4 | 5 |
| 13.3 | Особенности мужской и женской пластики: Россия XIX столетие. /Пр/ | 4 | 6 |
| 13.4 | Самостоятельная работа по закреплению материала. /Ср/ | 4 | 16 |
| | Раздел 14. Работа над этюдами | | |
| 14.1 | Понятие пластического этюда на уроках сценического движения. /Пр/ | 4 | 4 |
| 14.2 | Этюды на заданную тему, музыку, ситуацию. /Пр/ | 4 | 4 |
| 14.3 | Эксцентрический этюд. /Пр/ | 4 | 4 |
| 14.4 | Этюды на основе драматургии. /Пр/ | 4 | 4 |
| 14.5 | Самостоятельная работа над этюдами. /Ср/ | 4 | 15 |
| 14.6 | Самостоятельная подготовка /ЗаО/ | 4 | 9 |

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Задания к зачету (2 семестр):

Продемонстрировать пройденный материал разделов курса.

Подготовить и показать этюд с использованием изученного материала.

Задания к зачету с оценкой (4 семестр):

Продемонстрировать уверенное владение всем пройденным материалом.

Создать и показать пластический номер.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

На зачете вне сессии и зачете с оценкой преподаватель анализирует результат, полученный в процессе работы над формированием и развитием различных психофизических качеств и двигательных навыков и умений.

1. Практическая часть

2. Критерии оценки

Зачет считается сданным успешно, если студент:

1. Регулярно посещал занятия по расписанию

2. Владеет материалом всех разделов пройденной программы

3. Полностью овладел техникой безопасности и грамотной страховкой при выполнении упражнений

4. Грамотно выполнил все задания практической части.

5. Продемонстрировал такие качества, как выносливость, ловкость, быстрота, сила и гибкость.

6. Овладел компетенцией, определенной федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Бернштейн, Н.А. К вопросу о природе и динамике координационной функции. М.:, 1945.
2. Голубовский, Б. Пластика в искусстве актера. М.: Искусство, 1986.
3. Далькроз, Ж. Ритм. М., 1922.
4. Иванов, И.С., Шишмарева, Е.С. Воспитание движения актера. М.: Художественная литература, 1937.
5. Ионатамишвили, Н. Психофизиологическое обоснование процесса соединения речи и движений в творчестве актера. Тбилиси, 1966.
6. Кох, И.Э. Основы сценического движения.Л.: Искусство, 1970.
7. Морозова, Г.В. Пластическая культура актера. Толковый словарь терминов. М.: ГИТИС, 1999.
8. Морозов, Г.В. Пластическое воспитание актера. М.: Terra-спорт, 1998.
9. Немеровский, А.Б. Пластическая выразительность актера. М.: Искусство, 1988.

Дополнительная литература:

1. Забелин, И.Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст. М.: Товарищество типографии А.И. Мамонтова, 1895.
2. Забелин, И.Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII ст. М.: Товарищество типографии А.И. Мамонтова, 1901.
3. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера. М.: Просвещение, 1973.
4. Мейерхольд, В.Э. К истории творческого метода. СПб.: КультИнформПресс, 1998.
5. Мейерхольд, В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. М.: Искусство, 1968.
6. Рождественская, Н.В. Психология художественного творчества. СПб., 1995.
7. Симонов, П.В. Метод Станиславского и физиология эмоций. М., 1962.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения |
|---|--|
| Ауд. 26 | 17 стульев (черные венские) для трюковой работы 3 длинные деревянные гимнастические скамейки 1 маленькая деревянная гимнастическая скамейка 1 стол для трюковой работы укрепленный 1 офисный стол (стол преподавателя) 10 гимнастических матов шведская стенка рояль моноблок lenovo интернет-кабель провода удлинитель клавиатура и компьютерная мышь шкафы для хранения реквизита, за которыми находятся раздевалки для студентов (в них скамейки, крючки для одежды и т.п.) |

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Основы сценического движения» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению перечня основной и дополнительной литературы. Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное поддержание психотехники в профессиональной форме.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Пластика в спектакле

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра пластического воспитания**
Учебный план 2022 Артист драматического театра и кино, очная.p1x
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **7 ЗЕТ**

| | | |
|-------------------------|-----|----------------------------|
| Часов по учебному плану | 252 | Виды контроля в семестрах: |
| в том числе: | | экзамен 7 |
| аудиторные занятия | 56 | |
| самостоятельная | 160 | |
| часов на контроль | 36 | |

Программу составил(и):

б/с, преподаватель Алексеева Калерия Викторовна

б/с, преподаватель Пахомов Максим Романович

Рабочая программа дисциплины

Пластика в спектакле

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

составлена на основании учебного плана:

2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра пластического воспитания

Протокол от _____ 2023 г. № Срок

действия программы: 2022-2026 уч.гг. Зав.

кафедрой Кузовлева Татьяна Евгеньевна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|---|--|
| 1 | Цель данной дисциплины – работа над психофизикой будущего актера, формирование пластической выразительности. |
| 2 | Задачи: 1. Подготовка и развитие суставно-костно-мышечного аппарата актера. 2. Дальнейшее развитие и совершенствование психофизических качеств. 3. Работа в сложных двигательных программах в рамках поставленных художественных задач режиссером. 4. Работа и освоение биомеханических моделей животных, птиц, земноводных, насекомых и т.д., как шаг к внешней характерности. 5. Проверка готовности актера использовать знания и умения, приобретенные на уроках пластических дисциплин, при решении творческой задачи. 6. Использование полученных специальных двигательных навыков в решении творческих задач в рамках художественного произведения (спектакля, представления). |

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| | |
|--|---|
| Блок.Часть | Б1.В |
| Дисциплина «Пластика в спектакле» в основных своих задачах тесно переплетается с задачами дисциплины «Актерское мастерство» и существует в неотрывной связи с ней. Закладывает фундамент для дальнейших путей развития двигательной активности, пластической выразительности и способности самостоятельного поиска пластического решения партитуры роли или спектакля. Развивает психофизические качества, формирует двигательные навыки и умения необходимые для профессиональной деятельности актеров. | |
| Требования к предварительной подготовке обучающегося: | |
| 1 | Актерское мастерство |
| Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: | |
| 1 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы |
| 2 | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности |

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

| |
|---|
| 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 |
| ПК-1: Способен создавать и исполнять роли в спектаклях драматического театра, игровых кино- и телефильмах |
| ПК-1.1: Создает художественные образы средствами драматического актерского искусства |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

| | |
|---------------------|--|
| 3.1 Знать: | |
| 3.1.1 | Возможности своего аппарата воплощения. |
| 3.1.2 | Законы управления этим аппаратом. |
| 3.1.3 | Законы движения на сцене. |
| 3.2 Уметь: | |
| 3.2.1 | Выполнять любую двигательную задачу, поставленную режиссером-постановщиком в рамках спектакля. |
| 3.2.2 | Управлять своей психофизической системой в рамках поставленной творческой задачи. |
| 3.2.3 | Поддерживать физическую и творческую форму. |
| 3.3 Владеть: | |
| 3.3.1 | На высоком уровне специальными сценическими двигательными навыками, умениями |

| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) | | | |
|--|---|----------------|--------------|
| Код занятия | Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия | Семестр | Часов |
| | Раздел 1. Пластический тренинг | | |
| 1.1 | Упражнения аэробной нагрузки. /Пр/ | 7 | 2 |
| 1.2 | Упражнения на совершенствование растяжки и гибкости. /Пр/ | 7 | 2 |
| 1.3 | Парные упражнения. /Пр/ | 7 | 3 |
| 1.4 | Упражнения на развитие координации, скульптурности, музыкальности. /Пр/ | 7 | 5 |
| 1.5 | Этюды индивидуальные, парные, в группе. /Пр/ | 7 | 5 |
| 1.6 | Самостоятельная работа /Ср/ | 7 | 40 |
| | Раздел 2. Трюковая работа | | |
| 2.1 | Акробатические элементы (индивидуально и с партнером). /Пр/ | 7 | 6 |
| 2.2 | Работа с предметом. /Пр/ | 7 | 6 |
| 2.3 | Этюд с предметом. /Пр/ | 7 | 6 |
| 2.4 | Самостоятельная работа /Ср/ | 7 | 40 |
| | Раздел 3. Сценический бой | | |
| 3.1 | Приемы борьбы без оружия. /Пр/ | 7 | 2 |
| 3.2 | Техника безопасности. /Пр/ | 7 | 4 |
| 3.3 | Учебная драка (принципы построения, темпо-ритм, связки). /Пр/ | 7 | 7 |
| 3.4 | Самостоятельная работа /Ср/ | 7 | 40 |
| | Раздел 4. Этикетно-стилевое поведение | | |
| 4.1 | Особенности пластики мужской и женской 16-17 столетия. /Пр/ | 7 | 4 |
| 4.2 | Особенности пластики мужской и женской 18-19 столетия. /Пр/ | 7 | 4 |
| 4.3 | Самостоятельная работа /Ср/ | 7 | 40 |
| 4.4 | Самостоятельная подготовка /Экзамен/ | 7 | 36 |

| 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ |
|--|
| 5.1. Контрольные вопросы и задания |
| Экзаменационный материал выявляет успехи, достигнутые в процессе обучения и сложности, «точки сопротивления», препятствующие успешному освоению дисциплины. В результате разбора итогов работы студента педагог с комиссией озвучивают необходимые рекомендации. |
| 5.2. Темы письменных работ |
| не предусмотрены |
| 5.3. Фонд оценочных средств |
| Экзаменационный материал выявляет успехи, достигнутые в процессе обучения и сложности, «точки сопротивления», препятствующие успешному освоению дисциплины. В результате разбора итогов работы студента педагог с комиссией озвучивают необходимые рекомендации. |
| см. приложение |

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Бернштейн, Н.А. К вопросу о природе и динамике координационной функции. — М., 1945.
2. Голубовский, Б. Пластика в искусстве актера. — М.: Искусство, 1986.
3. Далькроз, Ж. Ритм. — М., 1922.
4. Иванов, И.С. Шишмарева Е.С. Воспитание движения актера. — М.: Худож. литература, 1937.
5. Ионатамишвили, Н. Психофизиологическое обоснование процесса соединения речи и движений в творчестве актера. — Тбилиси, 1966.
6. Кох, И.Э. Основы сценического движения. — Л.: Искусство, 1970.
7. Морозова, Г.В. Пластическая культура актера. Толковый словарь терминов. — М.: Гитис, 1999.
8. Морозова, Г.В. Пластическое воспитание актера. — М.: Терра-спорт, 1998.
9. Немеровский, А.Б. Пластическая выразительность актера. — М.: Искусство, 1988.

Дополнительная литература:

1. Забелин, И.Е. Домашний быт русских царей в 16 и 17 ст. — М.: Товарищество типографии А.И. Мамонтова, 1895.
2. Забелин, И.Е. Домашний быт русских цариц в 16 и 17 ст. — М.: Товарищество типографии А.И. Мамонтова, 1901.
3. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера. — М.: Просвещение, 1973.
4. Мейерхольд, В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. — М.: Искусство, 1968.
5. Рождественская, Н.В. Психология художественного творчества. — СПб, 1995.
6. Симонов, П.В. Метод Станиславского и физиология эмоций. — М., 1962.
7. Сценическая педагогика. Сборник трудов. — Л.: ЛГИТМиК, 1977.
8. Топорков, В.О. О технике актера. — М.: ВТО, 1959.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 21.10.2023).
2. Официальный сайт федерации фехтования России. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rusfencing.ru/> (дата обращения: 21.10.2023).
3. Информационный портал о фехтовании. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fehto.ru/> (дата обращения: 21.10.2023).
4. Современный театр. [Электронный ресурс]. URL: <https://vk.com/protheatre/masterclass/> (дата обращения: 21.10.2023).
5. Современный театр. [Электронный ресурс]. URL: <https://vk.com/protheatre/book/> (дата обращения: 21.10.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения |
|---|--|
| Ауд. 2 | 17 стульев (черные венские) для трюковой работы; 5 маленьких гимнастических скамеек; 8 матов Шкафы для хранения реквизита 2 офисных стола (стол преподавателя) |

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, наблюдения, работа над этюдами, учебными драками.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Пластика в спектакле» в самостоятельной работе студенту следует уделить внимание изучению основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянная самостоятельная работа над совершенствованием своего телесного аппарата и индивидуальной психотехники.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Грим

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра актерского искусства**
Учебный план 2022 Артист драматического театра и кино, очная.p1x
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

| | | |
|-------------------------|-----|----------------------------|
| Часов по учебному плану | 108 | Виды контроля в семестрах: |
| в том числе: | | зачет 7 |
| аудиторные занятия | 28 | |
| самостоятельная | 71 | |
| часов на контроль | 9 | |

Программу составил(и):

б/с, зав. грим. цехом Учебного театра Голубева Ольга Юрьевна

Рабочая программа дисциплины

Грим

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

составлена на основании учебного плана:

2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра актерского искусства

Протокол от _____ 2023 г. № _

Срок действия программы: 2022-2026 уч.гг.

Зав. кафедрой Фильштинский Вениамин Михайлович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|---|--|
| 1 | Практическое овладение студентами специальными профессиональными навыками, необходимыми для работы над ролью в творческом процессе создания художественного образа актерскими средствами на основе замысла постановщика в драматическом театре, в кино и на телевидении. |
| 2 | Задачи, реализуемые дисциплиной: - дать студентам теоретические знания и практические навыки техники гримирования; - оснастить студентов навыками, необходимыми для самостоятельной работы над ролями в драматических спектаклях, в кино и на телевидении; - научить использовать приобретенные на занятиях навыки в профессиональной творческой деятельности. |

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| | |
|---|---|
| Блок. Часть | Б1.В |
| <p>«Грим» - дисциплина базовой части Блока 1. Освоение курса способствует формированию профессиональных компетенций и находит место в непосредственном взаимодействии с основными курсами по направлению подготовки Актерское искусство. Полученное в процессе освоения курса умение самостоятельно разрабатывать и выполнять несложный грим может быть использовано обучающимися в период подготовки к открытым показам, контрольным урокам, промежуточным аттестациям по дисциплине «Актерское мастерство», а также при исполнении ролей в учебных спектаклях мастерских.</p> | |
| Требования к предварительной подготовке обучающегося: | |
| 1 | Актерское мастерство |
| 2 | Исполнительская практика |
| Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: | |
| 1 | Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности |
| 2 | Актерский тренинг в работе над ролью |
| 3 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы |

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-1: Способен создавать и исполнять роли в спектаклях драматического театра, игровых кино- и телефильмах

ПК-1.1: Создает художественные образы средствами драматического актерского искусства

Знает:

- специфику грима как одного из компонентов драматического спектакля, его характерные черты и отличительные признаки;
- многообразие выразительных средств, используемых при создании художественных образов в современном драматическом театре;
- принципы сотрудничества актера и режиссера в процессе работы над художественным образом в драматическом спектакле с использованием визуальных возможностей сценической площадки

Умеет:

- разрабатывать национальный, характерный, портретный грим;
- самостоятельно работать над внешней выразительностью образа с использованием литературной основы драматического спектакля: прямых указаний автора, данных в ремарках и текстах;
- создавать несложный грим на основе замысла режиссера с учетом жанровых особенностей пьесы и спектакля

Владеет:

- навыками гримирования по созданию внешней характеристики персонажа;
- опытом работы по созданию грима в драматическом спектакле на основе замысла режиссера

ПКО-1: Способен создавать художественные образы актерскими средствами, общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой на съемочной площадке

ПКО-1.1: Создает художественные образы актерскими средствами на основе замысла режиссера

| |
|--|
| <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - технические средства грима; - гигиену грима; - анатомические основы грима; - правила и последовательность гримирования лица; - правила разгримирования; - живописные приемы грима; - скульптурно-объемные приемы грима; - приемы гримирования с применением волосяных изделий <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оборудовать гримировальное место; - подобрать необходимые для гримирования материалы, инструменты и принадлежности; - составлять тона гримировальных красок; - самостоятельно разрабатывать несложный грим при работе над образом; - проводить подготовительную работу над образом на основе замысла режиссера; - самостоятельно разгримироваться <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основами техники гримирования и разгримирования; - техникой работы с краской; - техникой надевания и наклеивания волосяных изделий; - опытом работы над образом с использованием грима как одного из компонентов спектакля |
| <p>ПКО-1.2: Взаимодействует со зрителем в условиях сценического представления</p> |
| <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - корректирующую, идентифицирующую и коммуникативную функции грима; - механизмы зрительского восприятия спектакля и зрительского соучастия <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выбирать приемы грима в зависимости от конкретно решаемой задачи; - индивидуально подходить к выбору приемов грима с учетом особенностей своего лица, освещения, объема сценического пространства; - работать над гримом в послепремьерный период в соответствии с дальнейшим развитием и уточнением созданного художественного образа <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опытом взаимодействия со зрителем в условиях сценического представления; - навыками работы над решением грима в зависимости от технических условий сцены, удаленности зрительного зала, яркости и цвета освещения сценической площадки |

| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) | | | |
|--|---|----------------|--------------|
| Код занятия | Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия | Семестр | Часов |
| | Раздел 1. Введение | | |
| 1.1 | Предмет и задачи курса. Грим как компонент спектакля, способствующий воплощению художественного замысла драматурга, режиссера, художника, актера. /Пр/ | 5 | 0,5 |
| 1.2 | Место дисциплины «Грим» в профессиональной подготовке артиста. Значение «Грима» и его место в процессе творческого раскрытия, формирования и завершения создания образа. /Пр/ | 5 | 0,5 |
| 1.3 | Самостоятельная работа /Ср/ | 5 | 2 |
| | Раздел 2. Техника грима | | |
| 2.1 | Технические средства грима. Рабочее место для гримирования. Оборудование гримировальных комнат: столики, зеркала, освещение. Необходимые для гримирования материалы, инструменты и принадлежности. Виды гримировальных красок. Характеристика гримировальных красок. Набор гримировальных красок, лигнин, крем для снятия грима или вазелин, гумоз, пудра (белая, рашель, цветная), колонковые кисти или растушевки, сухие румяна, клей (лак) для наклеивания волосяных изделий, кисть для клея, одеколон, полотенце, расческа, головная жесткая щетка для волос, крепе различное, щипцы для завивки | 5 | 1 |
| 2.2 | Гигиена грима. Безвредность гримировальных красок и гримировальных принадлежностей; хранение гримировальных красок и принадлежностей. Зависимость выбора грима от специфики/типа кожи лица человека (сухая, жирная, нормальная кожа). Подготовка лица к гримированию. Правила и последовательность гримирования лица. Гигиенические условия и правила разгримирования. Уход за кожей лица. /Пр/ | 5 | 1 |

| | | | |
|-----|---|---|----|
| 2.3 | <p>Составление тонов гримировальных красок. Понятия: «телесные краски», «телесные цвета», характеристика цвета гримировальных красок, выпускаемых фабрикой «Грим». Составление общих тонов грима и их нумерация. Составление теневых красок. Гримировальные краски и электрический свет. «Теплые» и «холодные» тона. Понятие «палитра красок». /Пр/</p> | 5 | 1 |
| 2.4 | <p>Анатомические основы грима. Знакомство со строением черепа человека. Основные кости черепной коробки: основная (клиновидная) кость; затылочная и лобная кости; теменные и височные кости. Основные кости лицевой части черепа: скуловые, кости носа, верхняя и нижняя челюсти. Основные выпуклости лицевой части черепа: лобные бугры, надбровные дуги, скулы со скуловыми дугами, верхний участок носовой кости, подбородочный бугор, углы нижней челюсти. Основные впадины лицевой части черепа: лобная, височная, глазничные, носовые, подскуловые, подчелюстные. Средства изображения анатомического строения лица. Линейность и объем в гриме. Линия как простейшее изобразительное средство для передачи контура и границ костей и впадин черепа. Полутень как средство объемного изображения выпуклостей и впадин черепа. Мышечный аппарат лица. Группа жевательных мышц и группа мимических мышц, принципы их прикрытия и назначения. Особенности кожи: жирная, сухая, открытые поры, гладкая поверхность. Цвет кожи. /Пр/</p> | 5 | 1 |
| 2.5 | <p>Техника работы с краской (живописные приемы грима). Процесс обработки лица актера живописными приемами и используемые при этом средства (линия, светотень, полутона, блик, цвет). Приемы гримирования отдельных частей тела различных форм, видов и характеров: глаз, бровей, лба, носа, губ, подбородка, щек, ушей, шеи, рук. Возрастные изменения отдельных частей лица. Рекомендуемые упражнения: Глаза: средние, большие, маленькие, круглые, миндалевидные, опухшие, раскосые глаза монгольского типа, старческие глаза; Брови: густые, тонкие, полукруглые, прямые, энергичные, плаксивые, сросшиеся, угловатые; Лоб: выпуклый, плоский, узкий, широкий, низкий; Детали лба: надбровные дуги, лобные бугры, морщины; Нос: прямой, тонкий, широкий, острый, кривой, ломаный, курносый, орлиный; Губы: нормальные, толстые, тонкие, пухлые, опущенные углы рта, приподнятые углы рта; Подбородок: острый, тупой, квадратный, раздвоенный, скошенный, толстый; Щеки: худые, толстые, пухлые, одутловатые; Шея: худая, полная, длинная, короткая; Руки: большие, маленькие, пухлые, худые. Современная техника живописных приемов грима как результат опыта многих поколений актеров и художников-гримеров. Выбор приемов грима в зависимости от конкретно решаемой задачи. Индивидуальность подходов к выбору приемов грима на основе изучения особенностей своего лица. Схема грима женского и мужского лиц. Молодое лицо. Отличительные черты молодого лица: выразительный яркий цвет лица, легкие, четкие формы основных деталей лица. Старческое лицо. Выявление элементов возрастного грима, Признаки старости, типичные для большинства людей: дряблость и изменение цвета кожи лица, появление морщин и впадин, частичная деформация носа, изменение формы бровей и др. /Пр/</p> | 5 | 4 |
| 2.6 | <p>Скульптурно-объемные приемы грима. Приемы скульптурно-объемного грима и их применение. Налепки, наклейки и подтягивания. Гумозные накладки носа. Правила гумозной накладки носа. Фактура и аппликация. Выполнение шрамов, рябин, небритости и т.п. особенность и основное качество приемов аппликации. /Пр/</p> | 5 | 4 |
| 2.7 | <p>Приемы гримирования с применением волосяных изделий. Характеристика искусственных волосяных изделий для гримирования. Характеристика париков и их назначение. Правила надевания, наклеивания волосяных изделий. /Пр/</p> | 5 | 1 |
| 2.8 | Самостоятельная работа /Ср/ | 5 | 33 |

| Раздел 3. Грим в спектакле | | | |
|-----------------------------------|--|---|-----------|
| 3.1 | <p>Национальный грим. Расовые и национальные признаки. Цвет кожи, волос, структурное строение черепа, особенности черт лица, рост и т.д. Ветви (разновидности) белой расы (в основном, европейских народностей): север, средняя полоса, юг. Желтая раса – типы монгольской, китайской и японской национальностей и их отличительные черты: черные жесткие волосы; желтовато-коричневый цвет кожи лица; общая уплощенность строения черепа; узкие миндалевидные глаза, выступающие скулы, слегка приплюснутый нос, высоко посаженные брови, пухлые губы и т.д. Черная раса – типы негритянской национальности и их отличительные признаки: короткие вьющиеся волосы, темно-коричневый цвет кожи, широкий приплюснутый нос с открытыми ноздрями, большой рот и толстые губы, т.д. /Пр/</p> | 5 | 2 |
| 3.2 | <p>Характерный грим. Определение понятия «характерный грим». Особенности строения лица исполнителя. Выполнение характерного грима комбинированным приемом с привлечением всех изобразительных средств и приемов гримирования. /Пр/</p> | 5 | 2 |
| 3.3 | <p>Портретный грим. Принципы создания и выполнения портретного грима. /Пр/</p> | 5 | 4 |
| 3.4 | <p>Грим как компонент спектакля. Освещение сцены и грим. Влияние рассеянного и концентрированного света на живописный грим; влияние цвета сценического освещения на грим; зависимость грима от освещения сцены и величины зрительного зала. Условные и стилизованные гримы. Влияние стиля и жанра спектакля на грим; зависимость грима от оформления спектакля, характера и цвета костюма. Шарж и карикатура. Приемы гротеска в гриме. /Пр/</p> | 5 | 2 |
| 3.5 | <p>Работа над образом. Грим как один из компонентов построения образа. Зависимость грима от трактовки роли и спектакля. Этапы работы над гримом: Получение задания. Изучение роли. Прямые указания автора, данные в ремарках и текстах пьесы. Актерское наблюдение как основа создаваемого грима. Проба грима по эскизу. Изменения и уточнения в процессе репетиций. Закрепление грима (в период прогонных и генеральных репетиций, а также при показе спектакля). Уточнение и изменение грима от спектакля к спектаклю в связи с дальнейшим ростом и уточнением созданного актером образа. /Пр/</p> | 5 | 4 |
| 3.6 | Самостоятельная работа /Ср/ | 5 | 36 |
| 3.7 | Самостоятельная подготовка /Зачёт/ | 5 | 9 |

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Практические задания:

1. Молодое лицо с широкой подводкой (для большой сцены), с узким прямым носом, со ссадиной.
2. Молодое лицо для малой сцены с курносом носом, с классическим овалом лица, с синяком.
3. Возраст 35-40 лет, с кривым носом, с синяком под глазом (для мальчиков – приклеить усы).
4. Возраст 35-40 лет, с прямым носом, со ссадиной на щеке (для мальчиков – приклеить усы).
5. Старческое лицо, с прямым носом, со ссадиной на щеке (для мальчиков – приклеить усы).
6. Старческий грим, с курносом носом, с выбитыми зубами.
7. Веселый клоун.
8. Грустный клоун.
9. «Танька – Ванька» - грим с веснушками.
10. Лицо японца.
11. Лицо египтянина.
12. Лицо испанца.
13. Сказочный персонаж (на выбор): любая «Нечисть» в характере.
14. Грим любого персонажа из пьесы в характере в сочетании с рассказом истории жизни выбранного героя (кто, откуда, возраст).
15. Изменение носа при помощи гумоза (персонаж на выбор).

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме зачетного контрольного занятия. Поскольку дисциплина носит исключительно практический характер, поводом для успешной аттестации студента является его способность продемонстрировать приобретенные в процессе освоения курса умения и навыки гримирования.

Студент получает зачет, если он посещал практические занятия с незначительными пропусками, знает теорию грима, выполняет одно из предложенных практических заданий с использованием различных техник и предложенных гримировальных средств и материалов.

В том случае, если студент по медицинским показаниям не может наносить грим на лицо, ему предоставляется возможность выполнить практическое задание на «модели»

Студент считается не сдавшим зачет, если он часто пропускал практические занятия без уважительных причин, не знает теорию грима, не ориентируется в материале, не может выполнить ни одно из предложенных практических заданий (загримироваться самому или загримировать «модель»).

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Непейвода, С. И. Грим : учебное пособие / С. И. Непейвода. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-5094-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/134405> (дата обращения: 05.12.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Сыромятникова, И. С. Искусство грима и макияжа: Учебное пособие для профессиональных учебных заведений / И. С. Сыромятникова. — М. : Рипол классик, 2004. — 267 с.
3. Сыромятникова, И. С. История Прически : учебник для театральных и худож.-технич. Училищ - Изд. 2-е, доп / И. С. Сыромятникова. — М. : Искусство, 1989. — 309 с.
4. Сыромятникова, И. С. Технология грима: Практическое пособие / И.С. Сыромятникова. — М. : Высшая школа, 1991. — 175 с.
5. Раугул, Р. Д. Грим: Учебное пособие для театральных техникумов, вузов, студий / Р. Д. Раугул. — М. : Гослитиздат, 1935. — 288 с.

Дополнительная литература:

1. Акимов, Н. П. Не только о театре: сборник статей - Изд. 2-е, доп / Н.П. Акимов. — Л.; М. : Искусство, 1966. — 427 с.
2. Вархолов, Ф. В. Грим: учебное пособие для культ. просвет школ / Ф. В. Вархолов. — М. : Советская Россия, 1964. — 104 с.
3. Ли, Б. Грим для театра, кино и телевидения / Б. Ли. — М. : Искусство, 1997. — 176 с.
4. Львов, Н. А. О гриме. Библиотечка «В помощь художественной самодеятельности» / Н. А. Львов. — М. : Советская Россия, 1969. — 109 с.
5. Поляк, А. А. Уроки грима: в помощь народному театру и художественной самодеятельности: альбом учебно-наглядных пособий / А. А. Поляк. — М.: Музыкальный фонд СССР, 1962.
6. Сорокина, Т. А. Искусство грима и макияжа в мастерстве актёра : учебник / Т. А. Сорокина, Н. М. Бабич. - М. : Издательство ГИТИС, 2021. — 326 с.: ил. ISBN 978 5 91328-289-7.
7. Сыромятникова, И. С. Искусство грима и прически: Учебное пособие для профессиональных учебных заведений. - Изд. 2-е, перераб. и доп / И. С. Сыромятникова. — М. : Высшая школа, 2000. — 170 с.
8. Школьников, С. П. Грим: Учебное пособие для театральных учебных заведений / С. П. Школьников. — Минск : Вышэйшая школа, 1969. —176 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Грим и Body Art - сайт для художников. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.grim.com.ru/content.php/> (дата обращения: 30.08.2023).
2. Грим и Body Art - сайт для художников. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.pinterest.ru/pin/571675746430685046/> (дата обращения: 30.08.2023).
3. Самые сложные и поразительные актерские гримы. [Электронный ресурс]. URL: <https://pressa.tv/znamenitosti/59796-samye-slozhnye-i-porazitelnye-akterskie-grimy-10-foto-10-video.html> (дата обращения: 30.08.2023).
4. 6 нужных книг для художников по гриму – академия телевидения «Кадр» на Чапыгина. [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/wall-11291802_11430 (дата обращения: 30.08.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения |
|---|--|
| Ауд. 110 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. 2. Комплект гримировальных столов, соответствующий наполняемости групп студентов. 3. Гримировальные наборы и косметические средства. 4. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой. |

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Грим» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание освоению техники нанесения грима.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение теоретических положений с практикой исполнения ролей в учебных спектаклях, концертных номерах, вокальных партиях.

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

В объем самостоятельной работы студента включается выполнение рекомендуемых упражнений по изучаемым темам, разработка и выполнение несложного грима на основе актерских наблюдений.

Рекомендуемые темы:

I. «Молодое лицо»;

1. Подготовка лица к процессу гримированию;
2. Подбор и нанесение общего тона;
3. Подбор и распределение румян;
4. Проработка основных деталей лица - глаз, бровей, носа, губ;
5. Запудривание;
6. Оживление подводки глаз, бровей, губ и т. д.;
7. Причесывание.

II. «Старое лицо»

1. Подготовка лица к процессу гримированию;
2. Подбор и нанесение общего тона;
3. Подбор теневой краски и углубление основных впадин лица, основных деталей, морщин и складок;
4. Запудривание лица и волос.

III. «Скульптурно-объемные приемы грима»

1. Создание налпок разного вида;
2. Работа с наклейками разного вида;
3. Подтягивание носа, глаз, щек.

IV. «Приемы гримирования с применением волосяных изделий»

1. Надевание париков;
2. Приклейка готовой растительности всех видов, размеров, форм и характеров – бород, усов, бакенбардов, бровей, ресниц и т.д.;
3. Приклейка растительности, изготавливаемой из крепированного волоса различных видов и форм;
4. Изображение растительности (усов, бакенбардов, бровей, небритости) живописным приемом – краской.

V. «Национальный грим»

1. Определение и подчеркивание всеми средствами грима (комбинированный прием) типических черт расы (цвет кожи, волос, их форма и свойства, конструктивное строение черепа, особенность основных черт лица и т.д.), присущих определенной национальности.

VI. «Характерный грим»

1. Создание на основе конкретного драматургического материала характерного грима для лица: хитрого, злого, глуповатого, волевого, энергичного, добродушного и т.д.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово –
«Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Актерский тренинг в работе над ролью

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра актерского искусства**
Учебный план 2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **7 ЗЕТ**

| | | |
|-------------------------|-----|----------------------------|
| Часов по учебному плану | 252 | Виды контроля в семестрах: |
| в том числе: | | зачет 8 |
| аудиторные занятия | 82 | |
| самостоятельная | 161 | |
| часов на контроль | 9 | |
| в форме практической | 243 | |
| подготовки | | |

Программу составил(и):

*доктор искусствоведения Грачева Лариса Вячеславовна
доцент Иванова Алиса Ахмедиевна (редакционная версия)*

Рабочая программа дисциплины

Актерский тренинг в работе над ролью

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01
Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

составлена на основании учебного плана:

2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра актерского искусства

Протокол от _____ 2023 г. № _

Срок действия программы: 2022-2026 уч.гг.

Зав. кафедрой Фильштинский Вениамин Михайлович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|---|--|
| 1 | Целью курса является подготовка высококвалифицированного специалиста – артиста драматического театра и кино – к профессиональной творческой деятельности: исполнению ролей в спектаклях драматического театра, в кино, на телевидении, в концертах и радиопередачах. |
| 2 | Задачи, реализуемые дисциплиной: - обеспечить знаниями, навыками и умениями, необходимыми актёру в профессиональной творческой деятельности; - оснастить будущих артистов умениями и навыками, необходимыми для проявления творческой инициативы и самостоятельности во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме; - оснастить будущих артистов дополнительными навыками самостоятельной подготовки и проведения актерских тренингов. |

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| | |
|---|---|
| Блок. Часть | Б1.В |
| Требования к предварительной подготовке обучающегося: | |
| 1 | Актерское мастерство |
| 2 | Грим |
| 3 | Сценическая речь |
| 4 | Танец |
| Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: | |
| 1 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы |

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

| |
|--|
| 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 |
| Знает: - основные ориентиры и параметры разных видов творческой деятельности в своей профессиональной сфере Умеет: - продуктивно применять свои личностные и профессиональные возможности в процессе реализации задач творческой деятельности Владеет: - навыками самоорганизации на всех этапах творческой работы над ролью и спектаклем |
| УК-6.2: Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки |
| Знает: - общепризнанные творческие достижения в своей профессиональной сфере как ориентиры для самосовершенствования; - критерии профессиональной самооценки; - различные тренинговые системы Умеет: - формулировать и реализовывать в своей творческой деятельности задачи личностного и профессионального развития Владеет: - опытом освоения различных актерских творческих техник и тренинговых систем; - методикой создания индивидуальных и авторских тренинговых программ |
| ПК-1: Способен создавать и исполнять роли в спектаклях драматического театра, игровых кино- и телефильмах |
| ПК-1.1: Создает художественные образы средствами драматического актерского искусства |
| Знает: - теоретические и методологические основы актерского искусства в драматическом театре Умеет: - работать с литературной основой драматического спектакля; - разрабатывать и воплощать внутреннюю и внешнюю линии жизни роли в сотрудничестве с режиссером и другими участниками постановки спектакля; - реализовывать актерскими средствами жанровые особенности пьесы и спектакля Владеет: - актерской творческой психотехникой; - навыками освоения формообразующих компонентов роли; - навыками творческой коммуникации с партнерами и зрительской аудиторией; - опытом исполнения роли в драматическом спектакле |

ПК-2: Способен проводить актерские тренинги**ПК-2.1: Подготавливает и проводит тот или иной вид актерского тренинга в зависимости от творческих и учебных задач**

Знает:

- теоретические и методические основы актерских тренингов, используемых на различных этапах обучения

Умеет:

- обоснованно выбирать и вариативно использовать разные виды тренинга в учебном процессе и творческой практике

Владеет:

- техникой проведения актерских тренингов

ПК-3: Способен управлять творческим коллективом**ПК-3.1: Выполняет поручения режиссера, связанные с работой над спектаклем**

Знает:

- специфику работы театрального режиссера;

- основные обязанности помощника режиссера в драматическом театре

Умеет:

- реализовывать организационные и творческие задания режиссера в процессе постановки спектакля;

- вести наблюдение за надлежащим уровнем всех компонентов спектакля в процессе его многократных показов

Владеет:

- опытом организационной работы в период подготовки и выпуска спектакля

ПК-3.2: Обеспечивает условия для репетиционной работы, выпуска и дальнейшего проката спектакля во взаимодействии с творческими и техническими сотрудниками театра

Знает:

- особенности организации творческого процесса в драматическом театре;

- планы и условия проведения репетиций и выпуска спектакля

Умеет:

- профессионально взаимодействовать с участниками создания спектакля и театральными службами при реализации поручений режиссера;

- организовывать подготовку и проводить репетиции по заданию режиссера;

- проводить настраивающие актерские тренинги перед очередными показами спектакля

Владеет:

- навыками организационной работы и делового общения в условиях творческого процесса работы над спектаклем

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Код занятия | Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия | Семестр | Часов |
|-------------|---|---------|-------|
| | Раздел 1. Тренинг в работе над ролью в учебном спектакле | | |
| 1.1 | Поток сознания /Пр/ | 6 | 2 |
| 1.2 | Тренинг «на уклад дома» /Пр/ | 6 | 2 |
| 1.3 | Атмосфера. Преображенное пространство /Пр/ | 6 | 2 |
| 1.4 | От себя к роли: «если бы я», от наблюдения к роли /Пр/ | 6 | 2 |
| 1.5 | Тренинг как способ репетирования /Пр/ | 6 | 2 |
| 1.6 | Самостоятельная работа /Ср/ | 6 | 22 |
| 1.7 | Поток сознания /Пр/ | 7 | 2 |
| 1.8 | Тренинг «на уклад дома» /Пр/ | 7 | 2 |
| 1.9 | Атмосфера. Преображенное пространство /Пр/ | 7 | 2 |
| 1.10 | От себя к роли: «если бы я», от наблюдения к роли /Пр/ | 7 | 3 |
| 1.11 | Тренинг как способ репетирования /Пр/ | 7 | 4 |
| 1.12 | Самостоятельная работа /Ср/ | 7 | 20 |
| 1.13 | Поток сознания /Пр/ | 8 | 2 |
| 1.14 | Тренинг «на уклад дома» /Пр/ | 8 | 2 |
| 1.15 | Атмосфера. Преображенное пространство /Пр/ | 8 | 2 |
| 1.16 | От себя к роли: «если бы я», от наблюдения к роли /Пр/ | 8 | 2 |

| | | | |
|------|---|---|----|
| 1.17 | Тренинг как способ репетирования /Пр/ | 8 | 3 |
| 1.18 | Самостоятельная работа /Ср/ | 8 | 30 |
| | Раздел 2. Послепремьерный тренинг в работе над ролью | | |
| 2.1 | Работа над собой /Пр/ | 6 | 6 |
| 2.2 | Взаимодействие с партнером /Пр/ | 6 | 6 |
| 2.3 | Работа в актерском ансамбле (Общее внимание) /Пр/ | 6 | 6 |
| 2.4 | Самостоятельная работа /Ср/ | 6 | 22 |
| 2.5 | Работа над собой /Пр/ | 7 | 5 |
| 2.6 | Взаимодействие с партнером /Пр/ | 7 | 5 |
| 2.7 | Работа в актерском ансамбле (Общее внимание) /Пр/ | 7 | 5 |
| 2.8 | Самостоятельная работа /Ср/ | 7 | 24 |
| 2.9 | Работа над собой /Пр/ | 8 | 5 |
| 2.10 | Взаимодействие с партнером /Пр/ | 8 | 5 |
| 2.11 | Работа в актерском ансамбле (Общее внимание) /Пр/ | 8 | 5 |
| 2.12 | Самостоятельная работа /Ср/ | 8 | 43 |
| 2.13 | Самостоятельная подготовка к зачёту /Зачёт/ | 8 | 9 |

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

не предусмотрены

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Зачет по дисциплине выставляется в конце восьмого семестра по результатам освоения студентом методик актерского тренинга в процессе подготовки и исполнения ролей в учебных спектаклях. Дата проведения зачета объявляется студентам не позднее, чем за неделю.

Комиссия учитывает творческий потенциал, степень активности, трудоспособности и дисциплинированности студентов на занятиях в процессе работы над упражнениями, тренингами, этюдами к учебным спектаклям. Репертуар учебных работ формируется, исходя из совокупных психофизических характеристик отдельных студентов, учебной группы в целом, творческих интересов профессорско-преподавательского состава и организационно-материальных возможностей вуза.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Грачёва, Л. В. Жизнь в роли и роль в жизни. Тренинг в работе актёра над ролью. — М.: АСТ, 2011. — 309 с.
2. Грачёва, Л. В. Тренинг в работе актёра над ролью. — СПб: СПбГАТИ, 2010. — 180 с.
3. Грачёва, Л. В. Эмоциональный тренинг: Искусство властвовать собой. — СПб: Речь, 2004. — 120 с.
4. Демидов, Н. В. Искусство жить на сцене // Н.В. Демидов: Творческое наследие: в 3 т. / Под ред. и с предисл. М. Н. Ласкиной, предисл. С. Г. Геллерштейна. — СПб: Гиперион, 2004. Т. 2. — 558 с.
5. Станиславский, К.С. Собрание сочинений: в 9-ти томах / Редкол.: О.Н. Ефремов и др. — М.: Искусство, 1988-1991. Т. 4: Работа актёра над ролью: материалы к книге. М.: Искусство, 1991. — 399 с.
6. Фильштинский, В.М. Открытая педагогика 2. Издание 2-е, дополненное. — СПб: Балтийские сезоны, 2014. — 448 с.
7. Чехов, М. А. Об искусстве актёра // М.А.Чехов: Литературное наследие: в 2 т. / общ. научная редакция М.О. Кнебель, составители И. И. Аброскина, М.С Иванова, Н. А. Крымова. 2-е изд. испр. и доп. — М.: Искусство, 1995. Т.2. — 588 с.

Дополнительная литература:

1. Лебедев, Е. А. Мой Бессеменов: О спектакле «Мещане» М. Горького. — М.: Искусство, 1973. — 151 с.
2. Сироткина, И. Свободное движение и пластический танец в России / И. Сироткина. — М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 328 с.
3. Смелянский, А. М. Профессия – артист // Станиславский, К.С. Собрание сочинений: В 9 т. — М.: Искусство, 1989.
4. Шведерский, А. С. Внутренняя речь в работе над ролью: Методическая разработка. — Л.: Ротапринт ПО-3 Ленуприздата, 1988. — 30 с.
5. Щепкин, М.С. Записки крепостного актёра М.С. Щепкина. — М.: Современные проблемы, 1928. — 272 с.
6. Коэн, Лола. Метод Ли Страсберга: Сборник упражнений по актёрскому мастерству / Л. Коэн; Пер. с англ. Р. Пискотиной. — М.: Альпина нон-фикшн, 2018. — 310 с.
7. Newlove, Jean. Laban for all / J. Newlove. - Theatre Communications Group, 2019. – 256 p.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Видеокнига по актёрским тренингам Ларисы Грачевой [Электронный ресурс] URL: <https://www.youtube.com/watch?v=D3zJRqDE5N8&t=9318s> (дата обращения 30.08.2023)
2. Грачева Л.В. Актёрский тренинг: теория и практика. [Электронный ресурс]. URL: <http://padaread.com/?book=67684&pg=1> (дата обращения: 30.08.2023)
3. Бутенко Э. Сценическое перевоплощение. Теория и практика [Электронный ресурс]. URL: <http://padaread.com/?book=67642&pg=4> (дата обращения: 30.08.2023)
4. Васильев Ю.А. Сценическая речь. Восприятие. Воображение. Воздействие. [Электронный ресурс]. URL: <https://krispen.ru/knigi/knigi.php> (дата обращения: 30.08.2023)
5. Галендеев В.Н. Теория и практика сценической речи [Электронный ресурс]. URL: <http://padaread.com/?book=67667> (дата обращения: 30.08.2023)
6. Гринер В.А. Ритм в искусстве актёра. — М.: Просвещение, 1966. [Электронный ресурс]. URL: <https://krispen.ru/knigi/knigi.php> (дата обращения: 30.08.2023)
7. Дроздин Физический тренинг актёра [Электронный ресурс]. URL: <https://krispen.ru/knigi/knigi.php> (дата обращения: 30.08.2023)
8. Гиппиус С.В. Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств. [Электронный ресурс]. URL: <https://krispen.ru/knigi/knigi.php> (дата обращения: 30.08.2023)
9. Коэн, Лола. Метод Ли Страсберга: Сборник упражнений по актёрскому мастерству. [Электронный ресурс]. URL: <http://kniga.biz.ua/pdf/8539-Metod.pdf> (дата обращения: 30.08.2023)
10. Сироткина, И. Свободное движение и пластический танец в России [Электронный ресурс]. URL: https://royallib.com/read/sirotkina_irina/svobodnoe_dvigenie_i_plasticheskiy_tanets_v_rossii.html#0 (дата обращения: 30.08.2023)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения |
|---|--|
| Мастерская ФаИР | <ol style="list-style-type: none"> 1. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп обучающихся, а также рассчитанное на приём компактной зрительской аудитории. 2. Театральное световое и звуковое оборудование аудитории. 3. Комплект театральных станков, используемых как декорационные модули. 4. Одежда сцены, соответствующая архитектурным особенностям аудитории. Средства затемнения дневного света. 5. Персональный компьютер и программное обеспечение, позволяющее управлять световым и звуковым оборудованием, использовать средства мультимедиа. 6. Технические средства обучения: цифровой проектор, проекционный экран, телевизор, видеокамера. 7. Фортепьяно, а также другие музыкальные инструменты в соответствии с репертуарными планами. |

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе; актерский анализ драматургии, на материале которой ведется выпуск учебных спектаклей мастерской.

В объем самостоятельной работы студента также включается домашняя работа по исследованию жизни роли, построению и освоению сценического пространства и созданию атмосферы сцены, подготовка к повседневным показам на практических занятиях по актерскому тренингу, а также подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

В объем самостоятельной работы студента включается сочинение и проведение в качестве «тренера» группового актерского тренинга в период работы над ролями в учебных спектаклях мастерской.

Задания и упражнения для самостоятельной работы:

1. «Тренинги участия»: «танцую монолог», «танцую мысль», «танцую внутреннюю речь», «танцую событие».
2. Создание музыкальной партитуры на заданную тему.
3. Сочинение «балета» на заданную тему
4. Сочинение тренингов с музыкальными ритмами.
5. Создание в аудитории «Пространства для актера», заданного в пьесе.
6. Упражнение «Наблюдение».
7. Сочинение монолога сквозного действия.
8. Сочинение «Разминок», «Разогревающих упражнений», «Упражнений для тренировки физических ощущений».
9. Сочинение индивидуального комплекса упражнений для работы над конкретной ролью в конкретном учебном спектакле.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Актерский тренинг в работе над ролью» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению существующего опыта использования тренингов в работе над ролью.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемой теории с актерским опытом, адаптация существующих методик к индивидуальности студента, непрерывный поиск новых упражнений, понимание, что каждая система тренингов не является универсальной, и в каждом конкретном случае методика имеет свою специфику и неповторимость.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово –
«Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Сценическая речь в драматическом театре

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра сценической речи**
Учебный план 2022 Артист драматического театра и кино, очная.p1x
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **6 ЗЕТ**

| | | |
|-------------------------|-------|----------------------------|
| Часов по учебному плану | 216 | Виды контроля в семестрах: |
| в том числе: | | зачет 8 |
| аудиторные занятия | 67,5 | |
| самостоятельная | 139,5 | |
| часов на контроль | 9 | |

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, профессор Алферова Любовь Дмитриевна

Рабочая программа дисциплины

Сценическая речь в драматическом театре

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01

Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

составлена на основании учебного плана:

2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра сценической речи

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2026 уч.гг.

Зав. кафедрой Алферова Любовь Дмитриевна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|---|---|
| 1 | Подготовка высококвалифицированного специалиста, владеющего комплексом профессиональных знаний в области сценической речи, навыками голосо-речевой культуры, основами речевой психотехники, знанием технологий совершенствования сценической речи. |
| 2 | Задачи: 1. Развитие и совершенствование природных речевых и голосовых данных будущих актеров. 2. Развитие и совершенствование дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры актера. 3. Обучение процессу овладения авторским словом, его содержательной, действенной, стилиевой природой в прозе, поэзии, драматургии. 4. Совершенствование навыков работы над авторским словом в монологе, диалоге, полилоге. 5. Освоение навыков работы над речевой характеристикой роли в процессе подготовки спектакля. 6. Выработка навыков и умений с помощью речевого тренинга поддерживать профессиональную форму и необходимое для творчества психофизическое самочувствие. |

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| | |
|--|---|
| Блок.Часть | Б1.В |
| Дисциплина «Сценическая речь в драматическом театре» является одной из важнейших дисциплин в обучении будущих артистов драматического театра и кино. Обучение дисциплине «Сценическая речь в драматическом театре» происходит в тесном взаимодействии с такими дисциплинами рабочего учебного плана, как «Актерское мастерство», «Сольное пение», «Вокальный ансамбль», «Основы сценического движения», «Танец», а также теоретическими дисциплинами. Методическая база предмета — учение К. С. Станиславского. | |
| Требования к предварительной подготовке обучающегося: | |
| 1 | Сценическая речь |
| 2 | Актерское мастерство |
| 3 | Сольное пение |
| 4 | Вокальный ансамбль |
| 5 | Основы сценического движения |
| 6 | Танец |
| Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: | |
| 1 | Пластика в спектакле |
| 2 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы |
| 3 | Актерский тренинг в работе над ролью |

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

| |
|---|
| 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 |
| Результат обучения: способен создавать художественные образы актерскими средствами |
| УК-6.2: Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки |
| Результат обучения: с помощью освоенного голосо-речевого тренинга поддерживает свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние; свободно ориентируется в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного драматического театра |
| ПК-1: Способен создавать и исполнять роли в спектаклях драматического театра, игровых кино- и телефильмах |
| ПК-1.1: Создает художественные образы средствами драматического актерского искусства |
| Результат обучения: способен решать различные художественные задачи в области сценической речи в рамках единого художественного замысла |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

| | |
|-------------------|--|
| 3.1 Знать: | |
| 3.1.1 | специфику работы над сценической речью в различных жанрах литературы: в прозе, поэзии, драматургии |
| 3.1.2 | особенности творчества выдающихся артистов – мастеров сценического слова |
| 3.1.3 | основные труды выдающихся театральных деятелей – К.С. Станиславского, Немировича-Данченко, М. Чехова, М.О. Кнебель о значении работы над речью драматического актера |
| 3.2 Уметь: | |
| 3.2.1 | создавать художественные образы актерскими средствами |
| 3.2.2 | решать различные художественные задачи в области сценической речи в рамках единого художественного замысла |

| | |
|------------|---|
| 3.2.3 | профессионально воздействовать словом на партнера в сценическом диалоге, используя разнообразные средства, приемы и приспособления речи, создавать яркую речевую характеристику персонажа, вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями |
| 3.2.4 | с помощью освоенного голосо-речевого тренинга поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние |
| 3.2.5 | свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного драматического театра |
| 3.3 | Владеть: |
| 3.3.1 | русским языком как национальным культурным достоянием |
| 3.3.2 | высокой культурой сценической речи |
| 3.3.3 | теорией и практикой художественного анализа и воплощения |
| 3.3.4 | литературного произведения |
| 3.3.5 | искусством создания сценического образа персонажа с помощью средств речевой выразительности |

| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) | | | |
|--|---|----------------|--------------|
| Код занятия | Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия | Семестр | Часов |
| | Раздел 1. Работа над диалогической речью в учебных спектаклях | | |
| 1.1 | Принципы работы над сценическим диалогом. Особенности диалогической речи. Элементы словесного действия в диалогической речи. Прозаический диалог и полилог /Пр/ | 7 | 4 |
| 1.2 | Особенности стихотворного диалога. Общение. Взаимодействие. Конфликт. Темпо-ритмическая структура диалога. Особенности диалога в единой стихотворной строке. /Пр/ | 7 | 4 |
| 1.3 | Взаимодействие речи и пластики в сценическом общении. Конгруэнтность (смысловое соответствие) речи и пластики. Смысловое несоответствие речевого и пластического поведения персонажа. /Пр/ | 7 | 6 |
| 1.4 | Самостоятельная работа /Ср/ | 7 | 36 |
| 1.5 | /ИЗ/ | 7 | 3,5 |
| | Раздел 2. Работа над речевой характеристикой роли | | |
| 2.1 | Работа над речью персонажа в учебных спектаклях. Работа над профессиональными качествами речи в условиях спектакля. Распределение речевой энергии в пространстве театрального зала. Освоение стилевых особенностей авторской речи. /Пр/ | 7 | 6 |
| 2.2 | Речевая характеристика роли. Использование средств речевой выразительности. Речевая характерность как средство речевой выразительности. Взаимосвязь речевой и пластической характеристик в работе над образом персонажа. /Пр/ | 7 | 8 |
| 2.3 | Самостоятельная работа /Ср/ | 7 | 37 |
| 2.4 | /ИЗ/ | 7 | 3,5 |
| | Раздел 3. Совершенствование голосо-речевой выразительности актера | | |
| 3.1 | Развитие звуковысотного, динамического, темпо-ритмического диапазона. Упражнения на силу звучания. Упражнения с активным использованием звуковысотного и темпо-ритмического диапазонов голоса. /Пр/ | 8 | 6 |
| 3.2 | Совершенствование артикуляционно- дикционной выразительности речи. Упражнения на речевые скорости. Упражнения на резкую смену темпа и ритма. /Пр/ | 8 | 6 |
| 3.3 | Самостоятельная работа /Ср/ | 8 | 36 |
| 3.4 | /ИЗ/ | 8 | 3 |
| | Раздел 4. Специфика голосо-речевого тренинга на старших курсах | | |
| 4.1 | Совершенствование и развитие профессиональных качеств речи: выносливости голоса, полётности голоса, объема высотного диапазона, объема динамического диапазона, благозвучия тембровой основы, тембровой подвижности, темпо- ритмической подвижности, артикуляционно- дикционной подвижности, орфоэпической точности. /Пр/ | 8 | 6 |

| | | | |
|-----|--|---|------|
| 4.2 | Групповые и индивидуальные речевые разминки перед спектаклем. Методика самостоятельного проведения групповых разминок. Методика проведения индивидуальных разминок перед спектаклем. Индивидуальная настройка на спектакль. /Пр/ | 8 | 8 |
| 4.3 | Самостоятельная работа /Ср/ | 8 | 30,5 |
| 4.4 | /ИЗ/ | 8 | 3,5 |
| 4.5 | Самостоятельная подготовка /Зачёт/ | 8 | 9 |

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Зачет, включает тренировочные упражнения и самостоятельные работы студентов, сделанные с целью объединения всех полученных ими в процессе обучения умений и знаний*.

Работы должны демонстрировать владение всеми необходимыми профессиональными качествами актера драматического театра в области сценической речи: свободное фонационное дыхание, свободное владение речевым диапазоном, четкую дикцию, русскую речевую интонацию, свободный переход из одной речевой скорости в другую, владение перспективой сложной фразы, владение линией сквозного действия, владение авторским стилем.

На зачете учитывается работа студента над речевой характеристикой роли. Основным критерием оценки в данном случае будет являться профессиональное владение сценической речью персонажа в учебном спектакле.

*Примечание: часы, отведенные на внеаудиторные занятия по сценической речи, могут быть использованы для подготовки чтецких работ.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Работы должны демонстрировать владение всеми необходимыми профессиональными качествами актера драматического театра в области сценической речи: свободное фонационное дыхание, свободное владение речевым диапазоном, четкую дикцию, русскую речевую интонацию, свободный переход из одной речевой скорости в другую, владение перспективой сложной фразы, владение линией сквозного действия, владение авторским стилем.

На зачете учитывается работа студента над речевой характеристикой роли. Основным критерием оценки в данном случае будет являться профессиональное владение сценической речью персонажа в учебном спектакле.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Аванесов Р. И. Русское литературное произношение. М., 1984.
2. Автушенко И. А. Сценическая речь и эмоциональный слух. М., 2012.
3. Алфёрова Л. Д. Диалекты в сценической речи. Монография. СПб., 2010.
4. Васильев Ю. А. Голосоречевой тренинг - Учебное пособие, СПб, 1996.
5. Вербова Н. П., Головина О.М., Урнова ВВ. Искусство речи, М., 1977.
6. Вл. Немирович-Данченко о творчестве актёра: Хрестоматия. М., 1984
7. Галендеев В. Н. Учение К. С. Станиславского о сценическом слове. Л., 1990.
8. Галендеев В. Н. Не только о сценической речи: Монография. СПб., 2006.
9. Искусство сценической речи /Сост. и отв. ред. И.Ю. Промптова. М., ГИТИС, 2007.
10. Кнебель М.О. Слово в творчестве актёра, М., 1971.
11. Козлянинова И. П., Чарели Э. М, Речевой голос и его воспитание. М., 1985.
12. Культура сценической речи: Сборник, М., 1979.
13. Максимов И. Фониатрия. М., 1987.
14. Морозов В. П. Тайны вокальной речи. Л., 1967.
15. Морозов В. П. Искусство резонансного пения, М., 2008.
16. Петрова А. Н. Сценическая речь, М., 1981.
17. Проблемы сценической речи: Сборник / Под ред. В. Гиппиуса и А. Куницына. Л., 1979.
18. Савкова З. В. Монолог на сцене. Учебное. пособие., СПб., 2009.
19. Смоленский Я. М. В союзе звуков, чувств и дум. М., 1976.
20. Станиславский К. С. Собр. соч. в 8-ми тт.: т. 2, 3 М., 1954.
21. Сценическая речь. Учебник для студентов театральных учебных заведений / Под ред. И. П. Козляниновой и И. Ю. Промптовой. 3-е изд, испр. и дополн. М., 2002.
22. Сценическая речь в театральном вузе. Сборник статей. Вып.1. М., ГИТИС, 2006.
23. Сценическая речь: прошлое и настоящее: Избранные труды кафедры сценической речи Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства.– СПб, СПбГАТИ, 2009.
24. Сценическая речь. Теория. История. Практика. Коллективная монография. СПб, СПбГАТИ, 2013.
25. Тарасов В. Чувство речи. Учебное пособие. СПб, 1997.
26. Теория и практика сценической речи: Сборник / Под ред. В. Н. Галендеева, А. Н. Куницына, В. И. Тарасова. Л., 1985.
27. Чехов М. Об искусстве актёра: т. 2. М., 1986.
28. Чёрная Е. И. Воспитание фонационного дыхания с использованием принципов дыхательной гимнастики «йоги». М., 2009.
29. Яхонтов В. Театр одного актёра. М., 1958.

Дополнительная литература:

1. Алфёрова Л. Д. Речевой тренинг: дикция и произношение: Учеб. пособие. Изд. 3-е, СПб., 2010.
2. Алфёрова Л.Д., Галендеев В.Н. Диалоги о сценической речи. СПб., 2008
3. Васильев Ю. А. Ритмы сценической речи: Учеб. пособие / Предисловие И. О. Горбачева. СПб., 2003.
4. Васильев Ю. А. Голос, действующий в ритмах диалога: Учеб. по-собие. СПб., 2004.
5. Васильев Ю. А. Сценическая речь: ощущение — движение — звучание. Вариации для тренинга: Учеб. пособие. СПб., 2005.
6. Васильев Ю. А. Сценическая речь: восприятие — воображение — воздействие. Вариации для творчества: Учеб. пособие. СПб., 2007
7. Васильев Ю.А. Сценическая речь: Движение во времени. Монография. СПб., 2010.-.
8. Иртлиг С. Ш. Интонационно-мелодическая природа сценической речи: Учеб. пособие / Ред. Ю. А. Васильев. Л., 1990. 101 с.
9. Кириллова Е. И., Латышева Н. А. Речевое обучение актёра кукольника: Учеб. пособие. Л., 1989. 71 с.
10. Кириллова Е. И., Латышева Н. А. Сценическая речь в театре кукол: Учеб. пособие. СПб., 2009. 158 с.
11. Муравьев Б. От дыхания к голосу. Л., 1982,
12. Пронина М.П. Тайны нашего слуха и голоса. Монография. СПб. 2009 – 128с.
13. Смирнова М. В. Скороговорки в речевом тренинге: Учеб. пособие. СПб., 2007. 107 с. 2-е изд.: СПб., 2009. 107 с.
14. Смирнова М. В.Что нужно знать о стихах: Учеб. пособ. СПб., 2006.
15. Чёрная Е. И. Курс тренинга фонационного дыхания и фонации на основе упражнений Востока: Учеб. пособие. СПб., 1997.

Интернет-источники:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
2. СОКРОВИЩА НАШЕЙ ФОНОТЕКИ. Уникальные записи голосов деятелей искусства. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.vk.com/club801602/> (дата обращения: 02.09.2023).
3. Погружение в классику. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.intoclassics.net/> (дата обращения: 02.09.2023).
4. Подборка словарей. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.slovari.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
5. Библиотека Максима Мошкова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.ru/> (дата обращения 02.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения |
|---|--|
| Ауд. 50 | Фортепиано стол для педагога вешалка настенная компьютер (для проведения занятий дистанционно) телевизор (для проведения занятий дистанционно) |

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- Самостоятельная работа студента по дисциплине «Сценическая речь в драматическом театре» предполагает работу каждого студента над своей ролью в спектакле. Это включает в себя большой комплекс заданий по освоению текста роли, в котором должны соединиться как технические, так и художественные составляющие речевой характеристики сценического персонажа. Каждый студент должен понимать особенности своего творческого организма и уметь самостоятельно поддерживать свою профессиональную форму.
- Самостоятельная работа будущего артиста драматического театра и кино включает также умение ориентироваться в специальной литературе по технике речи и голоса, а также чтение классической литературы по списку, рекомендованному преподавателями речи, посещение спектаклей и концертов для воспитания эрудиции и вкуса.
- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы по специальности, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к групповым и индивидуальным занятиям, а также ко всем формам контроля по дисциплине «Сценическая речь в драматическом театре».

Профессиональное речевое обучение артиста драматического театра и кино носит комплексный характер и включает в себя аудиторную и внеаудиторную работу. Учебная дисциплина «Сценическая речь» тесно взаимосвязана со всеми дисциплинами профессионального цикла в театральном вузе. Навыки и умения, приобретаемые на занятиях по сценической речи необходимо использовать в актерском мастерстве, сольном пении, вокальном ансамбле.

Кроме работы над сценической речью в стенах театрального вуза полезно смотреть спектакли ведущих драматических театров, слушать и слышать речевой образ спектакля, анализировать и оценивать работу над речью персонажа выдающихся актеров современности.

Рекомендуется также просмотр спектаклей на каналах, демонстрирующих высшие художественные достижения в области драматического театра «Культура», «Петербург-5 канал» и др.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово –
«Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

История кинематографа

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра русского театра**
Учебный план 2022 Артист драматического театра и кино, очная.p1x
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

| | | |
|-------------------------|----|----------------------------|
| Часов по учебному плану | 72 | Виды контроля в семестрах: |
| в том числе: | | зачет 7 |
| аудиторные занятия | 28 | |
| самостоятельная | 35 | |
| часов на контроль | 9 | |

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения Дунаевский Алексей Львович

кандидат искусствоведения, доцент Кузьмина Ирина Алексеевна

Рабочая программа дисциплины

История кинематографа

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

составлена на основании учебного плана:

2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра русского театра

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2026 уч.гг.

Зав. кафедрой Чепуров Александр Анатольевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|---|--|
| 1 | Дисциплина «История кинематографа» направлена на изучение теории и истории кинематографа в историческом, культурологическом, искусствоведческом контекстах. |
| 2 | Курс предполагает рассмотрение предпосылок появления кинематографа, основных этапов его развития; рассматривает процессы становления и развития мирового кино. Акцент делается на изучении развития языка кино, рассмотрении этапов формирования видов и жанров, и общих закономерностей эволюции художественных форм в киноискусстве. Представляется важным формирование представлений о взаимодействии разных видов искусств в XX веке, о развитии выразительных возможностях языка кино, в контексте динамики культуры. |
| 3 | Особое внимание уделяется изучению достаточного объема визуальных материалов: художественных и документальных фильмов, телепрограмм, посвященных кино, видеороликов и клипов. |

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| | |
|--|-------------------------------|
| Блок.Часть | Б1.В |
| Освоение дисциплины «История кинематографа» находится во взаимодействии со всем циклом дисциплин истории искусств. Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Эстетика». | |
| Требования к предварительной подготовке обучающегося: | |
| 1 | История зарубежного ИЗО |
| 2 | История русского ИЗО |
| 3 | История зарубежной литературы |
| 4 | История зарубежного театра |
| 5 | История русской литературы |
| 6 | История русского театра |
| Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: | |
| 1 | Эстетика |

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ**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****В результате освоения дисциплины обучающийся должен**

| | |
|---------------------|---|
| 3.1 Знать: | |
| 3.1.1 | основные этапы становления киноискусства; ключевые произведения киноискусства, выражающие художественное своеобразие мирового кинематографа; об особенностях киноязыка и взаимодействии кино с явлениями художественной культуры XX века; |
| 3.2 Уметь: | |
| 3.2.1 | анализировать компоненты различных кинокультур; объективно оценивать явления кинокультуры; давать анализ ключевых произведений киноискусства, выражающих художественное своеобразие мирового кинематографа; |
| 3.3 Владеть: | |
| 3.3.1 | современными исследовательскими подходами в области анализа киноязыка; практическими навыками характеристики и анализа деятельности киноиндустрии как социального института; |

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Код занятия | Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия | Семестр | Часов |
|-------------|--|---------|-------|
| | Раздел 1. История возникновения кинематографа | | |
| 1.1 | Истоки кино. От «волшебного фонаря» к «живым картинкам». /Лек/ | 7 | 1 |
| 1.2 | Направления развития кинематографа. /Лек/ | 7 | 1 |
| 1.3 | Самостоятельная работа /Ср/ | 7 | 4 |
| | Раздел 2. Подъем американского кино. Творческие поиски | | |
| 2.1 | Кинематограф США на пути к искусству. /Лек/ | 7 | 1 |
| 2.2 | Вершинные достижения американского кино на раннем этапе своего развития. Режиссура Д. У. Гриффита. /Лек/ | 7 | 1 |

| | | | |
|-----|--|---|-----|
| 2.3 | Самостоятельная работа /Ср/ | 7 | 5 |
| | Раздел 3. Возникновение американской киноимперии. Выдающиеся представители кино США первой трети XX века | | |
| 3.1 | Творчество Эриха фон Штрогейма. /Лек/ | 7 | 0,5 |
| 3.2 | Коммерческий кинематограф Сесила Блаунта Де Милля. /Лек/ | 7 | 0,5 |
| 3.3 | Мак Сеннет – родоначальник американской кинокомедии. /Лек/ | 7 | 0,5 |
| 3.4 | Документальное кино Роберта Флаэрти. /Лек/ | 7 | 0,5 |
| 3.5 | Кумиры публики: Мэри Пикфорд и Дуглас Фэрбенкс. /Лек/ | 7 | 1 |
| 3.6 | Самостоятельная работа /Ср/ | 7 | 5 |
| | Раздел 4. Становление национальных кинематографий | | |
| 4.1 | Кино Великобритании. Брайтонская школа. /Лек/ | 7 | 1 |
| 4.2 | Кино Италии. Возникновение жанра «пеплум /Лек/ | 7 | 1 |
| 4.3 | Кино Скандинавии (Дания, Швеция). /Лек/ | 7 | 1 |
| 4.4 | Империя «Патэ» и «фильм д'ар». /Лек/ | 7 | 0,5 |
| 4.5 | Самостоятельная работа /Ср/ | 7 | 5 |
| | Раздел 5. Расцвет комедийного кино | | |
| 5.1 | Карьера Макса Линдера. /Лек/ | 7 | 1 |
| 5.2 | Рождение бродяжки Чарли. /Лек/ | 7 | 1 |
| 5.3 | Бастер Китон – комик без улыбки. /Лек/ | 7 | 1 |
| 5.4 | Гарольд Ллойд – комик без маски. /Лек/ | 7 | 1 |
| 5.5 | Самостоятельная работа /Ср/ | 7 | 4 |
| | Раздел 6. Развитие кино в Германии | | |
| 6.1 | Творчество Эрнста Любича. /Лек/ | 7 | 2 |
| 6.2 | Киноэкспрессионизм. Роли и фильмы Пауля Вегенера. Режиссура Роберта Вине. /Лек/ | 7 | 1 |
| 6.3 | Кинематограф Фридриха Вильгельм Мурнау. /Лек/ | 7 | 0,5 |
| 6.4 | Художественный мир Фрица Ланга. /Лек/ | 7 | 0,5 |
| 6.5 | Выдающиеся представители кино Германии немого периода: Георг Вильгельм Пабст, Вальтер Рутман, Лени Рифеншталь. /Лек/ | 7 | 0,5 |
| 6.6 | Самостоятельная работа /Ср/ | 7 | 4 |
| | Раздел 7. Французский киноавангард 1920-х годов | | |
| 7.1 | Киноимпрессионизм и «Первый киноавангард». /Лек/ | 7 | 1 |
| 7.2 | «Второй киноавангард». Дадаизм и экстремизм. /Лек/ | 7 | 1 |
| 7.3 | Сюрреализм во французском кино. /Лек/ | 7 | 1 |
| 7.4 | Самостоятельная работа /Ср/ | 7 | 4 |
| | Раздел 8. Рождение российского и советского кино | | |
| 8.1 | Кинематограф дореволюционной России. /Лек/ | 7 | 2 |
| 8.2 | Становление советского кино. /Лек/ | 7 | 4 |
| 8.3 | Самостоятельная работа /Ср/ | 7 | 4 |
| 8.4 | Самостоятельная подготовка /Зачёт/ | 7 | 9 |

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Вклад изобретателей кинотехники и пионеров кинематографа в развитие киноискусства.
2. Братья Люмьеры как основоположники документального кинематографа.
3. Процесс сближения и отталкивания кино и театра. Отказ кино от заимствования и обретение специфики.
4. Изобретение Ж. Мельесом собственного киноаппарата и разработка новых способов съемки.
5. Принципиальные отличия феерий Мельеса от фильмов братьев Люмьеров. Два полюса кинематографической образности (фотографичность и театральность, репортажный принцип «жизнь как она есть» и поставленное кинозрелище).
6. Монтаж как важнейшее средство кинематографической образности – важнейшее открытие Ж. Мельеса.
7. Эстетические особенности картин Ж. Мельеса.
8. Жорж Мельес – создатель кинематографического зрелища.
9. Причины, приведшие Ж. Мельеса к краху.
10. Процесс объединения кино и литературы.
11. Причины обретения кино в США большей популярности, чем в Европе.
12. Новаторские приемы съемки и режиссуры в фильмах Эдвина Портера.
13. Процесс захвата американского кинорынка «Компанией кинопатентов» и крах империи Эдисона.
14. Появление «железного сценария» Т.Х. Инса и его основные принципы.
15. Переход на крупный план, как способ усиления авторского и зрительского внимания.
16. Процесс оформления кинематографических нововведений в систему киноповествования.
17. Переход от техники линейного повествования к освоению более сложных элементов киноязыка.
18. Процесс введения крупного плана в монтажный контекст.
19. Отражение в фильме «Рождение наций» большинства новаторских приемов киноповествования.
20. Причины катастрофического провала фильма «Нетерпимость» и его положение в истории кино сегодня.
21. Возникновение и развитие «гриффитовской школы» кинематографа.
22. Основные выразительные средства Штрогейма-актера.
23. Традиции реализма в творчестве Штрогейма-режиссера.
24. Причины поражения Э. Штрогейма в борьбе за обретение свободы самовыражения.
25. Э. Штрогейм, как продолжатель дела Д.У. Гриффита.
26. Влияние, оказанное Э. Штрогеймом на мировое киноискусство.
27. Театральная природа «пышных» постановок С.Б. Де Милля.
28. Морализаторство как один из основополагающих принципов режиссуры Де Милля.
29. Причины успеха фильмов Де Милля у массового зрителя и холодного отношения со стороны американской интеллигенции.
30. Позитивные моменты в коммерческом кино С.Б. Де Милля.
31. С.Б. Де Милль – основатель Голливуда.
32. Основные выразительные средства, используемые в жанре слэпстик.
33. Основные принципы творческого метода Сеннета.
34. Раскройте содержание гэга, как комедийного приема.
35. Чем объяснить столь длительную популярность дешевой и однообразной продукции студии «Кистоун».
36. Что позволило Сеннету превратить комедию из сфотографированной клоунады в жанр киноискусства.
37. Личный вклад М. Сеннета в развитие мирового кино.
38. Принципы работы Флаэрти с непрофессиональными актерами.
39. Можно ли назвать кинематограф Флаэрти постановочным, как это определили кинокритики в 1920-годы?
40. Причины отказа Флаэрти от работы с профессиональными исполнителями.
41. Рассмотрите противоречивую ситуацию: голливудские продюсеры шли навстречу Флаэрти, искали компромиссы, а он – нет, и многие его картины действительно не имели успеха в прокате.
42. Гуманизм и романтизм в творчестве Флаэрти.
43. Режиссура Флаэрти – прямое отражение реальности или сближение с игровым кино?
44. Причины всевозрастающего интереса к творчеству Флаэрти сегодня.
45. Особенности актерского почерка Мэри Пикфорд. Возникновение конфликта между театральными навыками, приобретенными во время работы с Д. Беласко, и требованиями Д.У. Гриффита.
46. Поиск М. Пикфорд новых выразительных средств и импровизации на съемках.
47. Феномен «полюаннизма», устойчивой экранной моды, продолженной Джуди Гарланд и Диной Дурбин.
48. Попытка создания «современного типа женщины». Причины творческих неудач Мэри Пикфорд.
49. Карьера Мэри Пикфорд, как воплощение мифа о Великой Американской Мечте.
50. Маленькая Мэри Пикфорд – крупный кинобизнесмен и первая бизнес-леди Голливуда.
51. Эволюция экранных героев Дугласа Фэрбенкса.
52. Роль Дугласа Фэрбенкса в основании Киноакадемии и примирении враждующих киностудий.
53. Турне Мэри Пикфорд и Дугласа Фэрбенкса в СССР. Итоги творческого сотрудничества с режиссером Сергеем Комаровым.
54. Брайтонская киношкола, как основательница техники монтажа.
55. Процесс утверждения позиций приключенческого жанра в английском кинематографе немого периода.
56. Первые экранзации пьес Шекспира, осуществленные У.Г. Баркером.
57. Чарльз Урбан и его вклад в развитие документального кино.
58. Начальный период карьеры Альфреда Хичкока.
59. Творчество Джорджа Альберта Смита и процесс «навязывания зрителю различных точек зрения».
60. Принципиальные отличия английской кинематографии от континентальной и американской.
61. Отражение политического и экономического положения Италии конца XIX века в кинематографе.

62. Габриэль Д'Аннунцио и поэтизация жизни патрицианской знати на итальянском экране.
63. Джованни Верга – родоначальник итальянского реализма в литературе и кино («веризм»).
64. Артуро Амброзини – основоположник итальянского кино.
65. Путь, намеченный фильмом «Последние дни Помпеи» (1908) Луиджи Маджи.
66. Тенденция героизации прошлого в итальянском кино, как отражение жизни внутри страны.
67. Новаторские приемы режиссера Джованни Пастроне и оператора Сегундо де Шомона.
68. Причины резкого рывка, осуществленного датской и шведской кинематографиями.
69. Что послужило быстрому выходу датских и шведских фильмов на международный рынок.
70. Поиск новых выразительных средств в кино, осуществленный театральной актрисой Астой Нильсен.
71. В чем выразилось внешнее влияние на датское кино. И как датское кино повлияло на остальные кинодержавы.
72. Причины творческой эмиграции из Дании и упадка национального киноискусства.
73. Особенности актерского и режиссерского мастерства Виктора Шестрема.
74. Появление «высокого искусства», как подготовка к созданию «Страстей Жанны д'Арк» (1928). «Система Станиславского» по Дрейеру.
75. Особая роль природы в шведских фильмах немого периода.
76. Раскройте содержание конкурентной борьбы между компаниями Шарля Патэ и Леона Гомона.
77. Какие причины привели к началу шумной компании за производство высокохудожественных фильмов.
78. Триумф и крах «фильм д'ар» во Франции.
79. «Фильм д'ар», как предвестник картин на остросоциальную тематику. Появление фильмов «из реальной жизни».
80. История создания приключенческих сериалов во Франции.
81. Возрождение жанра историко-костюмного фильма.
82. Крупнейшие постановки на библейские и евангельские темы.
83. Творческие направления во французском кино в годы Первой мировой войны.
84. Первые роли Макса Линдера в театре и причина перехода в кино.
85. Выработка Максом Линдером собственного сценического образа.
86. Разные роли и один сюжет в фильмах М. Линдера.
87. Макс Линдер, как выразитель интересов буржуазной публики.
88. Эволюция выразительных средств Макса Линдера.
89. Макс Линдер, как идеальный экранный француз.
90. Причины холодного приема Макса Линдера американской публикой.
91. «Три пройдохи» («Три мушкетера») – вершинное достижение в карьере Макса Линдера.
92. Юмор и сатира в фильмах Макса Линдера.
93. Характерные для стиля Чаплина выразительные средства.
94. Творческое сотрудничество Чаплина и Эдны Первиэнс.
95. Процесс вытеснения образа жулика Чэза образом бродяги Чарли.
96. Переход от Чарли-бродяги к Чарли-работнику.
97. Появление трагических нот в работах Чаплина.
98. Роль декораций и реквизита в фильмах Чаплина.
99. Внимательное отношение к вкусам публики и постоянный поиск новых выразительных средств в карьере Чаплина.
100. Творчество Ч. Чаплина в качестве композитора.
101. Процесс обретения молодым Чаплиным творческой самостоятельности.
102. Чарльз Спенсер Чаплин, как крупный кинобизнесмен.
103. Отказ от улыбки, как особое выразительное средство и способ воздействия на зрителей.
104. Причины отсутствия «социального звучания» в лентах Китона.
105. Почему большинство его героев – абсолютно чуждые труду состоятельные люди.
106. Герой и антигерой Бастера Китона в «Генерале».
107. Чем объяснить феноменальную популярность Китона, превосходившую порой популярность Чаплина.
108. Незримая связь Китона с Сеннетом, у которого он никогда не снимался.
109. Принципиальные отличия китоновских фильмов от лент Чаплина.
110. Значение и содержание женских ролей в фильмах Китона.
111. Экранные романы героев Китона.
112. Кинематограф Китона, как способ познания действительности.
113. Творчество Китона – высокое искусство или просто великолепный цирк?
114. Бастер Китон, как ярчайший представитель киноэксцентрики.
115. Толстовское «непротивление злу» и философия Бастера Китона.
116. Разноликие герои комика с «каменным лицом».
117. Причины постоянного преуспеваания Ллойда, сумевшего дольше всех великих комиков (28 лет) продержаться на вершине, избежав спадов и провалов.
118. Создание Ллойдом образа «удачливого парня» определенного типа.
119. Гарольд Ллойд, воспеватель и критик «Американской мечты».
120. Двойственная природа экранного героя Ллойда: и агрессивный американец, и простодушный американский парень.
121. Фильмы Ллойда, как собрание наставлений для миллионов.
122. Принципиальное отличие актерской манеры Ллойда от техники Чаплина и Китона.
123. Отношение Ллойда к окружающему миру и нежелание вступать в спор с существующим порядком.
124. Причины отсутствия в фильмах Ллойда основных признаков американской комедии эпохи 1910-1920-х годов.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Колодяжная, В., Трутко, И. История зарубежного кино, т. 2, 1929-1945. – М.: Искусство, 1970.
2. Комаров, С.В. История зарубежного кино, Т. 1. – М.: Искусство, 1965.
3. Комаров, С.В. Немое кино. – М.: Искусство, 1965.
4. Кракауэр Зигфрид. Природа фильма: Реабилитация физической реальности. – М.: Искусство, 1974.
5. Кракауэр Зигфрид. Психологическая история немецкого кино: От Калигари до Гитлера, 1977.
6. Калигари до Гитлера. – М.: Искусство, 1977.
7. Лебедев, Н.А. Очерк истории кино СССР. Немое кино (1918-1934). – М.: Искусство, 1965.
8. Мусский, И.А. 100 великих актеров. – М.: Вече, 2002.
9. Мусский, И.А. 100 великих зарубежных фильмов. – М.: Вече, 2006.
10. Мусский, И.А. 100 великих отечественных фильмов. – М.: Вече, 2006.
11. Нечай, О.Ф. Основы киноискусства. – М.: Просвещение, 1989.
12. Садуль Жорж. Всеобщая история кино, в 6 тт. – М.: Искусство, 1982.
13. Садуль Жорж. История киноискусства. – М.: Иностранная литература, 1957.
14. Садуль Жорж. Жизнь Чарли. Чарльз Спенсер Чаплин. Его фильмы и его время. Издание второе, дополненное. – М.: Прогресс, 1965.
15. Соболев, Р.П. Люди и фильмы русского дореволюционного кино. – М.: Искусство, 1961.
16. Соколов, И. История изобретения кинематографа. – М.: Искусство, 1960.
17. Теплиц Ежи. История киноискусства в 4 тт. — М.: Прогресс, 1968, 1971, 1973, 1974.
18. Филиппов, С.А. Киноязык и история. Краткая история кинематографа и киноискусства. – М.: Альма Анима, 2006.
19. Фрейлих, С.И. Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского. М.: Академический проект, 2008.
20. Хаакман Антон. По ту сторону зеркала. Кино и вымысел. – СПб: Изд-во Ивана Лимбаха, 2006.
21. Чаплин, Ч.С. О себе и своем творчестве. Автобиография. Моя жизнь в фильмах. – М.: Искусство, 1990.
22. Юренев, Р.Н. Краткая история киноискусства. – М.: Academia, 1997.
23. Первый век кино. – М.: Локид, 1996.

Дополнительная литература:

1. Абрамов, Н. Экспрессионизм в киноискусстве. – М.: Наука, 1966.
2. Айвор Монтегю. Мир фильма (Путеводитель по кино). – Л.: Искусство, 1969.
3. Аксенов, И.А. Сергей Эйзенштейн. Портрет художника. – М.: Киноцентр, 1991.
4. Актерская энциклопедия Кино Европы. – М.: Материк, 1997.
5. Акунин Борис. Весь мир театр. – М.: Захаров, 2010.
6. Алейников, М. Яков Протазанов. – М.: Искусство, 1961.
7. Александров, Г.В. Кино и эпоха. – М.: Политиздат, 1975
8. Андроникова, М.И. Сколько лет кино? История движущейся камеры. – М.: Искусство, 1968.
9. Аннинский, Л.А. Лев Толстой и кинематограф. – М.: Искусство, 1980.
10. Аристарко, Г. История теорий кино. – М.: Искусство, 1966.
11. Арлазоров, М.С. Протазанов. – М.: Искусство, 1982.
12. Арнольди, Э.М. Жизнь и сказки Уолта Диснея. – М.: Искусство, 1968.
13. Арнхейм Рудольф. Кино как искусство. – М.: Иностранная литература, 1960.
14. Аронсон Олег. Метакино. – М.: Ад Маргинем, 2003.
15. Асенин, С.В. Уолт Дисней. Тайны рисованного киномира. – М.: Искусство, 1995.
16. Бабиченко, Д.Н. Искусство мультипликации. – М.: Искусство, 1964.
17. Базен Андре. Что такое кино. – М.: Искусство, 1972.
18. Балаш Бела. Искусство кино. – М.: Госкиноиздат, 1945.
19. Балаш Бела. Кино. Становление и сущность нового искусства. – М.: Прогресс, 1968.
20. Барт, Р. Дидро, Брехт, Эйзенштейн. – М.: ГИТИС, 1992.
21. Басси Эшли. Экспрессионизм. – М.: БММ, 2007.
22. Бах, С. Марлен Дитрих. Жизнь и легенда. – Смоленск: Русич, 1997.
23. Бейли Клод. Фильмы, ставшие событиями. – СПб: Акад. проект, 1998.
24. Беленький, И.В. Всеобщая история кино. Методические материалы и лекции по всеобщей истории кино. Кн. 1-4. – М.: ГИТР им. М.А.Литовчина, 2001.
25. Берган Рональд. Кино. Иллюстрированная энциклопедия. – СПб: АСТ, 2008.
26. Бергман Ингмар. Латерна магика. – М.: Искусство, 1989.
27. Божович, В.И. Творчество Жака Фейдера. – М.: Наука, 1965.
28. Бондаренко, Е.А. Путешествие в мир кино. – М.: Олма-пресс, 2003.
29. Бояджиева Людмила. Макс Рейнхард. – Л.: Искусство, 1987.
30. Брагинский, А. Рене Клер (его жизнь и фильмы). – М.: Искусство, 1963.
31. Братолобов, С. На заре советской кинематографии. – М.: Искусство, 1976.
32. Брукс Луиза. Лулу в Голливуде. – М.: Rosebud Publishing, 2008.
33. Булгакова Оксана. Советский слухоглаз: Кино и органы чувств. – М.: НЛЮ, 2010.
34. Булгакова Оксана. Фабрика жестов. – М.: НЛЮ, 2005.
35. Бунюэль Луис. Смутный объект желания. – М.: АСТ – Зебра, 2009.
36. Бунюэль о Бунюэле. – М.: Радуга, 1989.

37. Васильев Александр. Русский Голливуд. – М.: Слово, 2010.
38. Вейсман Стефен. Чарли Чаплин. История великого комика немого кино. – М.: ЭКСМО, 2010.
39. Великие кинозвезды XX века. – М.: Мартин, 2001.
40. Великий Киному. Каталог сохранившихся игровых фильмов России (1908-1919) – М.: НЛЮ, 2002.
41. Верн Жюль. Собрание сочинений в 29 тт. Т.9. Замок в Карпатах. – М.: Ладомир, 2004.
42. Вертов Дзига. Из наследия. Том 1. Драматургические опыты. – М.: Эйзенштейн-центр, 2004.
43. Вертов Дзига. Из наследия. Том 2. Статьи и выступления. – М.: Эйзенштейн-центр, 2008.
44. Вертоградская, Э.А. Хрестоматия по теории кино. – М.: ВГИК, 1991.
45. Вишневецкий, В.Е. Документальные фильмы дореволюционной России. 1907 – 1916. – М.: А.О. ВТИ, 1996.
46. Вишневецкий, В.Е. Факты и даты из истории отечественного кинематографа. 1921-1924. – М.: АН СССР, 1960.
47. Владиширова, З.В. Игорь Ильинский. – М.: Искусство, 1967.
48. Вольф, Н. Экспрессионизм. – М.: Арт-родник, 2006.
49. Герман, Ю.В. Спутник киномана. – Винница: Континет-ПРИМ, 1996.
50. Германия. XX век. Модернизм, авангард, постмодернизм: литература, живопись, архитектура, музыка, кино, театр. – М.: РОССПЭН, 2008.
51. Гинзбург, С.С. Кинематография дореволюционной России. – М.: Аграф, 2007.
52. Гиш Лилиан. Кино, Гриффит и я. – М.: Искусство, 1974.
53. Гловацкий, Б.С. Владимир Максимов. – Л.- М.: Искусство, 1961.
54. Гращенкова, И.Н. Абрам Роом. – М.: Искусство, 1977.
55. Гращенкова Ирина. Кино Серебряного века. Русский кинематограф 10-х годов и кинематограф Русского послеоктябрьского зарубежья 20-х годов. – М.: Авторское издание, 2006.
56. Громов, Е.С. Лев Кулешов. – М.: Искусство, 1984.
57. Гуревич, С.Д. Динамика звука в кино. – М.: ВНИИИ, 1992.
58. Дакэн Луи. Кино – наша профессия. – М.: Искусство, 1963.
59. Делез Жиль. Кино. – М.: Ад Маргинем, 2004.
60. Дерябин Александр. Судный день. Об этике в документальном кино, и не только // «Сеанс», № 25/26.
61. Добин, Е.С. Козинцев и Трауберг. – М.: Искусство, 1963.
62. Добротворский, С.Н. Кино на ощупь. – СПб: Сеанс, 2001.
63. Довженко в воспоминаниях современников. Сб. ст. сост. Пажитнова Л.И. Солнцева Ю.И. – М.: Искусство, 1981.
64. Дробашенко, С. Кинорежиссер Йорис Ивене. – М.: Искусство, 1964.
65. Дунаевский, А. Оскар. Неофициальная история. – СПб: Амфора, 2009.
66. Жан Виго. – Искусство, 1979.
67. Жан Ренуар. – М.: Искусство, 1972.
68. Жанры кино. – М.: Искусство, 1979.
69. Закревский, Ю.А. Наше родное кино. – М.: ИТРК, 2004.
70. Западное искусство XX века. – М.: Наука, 1979.
71. Звезды Голливуда. – М.: Терра, 1996.
72. Звезды немого кино. – М.: Искусство, 1968.
73. Зоркая, Н.М. История советского кино. – СПб: Алетейя, 2006.
74. Зоркая, Н.М. На рубеже столетий. У истоков массового искусства в России 1900-1910 годов. — М.: Наука, 1976.
75. Зюков, Б.Б. Вера Холодная. – М.: Искусство, 1995.
76. Иезуитов, Н. Пудовкин: пути творчества - М.-Л.: Искусство, 1937.
77. Из истории французской киномысли: Немое кино 1911-1933. – М.: Искусство, 1988.
78. Изволов, Н.А. Феномен кино: история и теория. – М.: Материк, 1996.
79. Ильинский, И.В. Сам о себе. – М.: Искусство, 1984.
80. Имена. События. Школы. Страницы художественной жизни 1920-х годов. Вып. 1 – СПб: РИИИ, 2007.
81. Иоскевич, Я. 100 лет аудиовизуальной культуры Франции. – СПб: РИИИ, 2009.
82. История кино: современный взгляд. – М.: Материк, 2004.
83. История отечественного кино. Сост. Листов В.С. – М.: Материк, 1996.
84. История советского кино, в 4 тт. – М.: Искусство, 1969-1978
85. Камшалов, А.И. Открывая мир. Кино в СССР. – М.: Искусство, 1979.
86. Караганов, А.В. Всеволод Пудовкин. – М.: «Искусство», 1983.
87. Караганов, А.В. Первое столетие кино. Открытия, уроки, перспективы. – М.: Материк, 2006.
88. Карцева, Е.Н. Вестерн. Эволюция жанра. – М.: Искусство, 1976.
89. Кино Великобритании. Сборник статей. – М.: Искусство, 1970.
90. Кино и литература. Под ред. Журко Ф.М. – М.: ВГИК, 1973.
91. Кино Италии. – М.: Искусство, 1989.
92. Кино. Энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1986.
93. Кинорежиссеры Скандинавии. – М.: НИИ киноискусства, 1996.
94. Кинословарь, в 2 тт. – М.: Советская энциклопедия, 1966, 1970.
95. Китон Бастер, Самуэлс Чарльз. Мой удивительный мир фарса. – М.: Радуга, 2002.
96. Клер Рене. Кино вчера, кино сегодня. – М.: Прогресс, 1981.
97. Клер Рене. Размышления о киноискусстве. – М.: Искусство, 1963.
98. Козинцев, Г.М. Собрание сочинений в 5 т. – Л.: Искусство, 1982.
99. Кокарев, И.Е. Российский кинематограф между прошлым и будущим. – М.: Росфондкультуры, 2001.
100. Комаров, С.В. Великий немой. Из истории зарубежного киноискусства (1895-1930) – М.: ВГИК, 1994.
101. Комики мирового экрана. – М.: Искусство, 1966.
102. Короткий, В.М. Операторы и режиссеры русского игрового кино (1897-1921). – М.: НИИК, 200
103. Которн Найджел. Интимная жизнь голливудских идиолов. – М.: АСТ, 199
104. Кудрявцев Сергей. 3500. Книга рецензий. В 2-х т. – М., Авторское издание, 200
105. Кукаркин, А.В. Чарли Чаплин. – М.: Искусство, 1988.

106. Куренной Виталий. Философия фильма: упражнения в анализе. – М.: Новое литературное обозрение, 2009.
107. Кучмий Владимир. Старый новый Голливуд. 1903-2010. – М.: Человек, 2010.
108. Ленфильм. 1918-1997. – СПб: БСК, 1998.
109. Летопись российского кино 1863-1929. – М.: Материк, 2004.
110. Лидзани Карло. Итальянское кино. – М.: Искусство, 1956.
111. Линдгрэн Эрнест. Искусство кино. Введение в киноведение. – М.: Иностранная литература, 1956.
112. Листов, В.С. Россия. Революция. Кинематограф. – М.: Материк, 1995.
113. Лихачев, Б.С. Кино в России (1896-1928). – Л.: Academia, 1927.
114. Лишинский, И. Жан Ренуар во времени и в пространстве. В сб.: Жан Ренуар. – М.: Искусство, 1972.
115. Лотман, Ю.М. Место киноискусства в механизме культуры. – Тарту: Ученые записки ТГУ, 1977.
116. Лотман, Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. – Таллинн: Ээсти Раамат, 1973.
117. Лоусон Джон Говард. Фильм – творческий процесс. – М.: Искусство, 1965.
118. Лурсель Жак. Авторская энциклопедия фильмов. В двух тт. – СПб – М.: Rosebud Publishing, 2009.
119. Мазинг, Б. Актер германского кино. – Л.: Academia, 1926.
120. Мазинг, Б. Эмиль Яннингс. – М.-Л.: Academia, 1928.
121. Макарова, Г.В. Актерское искусство Германии: Роли, сюжет, стиль. Век XVIII – век XX. – М.: РГГУ, 2000.
122. Маккей Джон. На «третьей волне» // «Сеанс», № 27/28.
123. Максимов Вадим. Эстетический феномен Антонена Арто. – СПб: «Гиперион», 2007.
124. Маневич, И.М. Кино и литература. – М.: Искусство, 1966.
125. Маркулан Янина. Киномелодрама. Фильм ужасов. – Л.: Искусство, 1978.
126. Мартен Марсель. Язык кино. – М.: Искусство, 1959.
127. Марьямов, А.М. Довженко. – М.: Молодая гвардия, 1968.
128. Мастера зарубежного киноискусства. Роберт Флаэрти. – М.: Искусство, 1980.
129. Мигающий Сinema. Ранние годы русской кинематографии. – М.: Родина, Титул, 1995.
130. Миславский, В.Н. Дмитрий Харитонов. Судьба русского кинопродюсера // «Киноведческие записки», вып. 18. – М.: 1993.
131. Михайлов, В.П. Рассказы о кинематографе старой Москвы. – М.: Материк, 1998.
132. Молдавский, Д.С. Маяковским в театре и кино. Книга о Сергее Юткевиче. – М.: ВТО, 1975.
133. Мэнвелл Роджер. Кино и зритель. – М.: Иностранная литература, 1957.
134. Негри Пола. Жизнь и мечты в кино. – М.-Л.: Теа-кинопечать, 1928.
135. Немое кино. – М.: Искусство, 1965.
136. Нечай, О.Ф., Ратников, Г.В. Основы киноискусства. – Минск: Высшая школа, 1985.
137. Нильсен Аста. Безмолвная муза. – М.: Прогресс, 1971.
138. Нусинова Наталья. Когда мы в Россию вернемся... Русское кинематографическое зарубежье. 1918-1939. – М.: НИИК, Эйзенштейн-центр, 2003.
139. Оганесов, М. Американские кинорежиссеры. – М.-Л., Кинопечать, 1926.
140. Отечественное кино. Домашняя синематека. 1918-1996. – М.: Дубль-Д, 1997.
141. Очерки истории советского кино. В 3 т. – М.: Искусство, 1956-1961.
142. Паркинсон Дэвид. Кино. – М.: Росмэн, 1996.
143. Пассек Жан-Лу. Словарь французского кино. – Минск: ПроPILEI, 1998.
144. Писаревский, Д.С. 100 фильмов советского кино. – М.: Искусство, 1967.
145. Поэтика кино. Перечитывая «Поэтику кино». – СПб: Российский институт истории искусств, 2001.
146. Проскурникова, Т.Б. Антонен Арто – теоретик «театра жестокости». В кн. Современное западное искусство. – М.: Наука, 1982.
147. Пудовкин в воспоминаниях современников. – М.: Искусство, 1989.
148. Раззаков Федор. Любовные истории Голливуда. – М.: Эксмо-пресс, 2002.
149. Разлогов, К.Э. Актуальная архаика. – М.: Наука, 2005.
150. Разлогов Кирилл. Искусство экрана: От синемаграфа до Интернета. – М.: Российская политическая энциклопедия, 2010.
151. Разумовская, И. Проблема актерской игры в дореволюционном русском кинематографе // сб. «Вопросы истории и теории кино», 1978
152. Райх Б.Ф. Вена – Берлин – Москва – Берлин. – М.: Искусство, 1972.
153. Режиссерская энциклопедия Кино Европы. – М.: Материк, 2002.
154. Режиссерская энциклопедия. Кино США. – М.: Материк, 2000.
155. Рейсц Карел. Техника киномонтажа. – М.: Искусство, 1960.
156. Ренуар Жан. Моя жизнь и мои фильмы. – М.: Искусство, 1981.
157. Ренуар Жан. Статьи, интервью, воспоминания, сценарии. – М.: Искусство, 1972.
158. Рид Джереми. В погоне за черными радугами. – Тверь: Kolonna Publications, 2008.
159. Рихтер Ганс. Борьба за фильм. – М.: Прогресс, 1981.
160. Ришар Лионель. Энциклопедия экспрессионизма. – М.: Республика, 2003.
161. Роберт Флаэрти. Цикл статей. // «Сеанс». N 32
162. Розенбаум А.З. Американский кино-город. – М.-Л.: Кинопечать, 1926.
163. России 1900-1910 годов. – М.: Наука, 1976.
164. Российский иллюзион. – М.: Материк, 2003.
165. Ростова Н.В. Немое кино и театр. Параллели и пересечения. – М.: Аспект Пресс, 2007.
166. Рошаль Лев. Начало всех начал. Факт на экране и киномысль «Серебряного века». – М.: Материк, 2002.
167. Русский киноплакат. – М.: Контакт-Культура, 2002.
168. Самин, Д.К. Самые знаменитые эмигранты России. – М.: Вече, 2000.
169. Селезнева, Т.Ф. Киномысль 1920-х годов. – Л.: Искусство, 1972.
170. Скал Дэвид Дж. Книга ужаса: История хоррора в кино. – СПб: Амфора, 2009.

171. СклЯренко Валентина, Таболкина Татьяна. 100 знаменитых актеров. – М.: Фолио, 2001.
172. Смирнов, И.П. Видеоряд. Историческая семантика кино. – СПб: Петрополис, 2009.
173. Соболев, Р. Как кино стало искусством. – Киев: Мистецтво, 1965.
174. Соболев, Р.П. Александр Довженко. – М.: Искусство, 1980.
175. Соболев, Р.П. Люди и фильмы русского дореволюционного кино. – М.: Искусство, 1961.
176. Соколов, И. «История изобретения кинематографа». – М.: Искусство, 1960.
177. 100 великих режиссеров. – М.: Вече, 2004.
178. 1000 фильмов за 100 лет. – М.: Госфильмофонд, 1997.
179. Страницы истории отечественного кино. – М.: Материк, 2006.
180. Тарковский, А.А. Лекции по кинорежиссуре. – Л.: Ленфильм, 1989
181. Тарковский, А.А. Уроки режиссуры. Учебное пособие. – М.: Искусство кино, NN7-10, 1990.
182. Трауберг Илья. Актер американского кино. – Л.: Academia, 1927.
183. Трауберг, Л.З. Мир наизнаку. – М.: Искусство, 1984.
184. Трауберг Леонид. Гриффит. – М.: Искусство, 1981.
185. Уитфилд Айлин. Мэри Пикфорд. – Смоленск: Русич., 1999
186. Фелдман Джозеф, Фелдман Гарри. Динамика фильма. – М.: Искусство, 1959.
187. Фернандес Доминик. Эйзенштейн. – СПб: Инапресс, 1996.
188. Французское киноискусство: Сб. ст. / АН СССР, Институт истории искусств. – М.: Искусство, 1960.
189. Фролов, И.Д. Григорий Александров. – М.: Искусство, 1976.
190. Хайдер Каролин. Этнографическое кино. – М.: МГУ, 2000.
191. Ханжонков, А.А. Первые годы русской кинематографии. – М.-Л.: Искусство, 1937.
192. Ханжонкова, В. Русское кино 1908-1918. – М.: Искусство, 1969.
193. Ханиотин, Ю. Реальность фантастического мира: Проблемы западной кинофантастики. – М.: Искусство, 1977.
194. Хренов Николай. Кино. Реабилитация архетипической реальности. – М.: «Аграф», 2006
195. Цивьян, Ю.Г. Историческая рецепция кино: Кинематограф в России. 1896-1930. – Рига: Зинатне, 1991.
196. Чаплин Чарльз. Моя биография. – М.: Вагриус, 2000.
197. Черкасов, Н.К. Записки советского актера. – М.: Искусство, 1953.
198. Шарый Андрей. Дракула в книгах и на экране. – М.: Новое литературное обозрение, 2009.
199. Шарый Андрей. Зорро в книгах и на экране. – М.: Новое литературное обозрение, 2008.
200. Шарый Андрей. Фантомас в книгах и на экране. – М.: Новое литературное обозрение, 2007.
201. Шкловский, В.Б. Эйзенштейн. – М.: Искусство, 1976.
202. Шнайдер Стивен Джей. 1001 фильм, который вы должны посмотреть. – М.: Магма, 2006.
203. Шнайдер Стивен Джей. 501 КиноStars: Биографии и роли самых великих актеров мира. – М.: Эксмо, 2008.
204. Эйзенщиц Бернар. Немецкое кино. 1895-1933. // «Киноведческие записки», N 58, 2002.
205. Эйзенштейн, С. Избранные произведения. В 6 тт. – М.: Искусство, 1964-1971.
206. Эйзенштейн, С. М. Избранные статьи. – М.: Искусство, 1956.
207. Эйзенштейн, С. М. Как я стал режиссером. – Рига: Госкиноиздат, 1946.
208. Эйзенштейн, С. Мемуары. – М.: Музей кино, 1997.
209. Эйзенштейн, С. Монтаж аттракционов: К постановке «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского в московском Пролеткульте // Леф, 1923.
210. Эйзенштейн, С. Монтаж: Монтаж аттракционов; За кадром; Четвертое измерение в кино; Монтаж 1938; Вертикальный монтаж; Вкладыш. – М., ВГИК, 1998.
211. Эйзенштейн, С. Неравнодушная природа. Том 1: Чувство кино. – М.: Музей кино, 2004.
212. Эйзенштейн, С. Неравнодушная природа. Том 2: О строении вещей. – М.: Музей кино, 2006.
213. Эйзенштейн, С. Психологические вопросы искусства. Сб. статей. – М.: Смысл, 2002.
214. Эйзенштейн Сергей. Метод. В двух тт. – М.: Музей кино, 2002.
215. Эйснер Лотта. Демонический экран. Главы из книги. «Усталая смерть». – «Нибелунги». – «Метрополис». – «Приключенческие фильмы Фрица Ланга. // «Киноведческие записки» N 58, 2002.
216. Энциклопедический словарь экспрессионизма. – М.: ИМЛИ РАН, 2008.
217. Энциклопедия. Кино США. Актеры. – М.: Материк, 2003.
218. Юренев Р. Краткая история советского кино. – М.: Бюро пропаганды советского киноискусства, 1979.
219. Юренев Ростислав. Чудесное око. Краткая история мирового кино. – М.: «Прогресс», 1983.
220. Юткевич, С.И. Шекспир и кино. – М.: Наука, 1973.
221. Юткевич, С. Франция – кадр за кадром. – М.: Искусство, 1970.
222. Ямпольский, М. У истоков поэтики кино. Опыт Жоржа Мельеса. // Искусство кино. N 3, 1981.
223. Ямпольский Михаил. Видимый мир. Очерки ранней кинематографии. – М.: НИИ киноискусства, 1993.
224. Ямпольский Михаил. Язык-тело-случай: Кинематограф и поиски смысла. – М.: Новое литературное обозрение, 2004.
225. Янгиров, Р. К биографии А. А. Ханжонкова: Новый ракурс // Киноведческие записки. – 2001. – № 55.
226. Янгиров, Р.М. «Рабы немого»: Очерки исторического быта русских кинематографистов за рубежом. 1920-1930-е годы. М.: Библиотека-фонд «Русское зарубежье»: Русский путь, 2007.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Интернет-архив журнала «Искусство кино». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kinoart.ru/> (дата обращения: 01.03.2023).
2. Интернет-архив журнала «Киноведческие записки». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.kinozapiski.ru/> (дата обращения: 01.03.2023).
3. Интернет-архив журнала «Сеанс». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.seance.ru/> (дата обращения: 01.03.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения |
|---|--|
| Аудитория универсальная | Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой |

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.
- В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

Для успешного и полного освоения дисциплины «История кинематографа» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников: текстов режиссеров. Постоянно углублять знания истории кинематографа с помощью имеющейся обширной литературы. Следить за современным кинематографическим процессом, посещая фестивали и показы, читая периодические кинематографические издания.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых материалов с реальной практикой кинематографа.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Акробатика

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра пластического воспитания**
Учебный план 2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **0 ЗЕТ**

| | | |
|-------------------------|----|----------------------------|
| Часов по учебному плану | 72 | Виды контроля в семестрах: |
| в том числе: | | оценка 4 |
| аудиторные занятия | 60 | |
| самостоятельная | 12 | |

Программу составил(и):

б/с, старший преподаватель Шувалова Светлана Алексеевна

Рабочая программа дисциплины

Акробатика

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01
Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

составлена на основании учебного плана:

2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра пластического воспитания

Протокол от _____ 2023 г. № Срок
действия программы: 2022-2026 уч.гг. Зав.
кафедрой Кузовлева Татьяна Евгеньевна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|---|--|
| 1 | Овладение способами поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. |
| 2 | Развитие тела и таких качеств, как выносливость, ловкость, быстрота, сила и гибкость. Готовность к освоению программы дисциплины "Элективные курсы по физической культуре и спорту". |

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| | |
|---|-----------------------------|
| Блок.Часть | Б1.В |
| Должна быть успешно освоена программа дисциплины «Физическая культура» в ходе обучения на 1 курсе | |
| Требования к предварительной подготовке обучающегося: | |
| 1 | Физическая культура и спорт |
| Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: | |
| 1 | Пластика в спектакле |
| 2 | Сценическое фехтование |

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

Результат обучения: владеет основами анатомии, физиологии и высшей нервной деятельности, упражнениями для укрепления здоровья и профилактики профессиональных заболеваний.

УК-7.2: Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни

Результат обучения: владеет грамотной техникой выполнения комплексов упражнений на развитие и совершенствование физических качеств, необходимых для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни.

ПК-1: Способен создавать и исполнять роли в спектаклях драматического театра, игровых кино- и телефильмах

ПК-1.1: Создает художественные образы средствами драматического актерского искусства

Результат обучения: владеет всеми акробатическими трюками и навыками работы с партнером, необходимыми для создания художественных образов и исполнения ролей в спектаклях драматического театра, игровых кино- и телефильмах.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

| | |
|---------------------|---|
| 3.1 Знать: | |
| 3.1.1 | основы техники безопасности исполнения акробатических трюков, комплексов упражнений (растяжка, парные упражнения и др.); |
| 3.2 Уметь: | |
| 3.2.1 | поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; |
| 3.3 Владеть: | |
| 3.3.1 | владеть всем пройденным теоретическим и практическим материалом для успешного применения всех навыков и знаний в жизни и профессиональной деятельности; |

| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) | | | |
|--|--|----------------|--------------|
| Код занятия | Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия | Семестр | Часов |
| | Раздел 1. Введение в предмет | | |
| 1.1 | Коррекция веса и пропорций тела. Осанка. Коррекция веса и пропорций тела. Осанка. /Пр/ | 3 | 4 |
| 1.2 | Основы анатомии, физиологии и высшей нервной деятельности. Основы анатомии, физиологии и высшей нервной деятельности. /Пр/ | 3 | 4 |
| | Раздел 2. Подготовительные упражнения | | |
| 2.1 | Аэробная нагрузка. Упражнения с гимнастическими скакалками: бег, прыжки. Аэробная нагрузка. Упражнения с гимнастическими скакалками: бег, прыжки. /Пр/ | 3 | 2 |
| 2.2 | Растяжка. Индивидуальные упражнения. Упражнения в парах. Упражнения группами. Растяжка. Индивидуальные упражнения. Упражнения в парах. Упражнения группами. /Пр/ | 3 | 4 |
| 2.3 | Упражнения с отягощениями. Упражнения с отягощениями. /Пр/ | 3 | 4 |
| | Раздел 3. Комплексы на развитие и совершенствование физических качеств | | |
| 3.1 | Индивидуальные упражнения. Индивидуальные упражнения. /Пр/ | 3 | 2 |
| 3.2 | Упражнения в парах. Упражнения в парах. /Пр/ | 3 | 4 |
| 3.3 | Упражнения группами. Упражнения группами. /Пр/ | 3 | 4 |
| 3.4 | Самостоятельная работа над пройденным материалом разделов 1 - 3. Самостоятельная работа над пройденным материалом разделов 1-3. /Ср/ | 3 | 8 |
| | Раздел 4. Комплексы упражнений с предметами | | |
| 4.1 | Упражнения с гимнастическими палками: 1. Овладение техникой вращений. 2. Жонглирование. 3. Развивающие подвижность в суставах. /Пр/ | 4 | 4 |
| | Раздел 5. Акробатические упражнения | | |
| 5.1 | Кувырки. Кувырки. /Пр/ | 4 | 3,5 |
| 5.2 | Перекаты. Перекаты. /Пр/ | 4 | 3,5 |
| 5.3 | Стойки. Стойки. /Пр/ | 4 | 3,5 |
| 5.4 | Мосты. Мосты. /Пр/ | 4 | 3,5 |
| 5.5 | Перевороты. Перевороты. /Пр/ | 4 | 3,5 |
| 5.6 | Рондат. Рондат. /Пр/ | 4 | 3,5 |
| 5.7 | Курбет. Курбет. /Пр/ | 4 | 3,5 |
| 5.8 | Сальто назад. Сальто назад. /Пр/ | 4 | 3,5 |
| 5.9 | Самостоятельная работа по закреплению материала. Самостоятельная работа по закреплению материала /Ср/ | 4 | 4 |

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы по теории:

1. Что такое физическая культура? Какова ее роль и значение для жизни и здоровья человека?
2. Техника безопасности во время занятия и исполнения упражнений: предупреждение травматизма и страховка.
3. Влияние осанки на выполнение двигательных действий, поддержание физического здоровья.
4. Назовите 5 основных физических качеств, которыми должен обладать гармонично развитый человек.
5. Что понимается под координацией человека? С помощью каких упражнений можно ее развить?

Практическая часть:

1. Продемонстрировать владение техникой грамотной страховки и само страховки в парах и группах.
2. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений с отягощениями.
3. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений на пресс.
4. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений на развитие гибкости, растяжку и подвижность в суставах для работы в парах.
5. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений для аэробной нагрузки: со скакалкой, бег, прыжки.
6. Продемонстрировать работу в парах с предметами и без.
7. Выполнить трюковые упражнения: кувырки, перекаты, стойки, перевороты, рондат, мосты, курбет, сальто назад.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Зачёт выявляет успехи, достигнутые в процессе обучения и сложности, препятствующие успешному освоению дисциплины.

Зачет считается сданным успешно, если студент:

1. Регулярность посещения занятий по расписанию
2. Знание материала теоретического раздела программы
3. Полностью овладел техникой безопасности и грамотной страховкой при исполнении упражнений
4. Грамотно выполнил все задания практической части и дал полноценный ответ на вопросы из теоретической части.
5. Продемонстрировал такие качества, как выносливость, ловкость, быстрота, сила и гибкость.
6. Овладел компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности) и ООП

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Иванов, И. С., Шишмарева, Е. С. Воспитание движения актера / И. С. Иванов, Е. С. Шишмарева. — М.: Гослитиздат, 1937.
2. Игнашенко, А.М. Акробатика. — М.: КпТ, 2013.
3. Кох, И. Э. Основы сценического движения / И. Э. Кох. — Л.: Искусство, 1970.
4. Морозова, Г. В. Пластическая культура актера / Г. В. Морозова. — М.: ГИТИС, 1999.
5. Немеровский, А. Б. Пластическая выразительность актера / Немеровский А. Б. — М.: Искусство, 1980.
6. Сосина В. Ю., Нетоля В. А. Акробатика для всех. — Олимпийская литература, 2014.
7. Терехина Р. Н., Медведева Е. Н., Борисенко С. Н., Федорова О. С., Крючек Е. С., Супрун А. А. Теория и методика акробатического рок-н-ролла: хореографическая подготовка. — М.: Спорт. — 2015.

Дополнительная литература:

1. Азы актерского мастерства: сб. ст. — СПб: Речь, 2002.
2. Андерсон Б. Растяжка. — Минск: Попурри, 2017. — (Фитнес и физические упражнения).
3. Ершов, П. М. Технология актерского искусства. / Ершов П. М. — М.: ВТО, 1959.
4. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера / Б. Е. Захава — М.: Просвещение, 1973.
5. Контрерас Б. Анатомия силовых упражнений с использованием в качестве отягощения собственного веса. — Минск: Попурри, 2015.
6. Кристи, Г. В. Воспитание актера школы Станиславского / Г. В. Кристи. — М.: Искусство, 1978.
7. Нельсон А., Кокконен Ю. Анатомия упражнений на растяжку. Иллюстрированное пособие по развитию гибкости и мышечной силы. — Минск: Попурри, 2019.
8. Станиславский, К. С. Собрание сочинений в восьми томах. — М.: Искусство, 1954-1961.
9. Томас Ханна Искусство не стареть. Система развития подвижности и гибкости в любом возрасте. — СПб: Питер, 2018. — (Сам себе психолог).
10. Топорков, В. О. О технике актера / В. О. Топорков. — М.: ВТО, 1958.
11. Шихматов, Л. И. От студии к театру / Шихматов Л. И. — М.: ВТО, 1970.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Сайт, посвященный физической культуре. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fizkult-ura.ru/> (дата обращения: 15.09.2023).
2. Официальный сайт национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта. [Электронный ресурс]. URL: <http://lesgaft.spb.ru/ru> (дата обращения: 15.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения |
|---|--|
| Ауд. 2 | 17 стульев (черные венские) для трюковой работы; 5 маленьких гимнастических скамеек; 8 матов Шкафы для хранения реквизита 2 офисных стола (стол преподавателя) |

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» в самостоятельной работе студенту следует уделить внимание изучению основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянная самостоятельная работа над совершенствованием своего телесного аппарата и индивидуальной психотехники.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Основы танцевальной культуры

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра пластического воспитания**
Учебный план 2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **0 ЗЕТ**

| | | |
|-------------------------|-----|----------------------------|
| Часов по учебному плану | 188 | Виды контроля в семестрах: |
| в том числе: | | оценка 6 |
| аудиторные занятия | 176 | |
| самостоятельная | 12 | |

Программу составил(и):

б/с, доцент Одынец Элеонора Антоновна

Рабочая программа дисциплины

Основы танцевальной культуры

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

составлена на основании учебного плана:

2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра пластического воспитания

Протокол от _____ 2023 г. № Срок
действия программы: 2022-2026 уч.гг. Зав.
кафедрой Кузовлева Татьяна Евгеньевна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|---|---|
| 1 | Цель данного курса – максимальное практическое освоение обучающимися основных систем искусства хореографии. Практическое познание, освоение и совершенствование приобретенных первоначальных умений и навыков в исполнении движений различных танцевальных систем. От семестра к семестру профессиональные требования возрастают: усложняется насыщение программы танцевальными движениями, изменяется их темпоритмическое исполнение, увеличивается координационная сложность, изменяется усложняясь, музыкальная основа танцевальных предъятий. |
|---|---|

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| | |
|---|--------------------------------------|
| Блок.Часть | Б1.В |
| Дисциплина «Основы танцевальной культуры» наряду с «Основами сценического движения», «Сценическим фехтованием» является важнейшей дисциплиной, посвященной воспитанию и формированию телесного аппарата актера, развитию его психофизических качеств. | |
| Требования к предварительной подготовке обучающегося: | |
| 1 | Основы сценического движения |
| 2 | Сценическое фехтование |
| Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: | |
| 1 | Актерский тренинг в работе над ролью |
| 2 | Пластика в спектакле |

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

ПК-1: Способен создавать и исполнять роли в спектаклях драматического театра, игровых кино- и телефильмах

ПК-1.1: Создает художественные образы средствами драматического актерского искусства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

| | |
|---------------------|---|
| 3.1 Знать: | |
| 3.1.1 | Практику поиска эстетики пластической и хореографической партитуры в драматическом спектакле и роли. |
| 3.1.2 | Образования стилеобразующих категорий. |
| 3.1.3 | Основы системы «Биомеханики» Вс. Э. Мейерхольда. |
| 3.2 Уметь: | |
| 3.2.1 | Взаимодействовать с партнером, группой и сценическим пространством. |
| 3.2.2 | Использовать внутренний импульс, выраженный в форме, как источник энергии актерского существования и действия. |
| 3.3 Владеть: | |
| 3.3.1 | Навыком органичного сценического существования в условиях различного пластически-хореографического и драматургического материала. |
| 3.3.2 | Мобилизацией волевых усилий и осознанием пластической формы. |
| 3.3.3 | Мышечным ощущением музыки, как основой сценической выразительности. |

| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) | | | |
|--|--|----------------|--------------|
| Код занятия | Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия | Семестр | Часов |
| | Раздел 1. Основы классического танца | | |
| 1.1 | Классический танец – возникновение и пути развития. /Пр/ | 1 | 1 |
| 1.2 | Связь музыки и классического танца. /Пр/ | 1 | 1 |
| 1.3 | Постановка корпуса. Позиции рук. Позиции ног. /Пр/ | 1 | 4 |
| 1.4 | Экзерсис классического танца у палки. /Пр/ | 1 | 22 |
| 1.5 | Самостоятельная работа /Ср/ | 1 | 4 |
| 1.6 | Экзерсис классического танца на середине зала. /Пр/ | 2 | 8 |
| 1.7 | Основные позы классического танца. /Пр/ | 2 | 12 |
| 1.8 | Port de bras. /Пр/ | 2 | 12 |
| 1.9 | Temps lié par terre, temps lié с перегибом корпуса. /Пр/ | 3 | 14 |
| 1.10 | Allegro. /Пр/ | 3 | 14 |
| 1.11 | Самостоятельная работа /Ср/ | 3 | 4 |
| | Раздел 2. Историко-бытовой танец | | |
| 2.1 | Историко-бытовой, бальный танец – его возникновение. Связь с народным танцем. /Пр/ | 4 | 4 |
| 2.2 | Влияние музыки, костюма, этикета на развитие бального танца. /Пр/ | 4 | 4 |
| 2.3 | Основные элементы бальных танцев XVI века. Поклоны. Реверансы. /Пр/ | 4 | 24 |
| 2.4 | Танцевальные композиции на основе пройденных элементов танцев XVI века: павана, алеманда, куранта – по выбору педагога. Соединение с танцем слова или вокальной строчки. /Пр/ | 5 | 7 |
| 2.5 | Основные элементы бальных танцев XVII-XVIII веков. Поклоны. Реверансы. /Пр/ | 5 | 7 |
| 2.6 | Танцевальные композиции на основе пройденных элементов танцев XVII-XVIII веков: романеска, менуэт, гавот – по выбору педагога. Соединение с танцем слова или вокальной строчки. /Пр/ | 5 | 14 |
| 2.7 | Самостоятельная работа /Ср/ | 5 | 2 |
| 2.8 | Основные элементы бальных танцев XIX века. Поклоны. Реверансы. /Пр/ | 6 | 12 |
| 2.9 | Танцевальные композиции на основе пройденных элементов танцев XIX века: полонез, французская кадрили, лансье, экосез, вальс в три рас, мазурка, полька – по выбору педагога. Соединение с танцем слова или вокальной строчки. /Пр/ | 6 | 16 |
| 2.10 | Самостоятельная работа /Ср/ | 6 | 2 |

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Требования к зачету:

1. Знание пройденного танцевального материала.
2. Владение сложной танцевальной техникой.
3. Точность стиливого поведения.
4. Музыкальность танцевальность, высокая степень координации в предложенном танцевальном материале.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Требования к зачету:

1. Знание пройденного танцевального материала.
2. Владение сложной танцевальной техникой.
3. Точность стиливого поведения.
4. Музыкальность танцевальность, высокая степень координации в предложенном танцевальном материале.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Ваганова А. Основы классического танца Л., М., 1963.
2. Васильева – Рождественская М. Историко – бытовой танец. М., 1963.
3. Ивановский Н.П. Бальный танец XVI – XIX вв. Л., М., 1948.

Дополнительная литература:

1. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца Л., М. 1964.
2. Васильева Е. Танец. М., 1968.
3. Воронина И. Историко – бытовой танец М., 1980.
4. Костровицкая В., Писарев А. Школа классического танца Л., 1976.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля):

1. Сайт общества исследователей исторического танца (SDHS: Society of Dance History Scholars). [Электронный ресурс]. URL: <https://www.sdhs.org/> (дата обращения: 18.05.2023).
2. Американский Национальный союз некоммерческих организаций, имеющих значительные коллекции материалов, посвященных истории танца. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.danceheritage.org/> (дата обращения 18.05.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения |
|---|---|
| Ауд. 15 | танцевальный линолеум рояль 6 стульев (черные венские) 1 перенос станок с круглыми основаниями аудиосистема моноблок lenovo интернет-кабель провода клавиатура компьютерная мышь |

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю):

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Основы танцевальной культуры» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению перечня основной и дополнительной литературы. Одним из стимулов овладения предметом является актерское существование в танце.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово –
«Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Сценическое фехтование

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра пластического воспитания**
Учебный план 2022 Артист драматического театра и кино, очная.p1x
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **6 ЗЕТ**

| | | |
|--------------------------------------|---------|---|
| Часов по учебному плану | 216 | Виды контроля в семестрах: зачет с оценкой 6 оценка 5 |
| в том числе: | | |
| аудиторные занятия | 112 | |
| самостоятельная часов на контроль | 95 9 | |

Программу составил(и):

б/с, профессор Качаев Игорь Сергеевич

Рабочая программа дисциплины

Сценическое фехтование

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

составлена на основании учебного плана:

2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра пластического воспитания

Протокол от _____ 2023 г. № Срок
действия программы: 2022-2026 уч.гг. Зав.
кафедрой Кузовлева Татьяна Евгеньевна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|---|--|
| 1 | Освоение базовых приемов, необходимых для построения сценического боя на холодном оружии. |
| 2 | Развитие психо-физических качеств: координации движений, ловкости, смелости, воли, гибкости, пластичности, скульптурности и пр. |
| 3 | Каждый урок строится по принципу освоения материала от простого к более сложному в каждом из указанных разделов. По мере освоения боевых приемов построение парной комбинации для учебного боя становится все более длинной и сложной. |

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| | |
|--|--------------------------------------|
| Блок. Часть | Б1.В |
| Должна быть успешно освоена программа дисциплин "Основы сценического движения", "Сценическое движение", "Акробатика", "Физическая культура и спорт". | |
| Требования к предварительной подготовке обучающегося: | |
| 1 | Основы сценического движения |
| 2 | Физическая культура и спорт |
| 3 | Акробатика |
| Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: | |
| 1 | Актерский тренинг в работе над ролью |
| 2 | Пластика в спектакле |

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

Результат обучения: применяет изученные тренировки и комплексы упражнений для укрепления здоровья, поддержания профессиональной формы и профилактики профессиональных заболеваний.

УК-7.2: Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни

Результат обучения: использует приобретенные навыки в профессиональной работе, совершенствуя тело и развивая психофизические качества.

ПК-1: Способен создавать и исполнять роли в спектаклях драматического театра, игровых кино- и телефильмах

ПК-1.1: Создает художественные образы средствами драматического актерского искусства

Результат обучения: использует приобретенные навыки для выстраивания сценического боя, отвечающего конкретной задаче, выясняющей драматические отношения между персонажами.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

| | |
|---------------------|--|
| 3.1 Знать: | |
| 3.1.1 | Технику безопасности при работе со шпагой, необходимую дистанцию при взаимодействии с партнером. |
| 3.1.2 | Все варианты стоек и передвижений, приемы защиты и атаки, правила работы в паре. |
| 3.2 Уметь: | |
| 3.2.1 | Применять весь изученный материал на практике. |
| 3.2.2 | Выстраивать фехтовальный поединок в соответствии с творческой задачей. |
| 3.3 Владеть: | |
| 3.3.1 | Владеть на высоком уровне сценическим фехтованием |
| 3.3.2 | Использовать приобретенные навыки в работе над ролью, при взаимодействии с партнером, выстраивании сценического фехтовального боя. |

| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) | | | |
|--|--|----------------|--------------|
| Код занятия | Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия | Семестр | Часов |
| | Раздел 1. Стойки и передвижения | | |
| 1.1 | Упражнения на развитие физического аппарата при подготовке студента к фехтовальной стойке. /Пр/ | 5 | 4 |
| 1.2 | Упражнения на гибкость и растяжку, на силу и выносливость, на координацию и реакцию, на напряжение и расслабление, на подвижность и ловкость. /Пр/ | 5 | 4 |
| 1.3 | Постановка рук. /Пр/ | 5 | 4 |
| 1.4 | Самостоятельная работа по отработке освоенного материала. /Ср/ | 5 | 18 |
| | Раздел 2. Защиты | | |
| 2.1 | Простые защиты. /Пр/ | 5 | 6 |
| 2.2 | Круговые. /Пр/ | 5 | 6 |
| 2.3 | Защиты с передвижением. /Пр/ | 5 | 6 |
| 2.4 | Самостоятельная работа по закреплению пройденного материала. /Ср/ | 5 | 18 |
| | Раздел 3. Атаки | | |
| 3.1 | Атаки уколom. /Пр/ | 5 | 6 |
| 3.2 | Атаки ударом. /Пр/ | 5 | 6 |
| 3.3 | Ответные атаки. /Пр/ | 5 | 6 |
| 3.4 | Повторные атаки. /Пр/ | 5 | 8 |
| 3.5 | Самостоятельная работа по закреплению пройденного материала. /Ср/ | 5 | 16 |
| 3.6 | Вздвоенные атаки. /Пр/ | 6 | 4 |
| 3.7 | Контратаки. /Пр/ | 6 | 4 |
| 3.8 | Самостоятельная работа по закреплению материала. /Ср/ | 6 | 16 |
| | Раздел 4. Работа в парах | | |
| 4.1 | Изучение техники фехтовального боя. /Пр/ | 6 | 4 |
| 4.2 | Построение фехтовальной фразы. /Пр/ | 6 | 6 |
| 4.3 | Работа на правильную боевую дистанцию. /Пр/ | 6 | 6 |
| 4.4 | Техника безопасности. /Пр/ | 6 | 6 |
| 4.5 | Бой на кинжалах. /Пр/ | 6 | 6 |
| 4.6 | Бой «Шпага и кинжал». /Пр/ | 6 | 7 |
| 4.7 | Бой «Шпага и дага». /Пр/ | 6 | 7 |
| 4.8 | Бой на палках. /Пр/ | 6 | 6 |
| 4.9 | Самостоятельная работа /Ср/ | 6 | 27 |
| 4.10 | Самостоятельная подготовка /ЗаО/ | 6 | 9 |

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Задания к зачету с оценкой:

Необходимо продемонстрировать умения и знания, приобретенные в процессе обучения, создать номер с использованием пройденного материала.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

1. Контроль посещаемости
2. Текущий контроль в процессе обучения
3. Практический зачет-показ

Преподаватель анализирует результат, полученный за период обучения школе сценического фехтования и исторического фехтования, а также умение использовать полученные знания в самостоятельной работе над поставленной художественной задачей режиссером-постановщиком.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Кох, И.Э. Сценическое фехтование. СПб.: СПбГУП, 2008.
2. Черноземов, К.Н. Формирование пластичности. Сб. Записки о театре. Л.: ЛГИТМиК, 1974.
3. Морозова, Г.В. Пластическая культура актера. Толковый словарь терминов. М.: ГИТИС, 1999.
4. Немеровский, А.Б. Пластическая выразительность актера. М.: Искусство, 1988.

Дополнительная литература:

1. Фон Винклер, П.П. Оружие. М.: Софт-Мастер, 1992.
2. Кох, И.Э. Основы сценического движения. Л.: Искусство, 1970.
3. Станиславский, К.С. Собрание сочинений в восьми томах. М.: Искусство, 1961.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт федерации фехтования России. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rusfencing.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
2. Информационный портал о фехтовании. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fehto.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
3. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения |
|---|--|
| Ауд. 2 | 17 стульев (черные венские) для трюковой работы; 5 маленьких гимнастических скамеек; 8 матов Шкафы для хранения реквизита 2 офисных стола (стол преподавателя) |

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Сценическое фехтование» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению перечня основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное поддержание психотехники в профессиональной форме.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Сценический бой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра пластического воспитания**
Учебный план 2022 Артист драматического театра и кино, очная.p1x
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **6 ЗЕТ**

| | | |
|-----------------------------------|---------|---|
| Часов по учебному плану | 216 | Виды контроля в семестрах: зачет с оценкой 6 оценка 5 |
| в том числе: | | |
| аудиторные занятия | 112 | |
| самостоятельная часов на контроль | 95 9 | |

Программу составил(и):

б/с, доцент Пахомов Максим Романович

б/с, доцент Черных Анатолий Анатольевич

Рабочая программа дисциплины

Сценический бой

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

составлена на основании учебного плана:

2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра пластического воспитания

Протокол от _____ 2023 г. № Срок

действия программы: 2022-2026 уч.гг. Зав.

кафедрой Кузовлева Татьяна Евгеньевна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- | | |
|---|--|
| 1 | Цель данной дисциплины – дальнейшее формирование и развитие психофизических качеств будущего артиста, необходимых в профессиональной работе. |
|---|--|

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| | |
|--|------------------------------|
| Блок. Часть | Б1.В |
| Освоение дисциплины «Сценический бой» опирается на материал дисциплин «Актерское мастерство», «Основы сценического движения». | |
| Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Танец», «Пластика в спектакле». | |
| Требования к предварительной подготовке обучающегося: | |
| 1 | Актерское мастерство |
| 2 | Основы сценического движения |
| Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: | |
| 1 | Танец |
| 2 | Пластика в спектакле |

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

ПК-1: Способен создавать и исполнять роли в спектаклях драматического театра, игровых кино- и телефильмах

ПК-1.1: Создает художественные образы средствами драматического актерского искусства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

| | |
|---------------------|--|
| 3.1 Знать: | |
| 3.1.1 | Возможности своего аппарата воплощения. |
| 3.1.2 | Законы управления этим аппаратом. |
| 3.1.3 | Законы движения на сцене с оружием в рамках художественного произведения. |
| 3.1.4 | Основы техники безопасности при работе со сценическим оружием в рамках поставленного боя в спектакле. |
| 3.2 Уметь: | |
| 3.2.1 | Выполнять любую двигательную задачу, поставленную преподавателем дисциплины в рамках занятия, а также режиссером-постановщиком в рамках спектакля. |
| 3.2.2 | Управлять своей психофизической системой. |
| 3.2.3 | Поддерживать физическую и творческую форму. |
| 3.3 Владеть: | |
| 3.3.1 | На высоком уровне специальными сценическими двигательными навыками. |
| 3.3.2 | Техникой сценического боя. |

| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) | | | |
|--|---|----------------|--------------|
| Код занятия | Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия | Семестр | Часов |
| | Раздел 1. Обучение без оружия | | |
| 1.1 | Стойка, передвижения, выпад. /Пр/ | 5 | 5 |
| 1.2 | Постановка рук. /Пр/ | 5 | 8 |
| 1.3 | Освоение верной манеры держать оружие. /Пр/ | 5 | 4 |
| 1.4 | Самостоятельная работа /Ср/ | 5 | 18 |
| | Раздел 2. Защиты | | |
| 2.1 | Простые защиты. /Пр/ | 5 | 7 |
| 2.2 | Круговые. /Пр/ | 5 | 9 |
| 2.3 | Защиты с передвижением. /Пр/ | 5 | 9 |
| 2.4 | Самостоятельная работа /Ср/ | 5 | 18 |
| | Раздел 3. Атаки | | |
| 3.1 | Атаки уколom. /Пр/ | 5 | 6 |
| 3.2 | Атаки ударом. /Пр/ | 5 | 8 |
| 3.3 | Самостоятельная работа /Ср/ | 5 | 16 |
| 3.4 | Ответные атаки. /Пр/ | 6 | 8 |
| 3.5 | Повторные атаки. /Пр/ | 6 | 6 |
| 3.6 | Сдвоенные атаки. /Пр/ | 6 | 3 |
| 3.7 | Контратаки. /Пр/ | 6 | 3 |
| 3.8 | Самостоятельная работа /Ср/ | 6 | 23 |
| | Раздел 4. Работа в парах | | |
| 4.1 | Изучение техники фехтовального боя. /Пр/ | 6 | 2 |
| 4.2 | Построение фехтовальной фразы. /Пр/ | 6 | 4 |
| 4.3 | Работа на правильную боевую дистанцию. /Пр/ | 6 | 4 |
| 4.4 | Техника безопасности. /Пр/ | 6 | 4 |
| 4.5 | Бой на кинжалах. /Пр/ | 6 | 6 |
| 4.6 | Бой «Шпага и кинжал». /Пр/ | 6 | 6 |
| 4.7 | Бой «Шпага и дага». /Пр/ | 6 | 6 |
| 4.8 | Бой на палках. /Пр/ | 6 | 4 |
| 4.9 | Самостоятельная работа /Ср/ | 6 | 20 |
| 4.10 | Самостоятельная подготовка /ЗаО/ | 6 | 9 |

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Зачет выявляет успехи, достигнутые в процессе обучения и сложности, препятствующие успешному освоению дисциплины.

Требования к зачету:

1. Базовые элементы:
 - а) боевые элементы;
 - б) бытовые элементы.

Требования к зачету с оценкой:

1. Базовые элементы:
 - а) боевые элементы;
 - б) бытовые элементы.
2. Базовая техника работы в паре.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Зачет выявляет успехи, достигнутые в процессе обучения и сложности, препятствующие успешному освоению дисциплины.

Требования к зачету:

1. Базовые элементы:
 - а) боевые элементы;
 - б) бытовые элементы.

Требования к зачету с оценкой:

1. Базовые элементы:
 - а) боевые элементы;
 - б) бытовые элементы.
2. Базовая техника работы в паре.

см.приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Кох, И. Э. Сценическое фехтование / И. Э. Кох. — СПб. : СПбГУП, 2008.
2. Черноземов, К. Н. Формирование пластичности. Записки о театре: сб. / К. Н. Черноземов. — Л. : ЛГИТМиК, 1974.
3. Морозова, Г. В. Пластическая культура актера. Толковый словарь терминов / Г. В. Морозова. — М. : ГИТИС, 1999.
4. Немеровский, А. Б. Пластическая выразительность актера / А. Б. Немеровский. — М. : Искусство, 1988.

Дополнительная литература:

1. Кох, И. Э. Основы сценического движения / И. Э. Кох. — Л. : Искусство, 1970.
2. Станиславский, К. С. Собрание сочинений в восьми томах / К. С. Станиславский. — М. : Искусство, 1961.
3. Фон Винклер, П. П. Оружие / П. П. Фон Винклер. — М. : Софт-Мастер, 1992.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт федерации фехтования России. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rusfencing.ru/> (дата обращения: 06.10.2023).
2. Информационный портал о фехтовании. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fehto.ru/> (дата обращения: 06.10.2023).
3. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 06.10.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения |
|---|--|
| Ауд. 2 | 17 стульев (черные венские) для трюковой работы; 5 маленьких гимнастических скамеек; 8 матов Шкафы для хранения реквизита 2 офисных стола (стол преподавателя) |

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, наблюдения, работа над этюдами.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Сценический бой» в самостоятельной работе студенту следует уделить внимание изучению основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянная самостоятельная работа над совершенствованием своего телесного аппарата и индивидуальной психотехники.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово –
«Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

**Программа
Государственной итоговой аттестации**

Специальность высшего образования
52.05.01 Актерское искусство
Квалификация
«Артист драматического театра и кино»

Год приема – **2022**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Ильин Михаил Анатольевич, профессор

Настоящая программа разработана в соответствии с *Порядком проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры*, утвержденным приказом по Институту от 23 декабря 2015 г. № 33-н (в редакции приказа от 23 мая 2016 г. № 114-о).

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----------|
| I. Организационно-методический раздел | 4 |
| 1. Информационная карточка программы | 4 |
| 2. Цель Государственной итоговой аттестации, порядок и результаты ее прохождения | 4 |
| 3. Место Государственной итоговой аттестации в освоении основной образовательной программы | 6 |
| 4. Государственная экзаменационная комиссия | 6 |
| II. Структура и содержание Государственной итоговой аттестации | 8 |
| 1. Требования к выпускным квалификационным работам | 8 |
| 1.1 Вид и тематика выпускной квалификационной работы | 8 |
| 1.2 Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы | 8 |
| 1.3 Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы | 9 |
| III. Информационные и материальные условия проведения Государственной итоговой аттестации | 9 |
| 1. Информационное обеспечение проведения Государственной итоговой аттестации | 9 |
| 2. Материально-техническая база, необходимая для проведения Государственной итоговой аттестации | 9 |

І. Организационно-методический раздел

1. Информационная карточка программы

| | |
|--|---|
| Специальность высшего образования | 52.05.01 Актерское искусство |
| Специализация | Артист драматического театра и кино |
| Квалификация | Артист драматического театра и кино |
| Годы приема студентов | 2022 |
| Реализуемые формы обучения | Очная |
| Раздел рабочего учебного плана | Блок 3. Государственная итоговая аттестация |
| Вид Государственной итоговой аттестации | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы |
| Трудоемкость Государственной итоговой аттестации | 9 зачетных единиц (6 недель) / 324 часа |

2. Цель Государственной итоговой аттестации, порядок и результаты ее прохождения

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится в целях определения соответствия результатов освоения студентами настоящей основной образовательной программы федеральному государственному образовательному стандарту специальности 52.05.01 *Актерское искусство (квалификация «Артист драматического театра и кино»)*.

В процессе ГИА оценивается овладение студентом следующими универсальными компетенциями (УК) и общепрофессиональными компетенциями (ОПК), предусмотренными ФГОС ВО, а также обязательными профессиональными компетенциями (ПКО) и профессиональными компетенциями (ПК), определенными Институтом:

- способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий (УК-1);
- способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2);
- способен организовывать и руководить работой команды, выработывая командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-3);
- способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном языке, для академического и профессионального взаимодействия (УК-4);
- способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-5);
- способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни (УК-6);
- способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7);
- способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8);
- способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности (УК-9);
- способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности (УК-10);

- 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);
- способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства (ОПК-2);
- способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3);
- способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения (ОПК-4);
- способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации (ОПК-5);
- способен создавать художественные образы актерскими средствами, общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой на съемочной площадке (в соответствии со специализацией) (ПКО-1);
- владеет сценической речью, способен использовать все возможности речи при создании и исполнении роли (ПКО-2);
- владеет сценической пластикой, способен использовать свой развитый телесный аппарат при создании и исполнении роли (ПКО-3);
- способен актерски существовать в танце, владеет различными танцевальными жанрами (ПКО-4);
- владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения (ПКО-5);
- способен преподавать профессиональные дисциплины в области актерского искусства и смежные с ними вспомогательные дисциплины в образовательных организациях (ПКО-6);
- способен создавать и исполнять роли в спектаклях драматического театра, игровых кино- и телефильмах (ПК-1);
- способен проводить актерские тренинги (ПК-2);
- способен управлять творческим коллективом (ПК-3).

Студентам, успешно прошедшим ГИА, присваивается квалификация *Артист драматического театра и кино* и выдается диплом о высшем образовании по образцу, установленному Министерством образования и науки Российской Федерации.

Выпускники, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, чрезвычайные транспортные или погодные условия, иные причины, признанные уважительными руководством Института), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения проведения ГИА в основные сроки.

Выпускники, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с неявкой по неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из Института с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти ГИА не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА, которая не была пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти ГИА не более двух раз.

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению восстанавливается в Институте на период времени не менее одного месяца и не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА по соответствующей образовательной программе.

Настоящая программа устанавливает единый порядок проведения ГИА для студентов, осваивающих образовательную программу в очной и заочной формах обучения.

3. Место Государственной итоговой аттестации в освоении основной образовательной программы

ГИА завершает процесс профессионального обучения и опирается на весь комплекс учебных дисциплин, составляющих образовательную программу по специальности. Приоритетное значение среди них принадлежит дисциплине «Актерское мастерство» и соответствующим практикам, определяющим специализацию выпускника, а вместе с ней – содержание и специфику Государственной итоговой аттестации. В процессе производственной практики - практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в зависимости от выбора драматургического материала, распределения ролей и условий работы над спектаклем, определяется содержание и проводится предварительная подготовка выпускной квалификационной работы (ВКР).

На руководство выпускными квалификационными работами обучающихся по направлению 52.05.01 Актерское искусство выделяется по 10 часов на студента на 3 курсе и по 15 часов на студента на 4 курсе.

К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности, успешно прошедший промежуточную аттестацию по всем дисциплинам и практикам и в полном объеме выполнивший учебный план по соответствующей образовательной программе.

4. Государственная экзаменационная комиссия

Председатель государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения ГИА учредителем Института – Министерством культуры Российской Федерации по представлению Института.

Институт утверждает составы комиссий не позднее чем за 1 месяц до даты начала ГИА по данной образовательной программе. Состав апелляционной комиссии утверждается не позднее чем за 1 месяц до проведения Институтутом первого в календарном году государственного аттестационного испытания.

Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в Институте, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора и (или) почетное звание либо являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности.

В состав ГЭК входят председатель и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены ГЭК являются ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и (или) лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу Института (иных организаций) и имеют ученое звание и (или) ученую степень и (или) почетное звание.

На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК приказом по институту назначаются секретари комиссий из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому, административному или учебно-вспомогательному персоналу Института. Секретарь ГЭК не входит в ее состав.

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного аттестационного испытания по каждой образовательной программе Институт утверждает приказом расписание государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до сведения выпускников, председателя и членов ГЭК и апелляционной комиссии, секретарей ГЭК, руководителей и консультантов ВКР.

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.

Результаты государственного аттестационного испытания объявляются в день его проведения.

Апелляционная комиссия принимает и рассматривает письменные заявления проходящих аттестацию в случае нарушения, по их мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласия с его результатами.

II. Структура и содержание Государственной итоговой аттестации

В Государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной квалификационной работы (включая выполнение ВКР, подготовку к защите и процедуру защиты) с последующим обсуждением и оценкой ее, выставяемой на заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).

Процедура защиты представляет собой исполнение обучающимся ролей в дипломных спектаклях курса. В качестве защиты ВКР допускается представление обучающимся роли, сыгранной в кино- или телефильме, снятом в профессиональном формате.

1. Требования к выпускным квалификационным работам

1.1 Вид и тематика выпускной квалификационной работы

К выпускной квалификационной работе относится:

1. Исполнение обучающимся главной роли, роли второго плана или нескольких эпизодических ролей в драматических спектаклях разных жанров, поставленных руководителем курса, педагогом-режиссером или приглашенным режиссером-постановщиком на сценических площадках Института (или организации исполнительских искусств, если обучение проводится на ее базе).

2. Исполнение обучающимся главной роли или роли второго плана в кино- или телефильме, снятом профессиональным режиссером в условиях профессионального кинопроизводства и прошедшем премьерные показы в кинопрокате, на кинофестивале или в телевизионном эфире.

1.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы

Работа над ролями, предъявляемыми в качестве ВКР, осуществляется в процессе обучения «Актерскому мастерству» и в периоды прохождения соответствующих практик.

Подготовка к защите ВКР предполагает работу над ролями в после премьерный период с последующим многократным исполнением ролей в курсовых спектаклях перед зрительской аудиторией, а также создание видеозаписей сценических версий дипломных работ. Руководство подготовкой ВКР осуществляет руководитель актерского курса. В процессе подготовки к ГИА он составляет письменный отзыв о работе выпускника в период подготовки ВКР и предоставляет его на выпускающую кафедру.

Назначенный рецензент (рецензенты) просматривает дипломные спектакли и предоставляет на выпускающую кафедру письменные рецензии на актерские работы выпускников в этих спектаклях. Кафедра проводит ознакомление студента с отзывом и рецензией на позднее, чем за 5 календарных дней до дня итогового заседания ГЭК.

Государственная итоговая аттестация проводится в рамках заседания Государственной экзаменационной комиссии, которое предваряется просмотром членами ГЭК ролей, исполняемых обучающимися в качестве ВКР в дипломных спектаклях курса. Показ спектаклей в открытом публичном формате и обеспечение доступа зрителей на сценические площадки организуется Учебным театром и руководством курса или организацией исполнительских искусств, если обучение проводится на ее базе. Конкретные даты проведения Государственной итоговой аттестации утверждаются не позднее, чем за месяц приказом по Институту.

В случае вынесения на Государственную итоговую аттестацию актерской работы в кино или на телевидении, студент-исполнитель роли организует показ фильма для членов ГЭК или предоставляет копии фильма на электронных носителях для индивидуального просмотра с последующим обсуждением на заседании.

ГЭК в закрытом заседании проводит обсуждение и оценивает по пятибалльной системе результат Государственной итоговой аттестации обучающегося. На заседании

заслушиваются мнения членов комиссии, отзывы рецензента и руководителя курса на обсуждаемую работу выпускника. Оценки выставляются простым голосованием членов комиссии и объявляются в день проведения аттестации. В спорных случаях право решающего голоса принадлежит председателю ГЭК.

1.3 Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы

Качественный уровень исполнения ролей студентами в дипломных спектаклях определяется следующими критериями:

- 1) убедительное, органическое существование в обстоятельствах пьесы и роли, с учетом определенного режиссерского замысла спектакля и его сценической реализации;
- 2) уверенное владение актерской психотехникой и средствами внешней выразительности как предпосылками творческого перевоплощения, импровизационность;
- 3) включенность в творческое партнерство с другими исполнителями ролей, взаимодействие и общение в соответствии с материалом роли и условиями постановки;
- 4) композиционное построение роли в ее сценическом развитии, в осуществлении сквозного действия и сверхзадачи;
- 5) освоение в актерском исполнении роли жанровых и стилистических особенностей пьесы и спектакля;
- 6) разнообразные способы контакта со зрительской аудиторией в зависимости от условий постановки.

ВКР признается отличной, если выполнена полноценно по всем шести качественным параметрам.

ВКР признается заслуживающей оценки «хорошо», если к ней предъявляются несущественные замечания, но не более чем по трем качественным параметрам.

ВКР признается заслуживающей оценки «удовлетворительно», если к ней предъявляются несущественные замечания, а также существенные замечания, но не более чем по трем качественным параметрам.

ВКР признается неудовлетворительной, если полностью не соответствует одному и более качественным параметрам или к ней предъявляются существенные замечания по четырем и более качественным параметрам.

III. Информационные и материальные условия проведения Государственной итоговой аттестации

1. Информационное обеспечение проведения Государственной итоговой аттестации

В процессе самостоятельной работы по подготовке к защите ВКР студенты пользуются доступными библиотечными ресурсами (начиная с библиотеки Института), компьютерными технологиями поиска и обработки информации (при необходимости – в компьютерном классе Института), сетью «Интернет».

В процессе защиты ВКР на сценических площадках используются современные технологии оформления спектаклей и интерактивной работы со зрительской аудиторией.

При необходимости просмотра комиссией видеозаписей кино- и телефильмов используются мультимедийные технологии.

2. Материально-техническая база, необходимая для проведения Государственной итоговой аттестации

Специализированная сценическая площадка, предназначенная для выпуска и последующих показов спектаклей для зрительской аудитории (Учебный театр или учебная аудитория Института, организация исполнительских искусств с соответствующим обеспечением). Комплект светового и звукового оборудования, средства сценического

оформления спектакля (одежда сцены, декорации, костюмы, реквизит, примерные принадлежности), музыкальные инструменты, технические средства мультимедиа. Цеха и технические службы театра, обеспечивающие выпуск и прокат спектаклей.

Для проведения заседания ГЭК предоставляется отвечающая санитарно-гигиеническим нормам учебная аудитория с мебелью, создающей условия для работы полного состава комиссии, ее секретаря, а также приглашаемых на заседание руководителя курса и рецензента (рецензентов). При необходимости видео-показа членам комиссии сцен из спектаклей, фрагментов кино- или телефильмов аудитория обеспечивается комплектом мультимедийной техники.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Русский язык и культура речи

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра литературы и искусства**
Учебный план 2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

| | | |
|-------------------------|----|----------------------------|
| Часов по учебному плану | 72 | Виды контроля в семестрах: |
| в том числе: | | зачет 2 |
| | | контрольная работа 2 |
| аудиторные занятия | 32 | |
| самостоятельная | 31 | |
| часов на контроль | 9 | |

Программу составил(и):

б/с, старший преподаватель Миненко Елена Валерьевна

кандидат филологических наук, старший преподаватель Отева Ксения Николаевна

кандидат искусствоведения, доцент Семкин Алексей Данилович

Рабочая программа дисциплины

Русский язык и культура речи

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01

Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

составлена на основании учебного плана:

2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра литературы и искусства

Протокол от _____ 2023 г. №

Срок действия программы: 2022-2026 уч.гг.

Зав. кафедрой Булышева Елена Владимировна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|---|--|
| 1 | Цель. Курс «Русский язык и культура речи» нацелен на повышение уровня практического владения современным русским литературным языком в разных сферах функционирования русского языка, в письменной и устной его разновидностях. Овладение новыми навыками и знаниями в этой области и совершенствование имеющихся неотделимо от углубления понимания основных характерных свойств русского языка как средства общения и передачи информации, а также расширения общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка. |
| 2 | Задачи. Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые необходимы как для успешной работы по своей специальности, так и для успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, юридически-правовой, научной, политической, социально-государственной. К числу первостепенных задач относятся: ликвидация элементарной безграмотности, усвоение орфографических и пунктуационных правил, которые необходимы для овладения культурой письменной речи, обогащение словарного запаса студентов, активизация их творческих способностей. |

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| | |
|---|----------------------------|
| Блок. Часть | ФТД |
| Дисциплина «Русский язык и культура речи» является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «История русской литературы», «История русского театра», «Сценическая речь». | |
| Требования к предварительной подготовке обучающегося: | |
| Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: | |
| 1 | История русской литературы |
| 2 | История русского театра |
| 3 | Сценическая речь |

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

| |
|---|
| УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия |
| УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в т. ч. на иностранном(ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия |
| УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках |
| УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

| | |
|---------------------|---|
| 3.1 Знать: | |
| 3.1.1 | Этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде. |
| 3.2 Уметь: | |
| 3.2.1 | Объяснить феномен культуры, роль культуры в человеческой жизнедеятельности, роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними социальные и этические проблемы. |
| 3.3 Владеть: | |
| 3.3.1 | Государственным языком Российской Федерации - русским языком. Способностью логично строить свою письменную и устную речь. Культурой мышления. |

| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) | | | |
|--|--|----------------|--------------|
| Код занятия | Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия | Семестр | Часов |
| | Раздел 1. Стилистика | | |
| 1.1 | Понятие литературного языка. Языковая норма. /Пр/ | 2 | 2 |
| 1.2 | Функциональные стили русского языка. /Пр/ | 2 | 4 |
| 1.3 | Понятие стилистической (речевой ошибки). /Пр/ | 2 | 2 |
| 1.4 | Лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. /Пр/ | 2 | 2 |
| 1.5 | Виды словарей. /Пр/ | 2 | 2 |
| 1.6 | Самостоятельная работа /Ср/ | 2 | 10 |
| | Раздел 2. Орфография | | |
| 2.1 | Орфограммы в корне слова. /Пр/ | 2 | 2 |
| 2.2 | Орфограммы в приставках. /Пр/ | 2 | 2 |
| 2.3 | Гласные после шипящих в корне, суффиксе, окончании слов разных частей речи. /Пр/ | 2 | 2 |
| 2.4 | «Н» и «НН» в суффиксах разных частей речи. /Пр/ | 2 | 2 |
| 2.5 | Безударные личные окончания глаголов и суффиксы причастий. /Пр/ | 2 | 2 |
| 2.6 | Приставки и частицы «НЕ» и «НИ». /Пр/ | 2 | 2 |
| 2.7 | Правописание сложных слов. /Пр/ | 2 | 1 |
| 2.8 | Правописание служебных частей речи. /Пр/ | 2 | 1 |
| 2.9 | Самостоятельная работа /Ср/ | 2 | 16 |
| | Раздел 3. Пунктуация | | |
| 3.1 | Основы пунктуации. /Пр/ | 2 | 2 |
| 3.2 | Обособленные члены предложения. /Пр/ | 2 | 2 |
| 3.3 | Сложное предложение. /Пр/ | 2 | 2 |
| 3.4 | Самостоятельная работа /Ср/ | 2 | 5 |
| 3.5 | Самостоятельная подготовка /Зачёт/ | 2 | 9 |

| 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ |
|--|
| 5.1. Контрольные вопросы и задания |
| Зачет проводится в форме контрольного диктанта или тестовой работы с включением следующих тем: 1. Функциональные стили русского языка. 2. Орфограммы в корне слова. 3. Орфограммы в приставках и суффиксах. 4. «Н» и «НН» в суффиксах существительных, прилагательных, наречий, страдательных причастий и отглагольных прилагательных. 5. Безударные личные окончания глаголов 1-го и 2-го спряжений. Суффиксы причастий «УЩ/ЮЩ», «АЩ/ЯЩ», «ЕМ/ИМ». 6. Приставки и частицы «НЕ» и «НИ», их слитное и раздельное написание. 7. Пунктуация в простом предложении. 8. Пунктуация в сложном предложении. |
| 5.2. Темы письменных работ |
| не предусмотрены |
| 5.3. Фонд оценочных средств |
| см. приложение |

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи: Учебное пособие. — М.: Логос, 2013. — 432 с.
2. Голуб, И. Б. Стилистика русского языка. — М.: Айрис-Пресс, 2010. — 448 с.
3. Горбачевич, К.С. Нормы современного русского литературного языка. — М.: Просвещение, 1989. — 208 с.
4. Розенталь, Д. Э. Пунктуация и управление в русском языке. Любое издание.
5. Розенталь, Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке. Любое издание.
6. Розенталь, Д. Э., Голуб, И. Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. — М.: Айрис-Пресс, 2003. — 384 с.
7. Ткаченко, Н. Г. Тесты по грамматике русского языка. Ч. 1, 2. Любое издание.

Дополнительная литература:

1. Введенская, Л.А., Баранов М.Т., Гвоздарев Ю.А. Русское слово. — М.: Просвещение, 1991. — 143 с.
2. Дерягин, В.Я. Другим русскому языку. — М.: Знание, 1982. — 160 с.
3. Иванова, Т.Ф., Черкасова Т.А. Русская речь в эфире: Комплексный справочник. — М.: Дрофа, 2010. — 345 с.
4. Кронгауз, М.А. Русский язык на грани нервного срыва. — М.: Астрель, 2012. — 480 с.
5. Кронгауз, М.А. Самоучитель олбанского. — М.: АСТ, 2013. — 416 с.
6. Новиков, В. Словарь модных слов. — М.: АСТ-Пресс Книга, 2011. — 256 с.
7. Одинцов, В. В. Лингвистические парадоксы. — М.: Просвещение, 1988. — 172 с.
8. Розенталь, Д.Э., Голуб, И. Б. Секреты стилистики. Правила хорошей речи. — М.: Знание, 1991. — 29 с.
9. Розенталь, Д.Э., Голуб, И.Б. Сборник упражнений по русскому языку для поступающих в вузы. — М.: Айрис-пресс, 2014. — 368 с.
10. Семушкина, Л. Н. Культура русской речи: Словарь-справочник. — М.: Айрис-Пресс, 2007. — 352 с.
11. Усаченко, Н. А. Орфография? Это интересно... — СПб: СПбГАТИ, 2009. — 108 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Коллекция «Диктанты – русский язык» Российского общеобразовательного портала. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.language.edu.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
2. Информационный портал. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gramota.ru/> (дата обращения: 01.09.2023)
3. Портал культуры письменной речи. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gramma.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
4. Служба русского языка. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.slovari.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
5. Служба тематических толковых словарей. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.glossary.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения |
|---|--|
| Аудитория универсальная | Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой |

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Поскольку дисциплина «Русский язык и культура речи» подразумевает овладение практическими навыками, в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание выполнению дополнительных письменных упражнений, которые содержатся в учебной литературе и на ресурсах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», рекомендованных к курсу. Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное использование полученных знаний в повседневной устной и письменной речи.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Мифология

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра философии и истории**
Учебный план 2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

| | | |
|-------------------------|----|----------------------------|
| Часов по учебному плану | 72 | Виды контроля в семестрах: |
| в том числе: | | зачет 1 |
| аудиторные занятия | 28 | |
| самостоятельная | 35 | |
| часов на контроль | 9 | |

Программу составил(и):

б/с, старший преподаватель Загорская Татьяна Викторовна

Рабочая программа дисциплины

Мифология

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01
Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

составлена на основании учебного плана:

2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра философии и истории

Протокол от _____ 2023 г. № _

Срок действия программы: 2022-2026 уч.гг.

Зав. кафедрой Праздников Георгий Александрович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|---|--|
| 1 | Цель данного спецкурса: дать студентам основы современного понимания мифологии в системе гуманитарного знания для формирования творческой личности; раскрыть универсальное значение мифологии как составляющей культурного наследия, значимого для современности. |
| 2 | Основными задачами курса являются: 1. Формирование представлений о мифе как древнейшей форме культурного сознания. 2. Рассмотрение на конкретных примерах основных свойств мифа как особой картины мира. 3. Изучение мифологических систем народов мира. 4. Выявление роли мифа в современном культурном сознании. |

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| | |
|---|-------------------------------|
| Блок. Часть | ФТД |
| Изучение дисциплины «Мифология» позволяет углубить и расширить не только отдельные разделы таких дисциплин, как «История зарубежного театра» или «История зарубежного ИЗО», но и способствовать лучшему освоению сугубо профессиональных дисциплин. Дисциплина является одной из вспомогательных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «История России», «Философия», «Эстетика». | |
| Требования к предварительной подготовке обучающегося: | |
| 1 | История русского театра |
| 2 | История русской литературы |
| 3 | История России |
| Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: | |
| 1 | Философия |
| 2 | Эстетика |
| 3 | История зарубежного ИЗО |
| 4 | История зарубежного театра |
| 5 | История зарубежной литературы |

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

| | |
|---------------------|--|
| 3.1 Знать: | |
| 3.1.1 | Истоки мифологического сознания и мифических представлений о мире. |
| 3.1.2 | Роль мифологии в процессе развития мировой культуры и искусства. |
| 3.1.3 | Содержание мифологий Древнего Востока, античной (греческой и римской), германо-скандинавской, кельтской, славянской мифологий. |
| 3.1.4 | Особенности бытования мифа в современном культурном сознании. |
| 3.2 Уметь: | |
| 3.2.1 | Анализировать и сопоставлять различные мифологические сюжеты. |
| 3.2.2 | Распознавать древние мифологемы в произведениях искусства. |
| 3.2.3 | Творчески применять знания, полученные в процессе изучения дисциплины. |
| 3.3 Владеть: | |
| 3.3.1 | Основными понятиями и категориями дисциплины «Мифология». |
| 3.3.2 | Представлениями о мифологии как о древней форме общественного мировоззрения. |

| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) | | | |
|--|---|----------------|--------------|
| Код занятия | Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия | Семестр | Часов |
| | Раздел 1. Введение в изучение мифологии | | |
| 1.1 | Введение в изучении мифологии /Лек/ | 1 | 2 |
| 1.2 | Самостоятельная работа /Ср/ | 1 | 1 |
| | Раздел 2. Мифология Древнего Востока | | |
| 2.1 | Мифология Древней Месопотамии. /Лек/ | 1 | 2 |
| 2.2 | Мифология Египта. /Лек/ | 1 | 2 |
| 2.3 | Мифология Древней Индии. /Лек/ | 1 | 1 |
| 2.4 | Мифология Древнего Китая. /Лек/ | 1 | 1 |
| 2.5 | Самостоятельная работа /Ср/ | 1 | 4 |
| | Раздел 3. Античная мифология | | |
| 3.1 | Мифология Древней Греции. /Лек/ | 1 | 5 |
| 3.2 | Мифология Древнего Рима. /Лек/ | 1 | 4 |
| 3.3 | Самостоятельная работа /Ср/ | 1 | 12 |
| | Раздел 4. Библейская мифология | | |
| 4.1 | Мифологические сюжеты Ветхого Завета. /Лек/ | 1 | 3 |
| 4.2 | Мифологические сюжеты Нового Завета. /Лек/ | 1 | 2 |
| 4.3 | Самостоятельная работа /Ср/ | 1 | 10 |
| | Раздел 5. Германо-скандинавская мифология | | |
| 5.1 | Германо-скандинавская мифология. /Лек/ | 1 | 2 |
| 5.2 | Самостоятельная работа /Ср/ | 1 | 4 |
| | Раздел 6. Славянская мифология | | |
| 6.1 | Славянское язычество и древние славянские культы. /Лек/ | 1 | 2 |
| 6.2 | Славянские мифы и фольклор. /Лек/ | 1 | 2 |
| 6.3 | Самостоятельная работа /Ср/ | 1 | 4 |
| 6.4 | Самостоятельная подготовка /Зачёт/ | 1 | 9 |

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Определения мифа и мифологии.
2. Место мифа в художественной культуре.
3. Мифология Древнего Востока. Базовые мифы Месопотамии.
4. Миф о Всемирном потопе и его отражение в различных мифологических системах.
5. Гильгамеш как культурный герой.
6. Космогония Древнего Египта.
7. Особенности мифологии и космогонии Древней Индии.
8. Мифология индуизма. Верховная триада богов.
9. Мифология Древнего Китая. Особенности космогонических представлений.
10. Мифология Древней Греции. Основные этапы развития и их особенности.
11. Космогонические мифы Древней Греции и Рима. Их отличительные особенности.
12. Хтонические чудовища в античных мифах.
13. Боги и герои Древней Греции. Подготовить рассказ о каком-либо боге или герое (по выбору).
14. Пантеон богов Древнего Рима.
15. Мифология города Рима. Миф о вечном городе.
16. Миф о потопе в Ветхом Завете.
17. Культурные мифы Ветхого Завета.
18. Основные сюжеты Евангелий.
19. Евангельские чудеса.
20. Библейские сюжеты и их отражение в искусстве.
21. Основные персонажи германо-скандинавской мифологии.
22. Северный эсхатологический миф и его отражение в культуре.
23. Древние славянские культы.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Садовская И.Г. Мифология: Учебное пособие. М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов р/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. – 352 с.

Источники:

1. Ветхий Завет: Избранные тексты. Интерпретации. Комментарии. М.: Высшая школа, 2006.
2. Гомер. Илиада: Поэма / Пер. В. В. Вересаева, Н. И. Гнедича, Н. М. Минского. (Любое издание).
3. Гомер. Одиссея: Поэма / Пер. В. В. Вересаева, В.А. Жуковского. (Любое издание).
4. Книги Ветхого и Нового Завета. Канонические. В русском переводе. (Любое издание).
5. Махабхарата. Рамайна /Пер. с санскрита. М.: НФ «Пушкинская библиотека», ООО «Издательство АСТ», 2004.
6. Младшая Эдда. Л.: Наука, 1975.
7. Старшая Эдда. М.;Л.: Наука, 1963.
8. Эпос о Гильгамеше (О всё видавшем). (Любое издание).

Энциклопедии, словари, справочники:

1. Мифы народов мира. Т. 1. М., 1980, Т. 2. М., 1982. или др. издания.

Дополнительная литература:

Энциклопедии, словари, справочники:

1. Античная мифология: Энциклопедия. М.. ЭКСМО, 2007.
2. Котрелл, Артур и Сторм, Рэчел Энциклопедия Мифология: Мифы и легенды Древнего Мира: Греции, Рима, Египта, Скандинавии, Персии, Индии, Китая и стран Дальнего Востока / Пер. с англ. М.: РОСМЭН-Пресс, 2003. 512 с.
3. Неттелхорст Р.П. Библиейские образы: Истории из Ветхого и Нового Заветов/ Пер. с англ. А.В. Милосердовой. М.: АРТ-РОДНИК, 2008.
4. Попова Н.Н. Античные и христианские символы. СПб: Аврора; Калининград: Янтарный сказ. 2003.
5. Путилов Б. Н. Древняя Русь в лицах: боги, герои, люди. СПб: Азбука. 1999.
6. Русская мифология: Энциклопедия. / Сост. Е.Мадлевской. М.; СПб, 2005.
7. Скандинавская мифология. Энциклопедия. М.: ЭКСМО; СПб: Мидгард, 2007.
8. Словарь символов и знаков: сюжеты и явления в символах /Авт.-сост. Н.Н. Роголевич. Мн., 2004.
9. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М.: Крон-Пресс, 1997.

Книги:

1. Артемов В. Мифы и предания славян. М.: Олма Медиа Групп, 2013.
2. Афанасьев А. Н. Мифология Древней Руси. М.: ЭКСМО, 2006.
3. Боги и люди в произведениях искусства. Библиейские, мифологические, исторические и литературные персонажи. СПб: Паритет, 2007.
4. Гербер Х. Мифы Северной Европы. М.: ЗАО Центрополиграф, 2008.
5. Грейвс Р. Мифы Древней Греции. (Любое издание).
6. Ежов В. В. Мифы Древнего Китая. М., 2004.
7. Емельянов В.В. Древний Шумер: Очерки культуры. СПб., 2001.
8. Кун Н. Легенды и мифы Древней Греции. (Любое издание).
9. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М., 1994.
10. Липинская Я., Марциняк М. Мифология Древнего Египта / Пер. с польского Э.Я. Гессен. М.: Искусство, 1983.
11. Муравьева Т.В. Мифы античности и средневековой Европы. М.: Вече, 2006.
12. Самозванцев А.М. Мифология Востока. М.: Алтейа, 2000.
13. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М.: Книга, 2009.
14. Фрезер Дж.Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. М.: Академический Проект, 2012 (или любое другое издание).
15. Фрезер Дж.Дж. Фольклор в Ветхом завете. М.: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2003 (или любое другое издание).
16. Хук С. Мифология Ближнего Востока. М.: Центрополиграф, 2005. /Пер. с англ. Л.А. Калашниковой.
17. Циркин Ю. Б. Мифы Древнего Рима. М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2000.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения |
|---|--|
| Аудитория универсальная | Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой |

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Мифология» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание отбору авторитетной литературы.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Работа актера в кадре

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры телевидения**
Учебный план 2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

| | | |
|-------------------------|----|----------------------------|
| Часов по учебному плану | 72 | Виды контроля в семестрах: |
| в том числе: | | оценка 8 |
| аудиторные занятия | 56 | |
| самостоятельная | 16 | |

Программу составил(и):

б/с, преподаватель Хайдарова Александра Евгеньевна

Рабочая программа дисциплины

Работа актера в кадре

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

составлена на основании учебного плана:

2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры телевидения

Протокол от _____ 2023 г. № _

Срок действия программы: 2022-2026 уч.гг.

Зав. кафедрой Мелентьев Александр Валентинович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|---|--|
| 1 | Целью дисциплины является подготовка обучающегося к работе актера в современном кинопроизводстве. |
| 2 | Задачи: практическое освоение основ работы актера в кадре, изучение особенностей кинопроизводства и взаимодействия с оператором, кастинг-директором, кастинг-агентом, практика прохождения кинопроб, записи самопроб, видеовизиток и съемок портфолио. |

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| | |
|---|---|
| Блок. Часть | ФТД |
| Освоение дисциплины «Работа актера в кадре» происходит во взаимосвязи с другими дисциплинами. Обучающемуся необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: "Актерский тренинг в работе над ролью", "Актерское мастерство", "История кинематографа", "Сценическая речь". | |
| Требования к предварительной подготовке обучающегося: | |
| 1 | Актерский тренинг в работе над ролью |
| 2 | История кинематографа |
| 3 | Сценическая речь |
| Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: | |
| 1 | Актерское мастерство |
| 2 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы |

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

| |
|--|
| ПК-1: Способен создавать и исполнять роли в спектаклях драматического театра, игровых кино- и телефильмах |
| ПК-1.1: Создает художественные образы средствами драматического актерского искусства |
| Результат обучения: знает специфику работы актера в кино, умеет работать в кадре, имеет опыт съемок. |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

| | |
|---------------------|---|
| 3.1 Знать: | |
| 3.1.1 | Отличительные особенности при работе над ролью в кино. Законы существования в кадре. Специфику работы актера на разных крупностях. Принципы работы на съемочной площадке. Этапы кинопроизводства, в которых участвует актер. Особенности работы с кастинг-агентом. Специфику прохождения кинопроб, самопроб и подготовки к ним. Основы профессиональной этики и характер взаимодействия с представителями других профессий в кинопроизводстве. |
| 3.2 Уметь: | |
| 3.2.1 | Органично работать в кадре на разных крупностях. Повторить рисунок роли в дубле и контролировать мелочи. Разобрать и проанализировать текст роли или пробы, быть готовым сниматься непоследовательно. Снять самопробу. Проходить пробы, работать с режиссером, кастинг-директором и агентом. Анализировать свои пробы и рабочие дубли. Определять ресурсы своей внешности и уметь ими пользоваться. Записывать визитки и снимать портфолио в качестве актера. |
| 3.2.2 | |
| 3.3 Владеть: | |
| 3.3.1 | Иметь опыт съемок роли, пробы, видеовизитки и актерского портфолио. Опыт подготовки к пробе, работы с текстом роли. Навык написания текста видеовизитки, подбора точной одежды для пробы и фотосессии. Иметь опыт определения референсного типажа и анализа актерской техники. Иметь устойчивый навык съемки качественных самопроб. |

| 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) | | | |
|--|---|----------------|--------------|
| Код занятия | Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия | Семестр | Часов |
| | Раздел 1. Введение в предмет. Существование в кадре. | | |
| 1.1 | Введение в предмет. Знакомство с опытом обучающихся. Основные отличия работы актера в кино и в театре - теоретическая часть. Способ существования, работа над ролью, репетиции, работа с текстом, последовательность съемок, дубли, крупности, работа с режиссером и оператором, работа со звукорежиссером, работа с партнером, попадание в жанр и ансамбль, бытовые профессиональные подробности, продвижение и работа с агентом. /Пр/ | 8 | 2 |
| 1.2 | Техника работы в кадре. Каждый обучающийся делает кино-пробу на свою театральную роль. Анализирует отснятый материал вместе с группой и снова пробует. Органичность в театре и в кино. Ракурс и мизанкадр. Работа взгляда. Работа с партнером. Особенности зрительского восприятия в кино. /Пр/ | 8 | 6 |
| 1.3 | Домашняя самопроба театральной роли для кино. Технические условия съемки самопробы - ракурс, крупность, свет, фон, направление взгляда. /Ср/ | 8 | 2 |
| | Раздел 2. Особенности работы на разных крупностях | | |
| 2.1 | Просмотр и обсуждение домашних самопроб. Анализ актерской техники и технического выполнения съемки. Особенности работы на общем, среднем, крупном планах. Восприятие зрителя. Контроль механических движений и точное воспроизведение в разных планах и дублях. Съемки театральной роли каждого студента на нескольких крупностях, просмотр материала и анализ. /Пр/ | 8 | 6 |
| 2.2 | Домашняя самопроба на нескольких крупностях, монтаж. Анализ ошибок и неточностей, обнаруженных в процессе соединения крупностей в монтаже. /Ср/ | 8 | 2 |
| 2.3 | Просмотр и обсуждение смонтированных домашних самопроб. Съемки проб на разных крупностях с учетом ошибок. Наблюдение за элементами техники, которые работают на разных крупностях, за сохранением темпоритма и атмосферы в разных дублях и точностью повторения мех.движений, важной для монтажа. /Пр/ | 8 | 6 |
| | Раздел 3. Понятие типажа в кино. Исследование техники известных актеров. | | |
| 3.1 | Внимательно изучить свое лицо и найти похожего по типуажу известного актера. Выбрать сцену из снятого фильма, где актер находится в том же игровом возрасте, что и обучающийся (важно, чтоб в сцене был переломный момент). Проанализировать технику актера и выбрать, какие инструменты из этой работы возможно использовать обучающемуся. Снять самопробу на эту роль, учитывая особенности собственной психофизики. /Ср/ | 8 | 2 |
| 3.2 | Понятие типажности в кино. Отличие от театрального амплуа. Как определять свой типаж и зачем это делать. Просмотр и обсуждение домашних самопроб и просмотр эпизодов-референсов. Анализ точности определения типажа, анализ техники обучающегося и техники актера-референса. Съемки проб с учетом разбора техники /Пр/ | 8 | 8 |
| | Раздел 4. Работа над ролью в кино | | |
| 4.1 | Прочитать киносценарий (неснятого фильма, фильма, который обучающийся не видел, или кинематографическую пьесу 20-21 века), выбрать роль, которая по мнению обучающегося ему подойдет, проанализировать ее и сделать пробу самой интересной с актерской точки зрения сцены. Снять самопробу. /Ср/ | 8 | 4 |
| 4.2 | Работа с текстом роли. Разбор сцен и выстраивание арки персонажа до начала съемок. Изучение подробностей среды, эпохи, специфики профессии героя. Баланс между подготовкой к роли и готовностью моментально перестроиться по желанию режиссера. Просмотр и анализ домашних самопроб. Съемка пробы на роль из неснятого сценария с учетом разбора замечаний. /Пр/ | 8 | 10 |
| | Раздел 5. Работа в киноиндустрии и продвижение. Видеовизитка и портфолио. Самопрезентация, имидж, работа с агентом. | | |
| 5.1 | Цели и виды видеовизиток, правила съемки видеовизитки. Критерии отбора одежды для съемки. Написание текста видеовизитки. /Пр/ | 8 | 2 |
| 5.2 | Подготовка текста визитки, репетиция, подбор вариантов одежды для съемки визитки. Самостоятельная съемка видеовизитки. /Ср/ | 8 | 2 |
| 5.3 | Разбор написанных текстов визиток и их исправление. Просмотр и анализ самостоятельно снятых визиток. Съемки видеовизиток-презентаций. /Пр/ | 8 | 7 |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| 5.4 | Выбор одежды для фотосессии. Работа с имиджем и определение возможных типажей. /Ср/ | 8 | 2 |
| 5.5 | Правила подготовки к актерской фотосессии. Съемка актерского портфолио. Анализ работы других обучающихся на фотосессии. /Пр/ | 8 | 7 |
| 5.6 | Самопродвижение и работа с актерским агентством. Работа над имиджем в интернете. Социальные сети и их значение в актерской кинокарьере. /Пр/ | 8 | 2 |
| 5.7 | Самостоятельная работа /Ср/ | 8 | 2 |

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерный перечень вопросов к зачету вне сессии:

1. Этапы кинопроизводства, в которых участвует актер.
2. Отличительные особенности работы над ролью в кино.
3. Специфика работы актера на разных крупностях
4. Пробы и самопробы - правила и особенности съемки.
4. Технические особенности съемки, задевающие работу актера - восьмерка, метки, направление взгляда, запись звука.
5. Характер взаимодействия актера с режиссером, оператором, кастинг-директором.
6. Особенности работы с кастинг-агентством.
7. Особенность выбора внешнего вида для пробы, самопробы, портфолио и видеовизитки.

5.2. Темы письменных работ

Разработка роли из киносценария.

Актерская визитка-презентация.

5.3. Фонд оценочных средств

В результате проведения зачета или дифференцированного зачета студенту выставляется оценка «зачтено» (в случае зачета) или «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно» (в случае зачета с оценкой). Оценка выставляется на основании критериев и показателей оценивания, приведенных ниже:

Для индивидуальных заданий практического характера:

- Максимальный уровень - Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент точно ответил на теоретические вопросы, свободно ориентируется в предложенном решении, может его модифицировать при изменении условий. Работа выполнена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми требованиями.
- Средний уровень - Задание по работе выполнено в полном объеме. Студент ответил на теоретические вопросы, испытывая небольшие затруднения. Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует требованиям.
- Минимальный уровень - Студент правильно выполнил задание. Составил отчет в установленной форме, представил решения большинства заданий, предусмотренных в работе. Студент не может полностью объяснить полученные результаты
- Минимальный уровень не достигнут - Студент не выполнил все задания работы и не может объяснить полученные результаты

Для зачета и зачета с оценкой:

- Максимальный уровень - Студент правильно ответил на теоретический вопрос билета. Показал отличные знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. Правильно выполнил практическое задание. Показал отличные умения в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы. Показал отличное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы.
- Средний уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с небольшими неточностями. Показал хорошие знания в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Выполнил практическое задание билета с небольшими неточностями. Показал хорошие умения в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов.
- Минимальный уровень - Студент ответил на теоретический вопрос билета с существенными неточностями. Показал удовлетворительные знания в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Показал удовлетворительные умения в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей. Студент показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей.
- Минимальный уровень не достигнут - При ответе на теоретический вопрос билета студент продемонстрировал недостаточный уровень знаний. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неправильных ответов. При выполнении комплексного задания билета студент продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неточностей.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Уэстон Джудит. Режиссер и актеры. Как снимать хорошее кино, работая вместе. - М. : МИФ, 2021. - 368с.
2. Феллини Ф. Делать фильм. — М. : Искусство, 1984. — 287с.
3. Кончаловский А. 9 глав о кино и т.д. - М. : Эксмо, 2013 - 176 с.
4. Бунюэль Луис. Смутный объект желания. - М. : Зебра-Е. 2021. - 432с.

Дополнительная литература:

1. Демидов, Н. Творческое наследие. Том 1 и 2. / Н. Демидов. — СПб. : Гиперион, 2004. — 311 с.
2. Разлогов, К. Э. Искусство экрана: от синемаатографа до Интернета. — М.: РОССПЭН, 2010.
3. Эйзенштейн С.М. Диккенс, Гриффит и мы // Избранные произведения в 6 т., - М.: Искусство, 1968. Т. 5. - С. 129-181.
4. Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности / З. Кракауэр. — М. : Искусство, 1974. — 235 с.
5. Михалков-Кончаловский, А. Парабола замысла / А. Михалков-Кончаловский. — М. : Искусство, 1977. — 40 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Журнал "Сеанс" - журнал и сайт о времени и кино. [Электронный ресурс]. URL:<https://seance.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
2. Как молодому актеру попасть в рекламу? - запись вебинара. [Электронный ресурс]. URL:<https://www.youtube.com/watch?v=VJQC-tGcOmY> (дата обращения 29.12.2023).
3. Кастинг-директор, разбор портфолио - Екатерина Циганенко [Электронный ресурс]. URL:<https://www.instagram.com/ekatziner/> (дата обращения 29.12.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения |
|---|--|
| Мастерская ФАиР | <ol style="list-style-type: none"> 1. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп обучающихся, а также рассчитанное на приём компактной зрительской аудитории. 2. Театральное световое и звуковое оборудование аудитории. 3. Комплект театральных станков, используемых как декорационные модули. 4. Одежда сцены, соответствующая архитектурным особенностям аудитории. Средства затемнения дневного света. 5. Персональный компьютер и программное обеспечение, позволяющее управлять световым и звуковым оборудованием, использовать средства мультимедиа. 6. Технические средства обучения: цифровой проектор, проекционный экран, телевизор, видеокамера. 7. Фортепьяно, а также другие музыкальные инструменты в соответствии с репертуарными планами. |
| Учебная студия. | передвижная шестикамерная телевизионная станция, переносная трехкамерная телевизионная станция, фото-видео камеры с комплектом объективов, комплект звукозаписывающего оборудования, переносное осветительное оборудование разного рода, монтажные станции для работы над курсовыми и дипломными проектами; производства различной видеопродукции, обеспечивающей потребности института и Учебного театра. |

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В самостоятельную работу обучающихся входит обязательное выполнение практических заданий - съемок самопроб. В объем самостоятельной работы студента также включаются подготовка к съемке видеовизитки, отбор и просмотр фильмов, чтение сценариев и подготовка к пробам. В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Работа актера в кадре» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание регулярным съемкам, пробам и самопробам.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ

Танец в драматическом театре

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра пластического воспитания**
Учебный план 2022 Артист драматического театра и кино, очная.rlx
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

| | | |
|-------------------------|-----|----------------------------|
| Часов по учебному плану | 144 | Виды контроля в семестрах: |
| в том числе: | | экзамен 7 |
| аудиторные занятия | 56 | |
| самостоятельная | 52 | |
| часов на контроль | 36 | |

Программу составил(и):

б/с, ст.преподаватель Иванович Нина Викторовна

Рабочая программа дисциплины

Танец в драматическом театре

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

составлена на основании учебного плана:

2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра пластического воспитания

Протокол от _____ 2023 г. № Срок
действия программы: 2022-2026 уч.гг. Зав.
кафедрой Кузовлева Татьяна Евгеньевна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|---|---|
| 1 | Цель данного курса – максимальное практическое освоение обучающимися основных систем искусствахореографии. Практическое познание, освоение и совершенствование приобретенных первоначальных умений и навыков в исполнении движений различных танцевальных систем. От семестра к семестру профессиональные требования возрастают: усложняется насыщение программы танцевальными движениями, изменяется их темпо- ритмическое исполнение, увеличивается координационная сложность, изменяется усложняясь, музыкальная основа танцевальных предъявлений. |
|---|---|

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| | |
|--|------------------------------|
| Блок.Часть | Б1.О |
| Должен быть успешно освоен материал дисциплин «Танец», "Основы теории музыки" (музыкальное воспитание), "Основы сценического движения", "Основы танцевальной культуры" | |
| Требования к предварительной подготовке обучающегося: | |
| 1 | Основы танцевальной культуры |
| 2 | Основы сценического движения |
| 3 | Основы теории музыки |
| Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: | |
| 1 | Пластика в спектакле |

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

| |
|---|
| ОПК-2: Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и 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) |
| ПК-1: Способен создавать и исполнять роли в спектаклях драматического театра, игровых кино- и телефильмах |
| ПК-1.1: Создает художественные образы средствами драматического актерского искусства |
| ПКО-4: Способен актерски существовать в танце, владеет различными танцевальными жанрами |
| ПКО-4.1: Использует выразительные средства танцевального искусства при создании образа |
| ПКО-4.2: Использует техники различных танцевальных жанров при создании образа |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

| | |
|---------------------|---|
| 3.1 Знать: | |
| 3.1.1 | Практику поиска эстетики пластической и хореографической партитуры в драматическом спектакле и роли. |
| 3.1.2 | Образования стилеобразующих категорий. |
| 3.1.3 | Основы системы «Биомеханики» Вс. Э. Мейерхольда. |
| 3.2 Уметь: | |
| 3.2.1 | Взаимодействовать с партнером, группой и сценическим пространством. |
| 3.2.2 | Использовать внутренний импульс, выраженный в форме, как источник энергии актерского существования и действия. |
| 3.3 Владеть: | |
| 3.3.1 | Навыком органичного сценического существования в условиях различного пластически-хореографического и драматургического материала. |
| 3.3.2 | Мобилизацией волевых усилий и осознанием пластической формы. |
| 3.3.3 | Мышечным ощущением музыки, как основой сценической выразительности. |

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Код занятия | Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия | Семестр | Часов |
|--------------------|--|----------------|--------------|
| | Раздел 1. Классический экзерсис | | |
| 1.1 | Plie, Battement tendu. Battement jete. Ronde de jambe par terre. Fondu. Grands battements jete, par terre-ная гимнастика. /Пр/ | 1 | 28 |
| 1.2 | Самостоятельная работа /Ср/ | 1 | 8 |
| 1.3 | Plie, Battement tendu. Battement jete. Ronde de jambe par terre. Fondu. Grands battements jete, par terre-ная гимнастика. /Пр/ | 2 | 32 |
| 1.4 | Самостоятельная работа /Ср/ | 2 | 4 |
| | Раздел 2. Историко-бытовые танцы | | |
| 2.1 | Историко-бытовые танцы 15-16 веков. /Пр/ | 3 | 10 |
| 2.2 | Историко-бытовые танцы 19 века. /Пр/ | 3 | 18 |
| 2.3 | Самостоятельная работа /Ср/ | 3 | 8 |
| 2.4 | Историко-бытовые танцы 17-18 веков. /Пр/ | 4 | 22 |
| 2.5 | Самостоятельная работа /Ср/ | 4 | 12 |
| | Раздел 3. Народные танцы | | |
| 3.1 | Народно-характерный экзерсис. /Пр/ | 4 | 10 |
| 3.2 | Самостоятельная работа /Ср/ | 4 | 19 |
| 3.3 | Самостоятельная подготовка /Зачёт/ | 4 | 9 |
| 3.4 | Элементы русского танца. /Пр/ | 5 | 20 |
| 3.5 | Элементы итальянского танца. /Пр/ | 5 | 8 |
| 3.6 | Самостоятельная работа /Ср/ | 5 | 8 |
| 3.7 | Элементы испанского танца, техника рук и работы с веером, кастаньеты. /Пр/ | 6 | 8 |
| 3.8 | Элементы восточного танца. Композиции. /Пр/ | 6 | 10 |
| 3.9 | Элементы современного танца: Чарльстон, Буги-Вуги, Аргентинское танго. Основные элементы и композиции. /Пр/ | 6 | 10 |
| 3.10 | Самостоятельная работа /Ср/ | 6 | 8 |
| 3.11 | Самостоятельная подготовка /Экзамен/ | 6 | 36 |

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

В целях проверки освоения танцевального материала проводятся контрольные уроки (не менее двух в год), на которых обязательными являются:

- классический экзерсис;
- вальс;
- мазурка;
- полонез, полонез-мазурка.

На экзамен на сессии выносятся:

- народно-характерный экзерсис;
- цыганский танец;
- восточный танец;
- испанский танец (малагенья, фарука);
- тарантелла (итальянский танец);
- аргентинское танго (факультативно);
- чарльстон;
- буги-вуги (факультативно).

На экзамен выносятся весь пройденный материал.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

На контрольных уроках, зачетах и экзамене преподаватель оценивает степень практического освоения материала, способность его анализировать и адаптировать к собственным психофизическим данным, четкость и точность выполнения требований педагога в коллективно-пространственной творческой задаче.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

5. Ваганова, А.Я. Основы классического танца. — Л., М., 1963.
6. Васильева-Рождественская, М. Историко-бытовой танец. — М., 1963.
7. Ивановский, Н.П. Бальный танец XVI – XIX вв. — Л., М., 1948.
8. Лопухов, А.В., Ширяев, А.В., Бочаров, А.И. Основы характерного танца. Учебное пособие. — 4-е изд. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2010. — 344 с.

Дополнительная литература:

6. Михайлова-Смольнякова, Е.С. Старинные бальные танцы. — СПб., М., Краснодар, 2010.
7. Лотман, Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства. (18- начало 20 века). — СПб., 1994.
8. Косторвицкая, В.С. 100 уроков классического танца. — СПб, 2010.
9. Захарова, О.Ю. Русский бал XVII – начала XX века. Танцы, костюмы, символика. — М.: Центрполиграф, 2010. — 448 с.
10. Захарова, О.Ю. Власть церимониалов. — М.: АиФ-Принт, 2003.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

5. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 10.02.2023).
6. Российский танцевальный портал. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ballroom.ru/> (дата обращения: 10.02.2023).
7. Сайт Санкт-Петербургского журнала «Танец». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.dance.spb.ru/> (дата обращения: 10.02.2023).
8. Танцы для всех. Видео уроки, популярные танцоры, статьи, музыка и фото. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.dancedb.ru/> (дата обращения: 10.02.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения |
|---|---|
| Ауд. 15 | танцевальный линолеум рояль 6 стульев (черные венские) 1 перенос станок с круглыми основаниями аудиосистема моноблок lenovo интернет-кабель провода клавиатура компьютерная мышь |

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается анализ пройденного материала, повторение и разучивание основных элементов танца по изучаемой теме, указанной в настоящей программе, а также предъявление индивидуальных и коллективных пластических показов, основанных на пройденном материале. Просмотры и прослушивание аудио и видеоматериалов для подготовки самостоятельных показов и повышения общекультурного уровня хореографической направленности.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Танец» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание практическому освоению материала, его анализ и адаптацию к собственным психофизическим данным. Выполнять требования педагога в коллективно-пространственной творческой задаче.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ

Танец-модерн

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра пластического воспитания**
Учебный план 2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

| | | |
|-------------------------|-----|----------------------------|
| Часов по учебному плану | 144 | Виды контроля в семестрах: |
| в том числе: | | экзамен 7 |
| аудиторные занятия | 56 | |
| самостоятельная | 52 | |
| часов на контроль | 36 | |

Программу составил(и):

б/с, ст.преподаватель Иванович Нина Викторовна

Рабочая программа дисциплины

Танец-модерн

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

составлена на основании учебного плана:

2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра пластического воспитания

Протокол от _____ 2023 г. № Срок

действия программы: 2022-2026 уч.гг. Зав.

кафедрой Кузовлева Татьяна Евгеньевна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|---|---|
| 1 | Цель данного курса – максимальное практическое освоение обучающимися основных систем искусствахореографии. Практическое познание, освоение и совершенствование приобретенных первоначальных умений и навыков в исполнении движений различных танцевальных систем. От семестра к семестру профессиональные требования возрастают: усложняется насыщение программы танцевальными движениями, изменяется их темпо- ритмическое исполнение, увеличивается координационная сложность, изменяется усложняясь, музыкальная основа танцевальных предъявлений. |
|---|---|

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| | |
|--|------------------------------|
| Блок.Часть | Б1.О |
| Должен быть успешно освоен материал дисциплин «Танец», "Основы теории музыки" (музыкальное воспитание), "Основы сценического движения", "Основы танцевальной культуры" | |
| Требования к предварительной подготовке обучающегося: | |
| 1 | Основы танцевальной культуры |
| 2 | Основы сценического движения |
| 3 | Основы теории музыки |
| Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: | |
| 1 | Пластика в спектакле |

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

| |
|---|
| ОПК-2: Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и 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) |
| ПК-1: Способен создавать и исполнять роли в спектаклях драматического театра, игровых кино- и телефильмах |
| ПК-1.1: Создает художественные образы средствами драматического актерского искусства |
| ПКО-4: Способен актерски существовать в танце, владеет различными танцевальными жанрами |
| ПКО-4.1: Использует выразительные средства танцевального искусства при создании образа |
| ПКО-4.2: Использует техники различных танцевальных жанров при создании образа |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

| | |
|---------------------|---|
| 3.1 Знать: | |
| 3.1.1 | Практику поиска эстетики пластической и хореографической партитуры в драматическом спектакле и роли. |
| 3.1.2 | Образования стилеобразующих категорий. |
| 3.1.3 | Основы системы «Биомеханики» Вс. Э. Мейерхольда. |
| 3.2 Уметь: | |
| 3.2.1 | Взаимодействовать с партнером, группой и сценическим пространством. |
| 3.2.2 | Использовать внутренний импульс, выраженный в форме, как источник энергии актерского существования и действия. |
| 3.3 Владеть: | |
| 3.3.1 | Навыком органичного сценического существования в условиях различного пластически-хореографического и драматургического материала. |
| 3.3.2 | Мобилизацией волевых усилий и осознанием пластической формы. |
| 3.3.3 | Мышечным ощущением музыки, как основой сценической выразительности. |

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Код занятия | Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия | Семестр | Часов |
|--------------------|---|----------------|--------------|
| | Раздел 1. Классический экзерсис | | |
| 1.1 | Plie, Battement tendu. Battement jete. Ronde de jambe par terre. Fondu. Grands battements jete, par terr-ная гимнастика. /Пр/ | 1 | 28 |
| 1.2 | Самостоятельная работа /Ср/ | 1 | 8 |
| 1.3 | Plie, Battement tendu. Battement jete. Ronde de jambe par terre. Fondu. Grands battements jete, par terr-ная гимнастика. /Пр/ | 2 | 32 |
| 1.4 | Самостоятельная работа /Ср/ | 2 | 4 |
| | Раздел 2. Историко-бытовые танцы | | |
| 2.1 | Историко-бытовые танцы 15-16 веков. /Пр/ | 3 | 10 |
| 2.2 | Историко-бытовые танцы 19 века. /Пр/ | 3 | 18 |
| 2.3 | Самостоятельная работа /Ср/ | 3 | 8 |
| 2.4 | Историко-бытовые танцы 17-18 веков. /Пр/ | 4 | 22 |
| 2.5 | Самостоятельная работа /Ср/ | 4 | 12 |
| | Раздел 3. Народные танцы | | |
| 3.1 | Народно-характерный экзерсис. /Пр/ | 4 | 10 |
| 3.2 | Самостоятельная работа /Ср/ | 4 | 19 |
| 3.3 | Самостоятельная подготовка /Зачёт/ | 4 | 9 |
| 3.4 | Элементы русского танца. /Пр/ | 5 | 20 |
| 3.5 | Элементы итальянского танца. /Пр/ | 5 | 8 |
| 3.6 | Самостоятельная работа /Ср/ | 5 | 8 |
| 3.7 | Элементы испанского танца, техника рук и работы с веером, кастаньеты. /Пр/ | 6 | 8 |
| 3.8 | Элементы восточного танца. Композиции. /Пр/ | 6 | 10 |
| 3.9 | Элементы современного танца: Чарльстон, Буги-Вуги, Аргентинское танго. Основные элементы и композиции. /Пр/ | 6 | 10 |
| 3.10 | Самостоятельная работа /Ср/ | 6 | 8 |
| 3.11 | Самостоятельная подготовка /Экзамен/ | 6 | 36 |

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

В целях проверки освоения танцевального материала проводятся контрольные уроки (не менее двух в год), на которых обязательными являются:

- классический экзерсис;
- вальс;
- мазурка;
- полонез, полонез-мазурка.

На экзамен сессии выносятся:

- народно-характерный экзерсис;
- цыганский танец;
- восточный танец;
- испанский танец (малагенья, фарука);
- тарантелла (итальянский танец);
- аргентинское танго (факультативно);
- чарльстон;
- буги-вуги (факультативно).

На экзамен выносятся весь пройденный материал.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

На контрольных уроках, зачетах и экзамене преподаватель оценивает степень практического освоения материала, способность его анализировать и адаптировать к собственным психофизическим данным, четкость и точность выполнения требований педагога в коллективно-пространственной творческой задаче.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

9. Ваганова, А.Я. Основы классического танца. — Л., М., 1963.
10. Васильева-Рождественская, М. Историко-бытовой танец. — М., 1963.
11. Ивановский, Н.П. Бальный танец XVI – XIX вв. — Л., М., 1948.
12. Лопухов, А.В., Ширяев, А.В., Бочаров, А.И. Основы характерного танца. Учебное пособие. — 4-е изд. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2010. — 344 с.

Дополнительная литература:

11. Михайлова-Смольнякова, Е.С. Старинные бальные танцы. — СПб., М., Краснодар, 2010.
12. Лотман, Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства. (18- начало 20 века). — СПб., 1994.
13. Косторвицкая, В.С. 100 уроков классического танца. — СПб, 2010.
14. Захарова, О.Ю. Русский бал XVII – начала XX века. Танцы, костюмы, символика. — М.: Центрполиграф, 2010. — 448 с.
15. Захарова, О.Ю. Власть церимониалов. — М.: АиФ-Принт, 2003.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

9. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 10.02.2023).
10. Российский танцевальный портал. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ballroom.ru/> (дата обращения: 10.02.2023).
11. Сайт Санкт-Петербургского журнала «Танец». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.dance.spb.ru/> (дата обращения: 10.02.2023).
12. Танцы для всех. Видео уроки, популярные танцоры, статьи, музыка и фото. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.dancedb.ru/> (дата обращения: 10.02.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения |
|---|---|
| Ауд. 15 | танцевальный линолеум рояль 6 стульев (черные венские) 1 перенос станок с круглыми основаниями аудиосистема моноблок lenovo интернет-кабель провода клавиатура компьютерная мышь |

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается анализ пройденного материала, повторение и разучивание основных элементов танца по изучаемой теме, указанной в настоящей программе, а также предъявление индивидуальных и коллективных пластических показов, основанных на пройденном материале. Просмотры и прослушивание аудио и видеоматериалов для подготовки самостоятельных показов и повышения общекультурного уровня хореографической направленности.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Танец» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание практическому освоению материала, его анализ и адаптацию к собственным психофизическим данным. Выполнять требования педагога в коллективно-пространственной творческой задаче.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Сценическое движение

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра пластического воспитания**
Учебный план 2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Форма обучения **очная**

| | | |
|-------------------------|-----|--|
| Часов по учебному плану | 128 | Виды контроля в семестрах: оценка 4 |
| в том числе: | | |
| аудиторные занятия | 120 | |
| самостоятельная | 8 | |
| часов на контроль | | |

Программу составил(и):

б/с, профессор Качаев Игорь Сергеевич

Рабочая программа дисциплины

Сценическое движение

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

составлена на основании учебного плана:

2022 Артист драматического театра и кино, очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра пластического воспитания

Протокол от _____ 2023 г. № Срок
действия программы: 2022-2026 уч.гг. Зав.
кафедрой Кузовлева Татьяна Евгеньевна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| | |
|---|--|
| 1 | Фундаментальная подготовка в комплексе (развитие психофизических качеств, необходимых будущему актеру для работы в спектаклях; ознакомление с пластическими характеристиками, обычаями и этикетом людей разных национальностей в различные периоды истории). |
| 2 | Задачи: 1 Подготовка и развитие костно-мышечного аппарата актера; 2 Развитие и совершенствование качеств, обеспечивающих гармоничное состояние костно-мышечного аппарата актера; 3 Развитие внутреннего ощущения движения; 4 Развитие психофизических качеств актера, когда упражнения становятся средством познания своих возможностей при решении двигательной задачи, имеющей свое оправдание и внутренний пульс; 5 Освоение акробатических навыков и развитие комплекса психофизических качеств, когда акробатический навык трансформируется из спортивного в сценический и исполнение его предполагает свою причинно-следственную связь; 6 Освоение техники различных падений, развитие способности управлять мышечным напряжением и расслаблением, инерцией движения, контролировать процесс движения, вызванного потерей равновесия; 7 Развитие координации движений; 8 Развитие способности видеть, чувствовать, понимать и контролировать движения партнера с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей в соответствии с задачей, поставленной в данном упражнении; 9 Освоение навыков сценической борьбы и драки, а также проверка способностей использовать приобретенные ранее навыки в острой, конфликтной ситуации физического противодействия; 10 Развитие чувства ритма в движении и способности сохранить и изменять заданный темпо- ритм, точно понимая его составляющие; 11 Развитие способности свободно и уверенно соединять движение и речь при выполнении активной задачи в действии; 12 Проверка готовности актера использовать знания и умения, приобретенные на уроках сценического движения, при решении творческой задачи. |

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| | |
|--|---|
| Блок.Часть | Б1.В |
| Должна быть успешно освоена программа дисциплины "Основы сценического движения" среднего общего или среднего профессионального образования | |
| Требования к предварительной подготовке обучающегося: | |
| Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: | |
| 1 | Сценическое фехтование |
| 2 | Актерский тренинг в работе над ролью |
| 3 | Пластика в спектакле |
| 4 | Выполнение и защита выпускной квалификационной работы |
| 5 | Актерское мастерство |

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

| |
|---|
| ПК-1: Способен создавать и исполнять роли в спектаклях драматического театра, игровых кино- и телефильмах |
| ПК-1.1: Создает художественные образы средствами драматического актерского искусства |
| Результат обучения: владеет всеми навыками для создания пластической партитуры роли/художественного образа в спектаклях драматического театра, игровых кино- и телефильмах. |

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

| | |
|---------------------|--|
| 3.1 Знать: | |
| 3.1.1 | Возможности своего аппарата воплощения. |
| 3.1.2 | Законы управления этим аппаратом. |
| 3.1.3 | Законы движения на сцене. |
| 3.2 Уметь: | |
| 3.2.1 | Выполнять любую двигательную задачу, поставленную режиссером-постановщиком в рамках спектакля. |
| 3.2.2 | Управлять своей психофизической системой в рамках поставленной творческой задачи. |
| 3.2.3 | Поддерживать физическую и творческую форму. |
| 3.3 Владеть: | |
| 3.3.1 | На высоком уровне специальными сценическими двигательными навыками, умениями |

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Код занятия | Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия | Семестр | Часов |
|--------------------|--|----------------|--------------|
| | Раздел 1. Тренинг подготовительный | | |
| 1.1 | Упражнения: – в потягивании, скручивании, прогибании, вращении; – в ходьбе, прыжках, беге; – в равновесии: наклоны, прогибы, вращения, прыжки, фиксированные позиции. /Пр/ | 1 | 6 |
| 1.2 | Самостоятельная работа по закреплению пройденного материала. /Ср/ | 1 | 10 |
| | Раздел 2. Тренинг развивающий | | |
| 2.1 | Упражнения: – на гибкость и растяжку; – на силу и выносливость; – на координацию и реакцию; – на прыгучесть и подвижность стопы; – на мышечную память; – на ощущение у центра тяжести; – на вестибулярный аппарат. /Пр/ | 1 | 6 |
| 2.2 | Самостоятельная работа по закреплению пройденного материала. /Ср/ | 1 | 12 |
| | Раздел 3. Тренинг пластический | | |
| 3.1 | Упражнения: – на напряжение и расслабление; – на подвижность и выразительность рук; – на подвижность и ловкость; – на чувство непрерывного движения, формы, жеста, пространства; – на освоение различных типов и характеров движения. /Пр/ | 1 | 8 |
| 3.2 | Самостоятельная работа по закреплению пройденного материала. /Ср/ | 1 | 10 |
| | Раздел 4. Тренинг специальный | | |
| 4.1 | Упражнения: – на развитие чувства равновесия; – на развитие чувства пространства; – на развитие чувства формы; – на развитие чувства инерции движения; – на развитие чувства партнера. /Пр/ | 1 | 8 |
| 4.2 | Самостоятельная работа по закреплению пройденного материала. /Ср/ | 1 | 12 |
| | Раздел 5. Сценическая акробатика | | |
| 5.1 | Упражнения: – подготовительные упражнения; – индивидуальная акробатика; – парная акробатика; – акробатические композиции и вариации. /Пр/ | 2 | 6 |
| 5.2 | Самостоятельная работа по закреплению пройденного материала. /Ср/ | 2 | 8 |
| | Раздел 6. Сценические падения | | |
| 6.1 | Упражнения: – подготовительные упражнения; – падения на полу; – падения с высоты; – падения через препятствия; – падения с предметом в руках; – падения во взаимодействии с партнером; – цепочка падений в декорации; – оригинальные и трюковые падения. /Пр/ | 2 | 8 |
| 6.2 | Самостоятельная работа по закреплению пройденного материала. /Ср/ | 2 | 8 |

| | | | |
|------|--|---|----|
| | Раздел 7. Взаимодействия с предметом | | |
| 7.1 | Упражнения: – с мячом; – с гимнастической палкой, тростью; – со скакалкой, веревкой; – со стулом, столом; – с гимнастическим обручем; – с плащом; – с предметами по выбору студентов. /Пр/ | 2 | 8 |
| 7.2 | Самостоятельная работа по закреплению пройденного материала. /Ср/ | 2 | 8 |
| | Раздел 8. Взаимодействие с партнером | | |
| 8.1 | Упражнения: – гимнастические; – акробатические; – на сопротивление и борьбу; – с предметами; – на бесконтактное взаимодействие и распределение в пространстве; – композиция, импровизация. /Пр/ | 2 | 10 |
| 8.2 | Самостоятельная работа по закреплению пройденного материала. /Ср/ | 2 | 7 |
| 8.3 | Самостоятельная подготовка /Зачёт/ | 2 | 9 |
| | Раздел 9. Специальные навыки сценического движения | | |
| 9.1 | Распределение движения в сценическом пространстве. /Пр/ | 3 | 2 |
| 9.2 | Различные способы преодоления препятствий. /Пр/ | 3 | 2 |
| 9.3 | Различные способы переноски актера (партнера). /Пр/ | 3 | 2 |
| 9.4 | Реакция и развитие движения после толчка, броска, удара и других сигналов. Трюковая пластика. /Пр/ | 3 | 2 |
| 9.5 | Самостоятельная работа по освоению и закреплению пройденного материала. /Ср/ | 3 | 10 |
| | Раздел 10. Сценический бой без оружия | | |
| 10.1 | Техника нанесения и приема ударов. /Пр/ | 3 | 2 |
| 10.2 | Техника защиты и озвучивания ударов. /Пр/ | 3 | 2 |
| 10.3 | Принципы построения и исполнения сценической драки. /Пр/ | 3 | 1 |
| 10.4 | Драка с использованием предметов. /Пр/ | 3 | 2 |
| 10.5 | Жанр и стиль в сценической драке. /Пр/ | 3 | 1 |
| 10.6 | Самостоятельная работа по закреплению и отработке пройденного материала. /Ср/ | 3 | 10 |
| | Раздел 11. Время, пространство, темпо-ритм | | |
| 11.1 | Понятие темпа – движение в разных скоростях. /Пр/ | 3 | 2 |
| 11.2 | Понятие чувства времени – распределение движения во времени. /Пр/ | 3 | 1 |
| 11.3 | Понятие ритма – движение в ритмических рисунках. /Пр/ | 3 | 1 |
| 11.4 | Самостоятельная работа по закреплению пройденного материала. /Ср/ | 3 | 12 |
| | Раздел 12. Движение и речь | | |
| 12.1 | Дыхание и звучание в активной позиции – перераспределение мышечного напряжения для обеспечения дыхания и звучания в движении и статике. /Пр/ | 3 | 2 |
| 12.2 | Соединение непрерывности движения и звука. /Пр/ | 3 | 2 |
| 12.3 | Звуковой посыл как продолжение движения. /Пр/ | 3 | 2 |
| 12.4 | Чередование и соединение движения и слова. /Пр/ | 3 | 2 |

| | | | |
|------|---|---|----|
| 12.5 | Самостоятельная работа по отработке пройденного материала. /Ср/ | 3 | 12 |
| | Раздел 13. Этикетно-стилевое поведение | | |
| 13.1 | Особенности мужской и женской пластики: Испания XVI-XVII столетия (техника поклонов, владения широкополой шляпой, большим плащом). /Пр/ | 4 | 5 |
| 13.2 | Особенности мужской и женской пластики: Франция XVIII столетие. /Пр/ | 4 | 5 |
| 13.3 | Особенности мужской и женской пластики: Россия XIX столетие. /Пр/ | 4 | 6 |
| 13.4 | Самостоятельная работа по закреплению материала. /Ср/ | 4 | 16 |
| | Раздел 14. Работа над этюдами | | |
| 14.1 | Понятие пластического этюда на уроках сценического движения. /Пр/ | 4 | 4 |
| 14.2 | Этюды на заданную тему, музыку, ситуацию. /Пр/ | 4 | 4 |
| 14.3 | Эксцентрический этюд. /Пр/ | 4 | 4 |
| 14.4 | Этюды на основе драматургии. /Пр/ | 4 | 4 |
| 14.5 | Самостоятельная работа над этюдами. /Ср/ | 4 | 15 |
| 14.6 | Самостоятельная подготовка /ЗаО/ | 4 | 9 |

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Задания:

Продемонстрировать пройденный материал разделов курса.

Подготовить и показать этюд с использованием изученного материала.

Продемонстрировать уверенное владение всем пройденным материалом.

Создать и показать пластический номер.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

На зачете вне сессии и зачете с оценкой преподаватель анализирует результат, полученный в процессе работы над формированием и развитием различных психофизических качеств и двигательных навыков и умений.

3. Практическая часть

4. Критерии оценки

Зачет считается сданным успешно, если студент:

7. Регулярно посещал занятия по расписанию

8. Владеет материалом всех разделов пройденной программы

9. Полностью овладел техникой безопасности и грамотной страховкой при исполнении упражнений

10. Грамотно выполнил все задания практической части.

11. Продемонстрировал такие качества, как выносливость, ловкость, быстрота, сила и гибкость.

12. Овладел компетенцией, определенной федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

10. Бернштейн, Н.А. К вопросу о природе и динамике координационной функции. М., 1945.
11. Голубовский, Б. Пластика в искусстве актера. М.: Искусство, 1986.
12. Далькроз, Ж. Ритм. М., 1922.
13. Иванов, И.С., Шишмарева, Е.С. Воспитание движения актера. М.: Художественная литература, 1937.
14. Ионатамишвили, Н. Психофизиологическое обоснование процесса соединения речи и движений в творчестве актера. Тбилиси, 1966.
15. Кох, И.Э. Основы сценического движения. Л.: Искусство, 1970.
16. Морозова, Г.В. Пластическая культура актера. Толковый словарь терминов. М.: ГИТИС, 1999.
17. Морозов, Г.В. Пластическое воспитание актера. М.: Terra-спорт, 1998.
18. Немеровский, А.Б. Пластическая выразительность актера. М.: Искусство, 1988.

Дополнительная литература:

8. Забелин, И.Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст. М.: Товарищество типографии А.И. Мамонтова, 1895.
9. Забелин, И.Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII ст. М.: Товарищество типографии А.И. Мамонтова, 1901.
10. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера. М.: Просвещение, 1973.
11. Мейерхольд, В.Э. К истории творческого метода. СПб.: КультИнформПресс, 1998.
12. Мейерхольд, В.Э. Статьи, письма, речи, беседы. М.: Искусство, 1968.
13. Рождественская, Н.В. Психология художественного творчества. СПб., 1995.
14. Симонов, П.В. Метод Станиславского и физиология эмоций. М., 1962.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

| Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения |
|---|--|
| Ауд. 26 | 17 стульев (черные венские) для трюковой работы 3 длинные деревянные гимнастические скамейки 1 маленькая деревянная гимнастическая скамейка 1 стол для трюковой работы укрепленный 1 офисный стол (стол преподавателя) 10 гимнастических матов шведская стенка рояль моноблок lenovo интернет-кабель провода удлинитель клавиатура и компьютерная мышь шкафы для хранения реквизита, за которыми находятся раздевалки для студентов (в них скамейки, крючки для одежды и т.п.) |

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Основы сценического движения» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению перечня основной и дополнительной литературы. Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное поддержание психотехники в профессиональной форме.

Фонд оценочных средств

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 представлены в п. 5.1 и п. 5.2 рабочей программы дисциплины.

| Шкала оценивания | Критерии оценивания | Уровень освоения компетенции |
|----------------------|---|------------------------------|
| «отлично»/ «зачтено» | <ul style="list-style-type: none">• Обучающийся демонстрирует прочные и глубокие знания учебного материала, исчерпывающе и последовательно, четко и логично излагает материал, хорошо ориентируется в материале, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий.• У обучающегося сформирован широкий набор умений использования учебного материала на практике, грамотного применения современных методов и приемов работы по выполнению профессиональных задач.• Обучающийся демонстрирует успешное и системное владение приемами, средствами и методами в профессиональной деятельности | продвинутый |

| | | |
|----------------------------|---|-------------------|
| <p>«хорошо»/ «зачтено»</p> | <ul style="list-style-type: none">• Обучающийся демонстрирует, в целом, прочные знания учебного материала, последовательно, четко и логично излагает материал; ориентируется в материале, но допускает незначительные пробелы; не сильно затрудняется с ответом при видоизменении заданий.• У обучающегося сформирован достаточный набор умений использования учебного материала на практике, грамотного применения современных методов и приемов работы по выполнению профессиональных задач.• Обучающийся демонстрирует успешное владение приемами, средствами и методами профессиональной деятельности, но сопровождающееся отдельными ошибками и неточностями. | <p>повышенный</p> |
|----------------------------|---|-------------------|

| | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------------|
| «удовлетворительно» / «зачтено» | <ul style="list-style-type: none"> • Обучающийся демонстрирует знания только основного материала, допускает неточности в формулировках, нарушает логическую последовательность в изложении материала, затрудняется с ответом при видоизменении заданий. • У обучающегося сформирован общий и не достаточно системный набор умений, наблюдается частичное использование современных методов и приемов работы по выполнению профессиональных задач. • Обучающийся демонстрирует не достаточно успешное владение приемами, средствами и методами профессиональной деятельности, сопровождающееся ошибками и неточностями. | базовый |
| «неудовлетворительно» / «незачет» | <ul style="list-style-type: none"> • Обучающийся не знает значительной части материала, плохо ориентируется в материале, не знает практику применения материала, допускает существенные ошибки. • Обучающийся не умеет использовать методы и приемы профессиональной деятельности, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет профессиональные задачи, большинство заданий предусмотренных программой дисциплины не выполнены. • Обучающийся не владеет техникой использования приемов, средств и методов профессиональной деятельности, допускает существенные ошибки, демонстрирует низкий уровень самостоятельности. | компетенции не сформированы |

Базовый уровень освоения компетенций считается достаточным.

Овладение отдельными компетенциями не связано с изучением тех или иных тем дисциплины, а определяется освоением ее в целом.