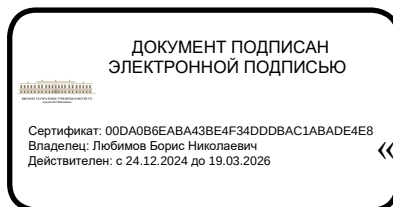


**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Высшее театральное училище (институт) им. М. С. Щепкина
при Государственном академическом Малом театре России»**

УТВЕРЖДАЮ
И.о. ректора



Любимов Б.Н.
«____» _____ 2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины (модуля)

Иностранный язык (английский)

Направление подготовки

52.05.01. Актёрское искусство

Специализация

Артист драматического театра и кино

Квалификация выпускника

Специалист

Форма обучения

Очная

Нормативный срок обучения – 4 года

Москва, 2025 г.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, с учетом рекомендаций Примерной ОПОП ВО по направлению подготовки: 52.05.01. Актёрское искусство по специальности: «Артист драматического театра и кино»

Составитель(и): *Любивая И.Ю., доцент*

Программа одобрена на заседании кафедры искусствоведения

протокол № 3 от «24» июня 2025 г.

Согласовано:

И.о. зав. кафедрой

Любивая И.Ю., доцент, кандидат искусствоведения

1. Цели освоения дисциплины.

Вузовский курс иностранного языка продолжает базовый курс, пройденный на предыдущей ступени образования.

Основной целью дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного уровня владения языком, с учетом формирования профессионально-ориентированных компетенций, овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативных навыков для решения социально-коммуникативных задач в различных областях деятельности, в том числе профессиональной. Таким образом, по окончании курса обучения иностранному языку в театральном вузе обучающиеся должны уметь в рамках обозначенной проблематики общения:

- в области аудирования:

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию, особенно что касается *профессиональной сферы деятельности*.

- в области чтения:

понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-политических, публицистических и прагматических текстов (информационных буклетов, брошюр, афиш, программ, рецензий), научно-популярных текстов, блогов/сайтов; детально понимать общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера. Уметь читать профессионально ориентированную литературу (пьесы, сценарии, воспоминания-мемуары, письма и т.д.).

- в области говорения:

начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, переспросить, перефразировать, расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение. Самостоятельно составлять текст для видео визитки, шоурила (короткий ролик-клип, являющийся видео презентацией актера).

- в области письма:

заполнять формуляры и бланки делового и личного характера; вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты, оформлять CV/Резюме (Анкеты), выполнять письменные проектные задания (оформление презентаций, информационных буклетов, коллажей, постеров, афиш и т.д.).

Задачи освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен:

Знать:

- общие принципы дидактики и их реализации в конкретных предметных методиках обучения;

Уметь:

- вести на иностранном языке беседу-диалог общего характера и беседу-диалог по специальности, соблюдая правила речевого этикета;

- читать литературу по специальности без словаря с целью поиска информации, переводить тексты по специальности со словарем;

Владеть:

- культурой мышления
- способностью логично строить свою письменную и устную речь; лексическим минимумом (1200-2000 лексических единиц) и грамматическим минимумом, включающим грамматические структуры, необходимые для обучения устным и письменным формам общения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалиста

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.05.01 дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к базовой части Блока 1 «Б1.О.Д1» «Дисциплины (модули)» учебного плана.

б) Дисциплина «Иностранный язык (английский)» базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплины, предыдущего уровня образования.

в) Дисциплина предшествует изучению таких дисциплин и практик, как Производственная практика: преддипломная практика, Выполнение и защита выпускной квалификационной работы для которых освоение данной дисциплины необходимо как опора.

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» -

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и индикатор достижения компетенций
Системное и критическое мышление	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИД1УК-1 – Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними. ИД2УК-1 – Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации. Определяет в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке. Предлагает способы их решения. ИД3УК-1 – Разрабатывает стратегию достижения поставленной цели как последовательность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности.
Коммуникация	УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	ИД1УК-4 – Демонстрирует интегративные умения, необходимые для написания, письменного перевода и редактирования различных академических текстов (рефератов, эссе, обзоров, статей и т.д.) ИД2УК-4 – Представляет

		результаты академической и профессиональной деятельности на различных научных мероприятиях, включая международные. ИДЗУК-4 – Демонстрирует интегративные умения, необходимые для эффективного участия в академических и профессиональных дискуссиях.
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия	ИД1УК-5 – Адекватно объясняет особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними, опираясь на знания причин появления социальных обычаев и различий в поведении людей. ИД2УК-5 – Владеет навыками создания недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык (английский)» составляет 12 зачётных единиц, 432 часа.

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности

Семестр(ы)	Общая трудоемкость		В том числе контактная работа с преподавателем				Самостоятельная работа	Промежуточная аттестация
	в з.е.	в часах	Всего	Лекции	ПЗ	ИР		
1	2	72	34	X	X	X	36	Контрольный урок (2 часа)
2	2	72	36	X	X	X	32	зачет (4 часа)
3	2	72	36	X	X	X	32	зачет (4 часа)
4	2	72	36	X	X	X	32	зачет (4 часа)
5	2	72	36	X	X	X	32	зачет (4 часа)
6	2	72	36	X	X	X	30	экзамен (6 часов)
Итого	12	432	214				194	24

4.2. Тематический план дисциплины и виды занятий

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоя- тельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
1	Фонетика. Специфика артикуляции звуков. Интонации. Практическая работа над произношением.	34				32	Контроль ный урок (2 часа)
2	Лексика. Понятие об основных способах словообразования. Дифференциация лексики по сферам применения. Профессиональная лексика по темам: «Театр», «Кино», «Изобразительное искусство», «Музыка»	36				32	Зачет (4 часа)
3	Грамматика. Самостоятельные части речи. Служебные части речи. Времена глагола. Виды предложений. Наречия. Прилагательные. Модальные глаголы. Фразовые глаголы. Сложные конструкции.	36				32	Зачёт (4 часа)
4	Говорение. Культура речи. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребительных лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. Основы публичной речи.	36				32	Зачёт (4 часа)
5	Чтение. Различные виды текстов по широкому и узкому профилю специальности.	36				32	Зачёт (4 часа)
6	Письмо. Рецензия, тезисы, сообщения, биография. Описание каких-либо событий, мест или людей.	36				30	Экзамен (6 часов)

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоя- тельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
	Промежуточная аттестация (зачеты-1,2,3,4,5, Экзамен- 6)						
	Всего:	214				194	24

4.3. Тематическое содержание дисциплины

Раздел 1. Фонетика. Фонетика-звуковой состав языка .Специфика артикуляции звуков, интонации (Intonation nuclear tones, sentence stress, logical stress). Основные особенности стиля произношения, характерные для профессиональной сферы общения. Основные правила чтения гласных и согласных звуков, буквосочетаний(ss, ea, oo, ar, ar + согласная, ch, tch, th, ck, sh, or, or + согласная, eer, air, ow, ng, er, or, al, буквы e, i, u, y перед буквой r и r + согласная, ou, oi, ir + гласная, ur + гласная, au, ai, our, nk, ur + гласная), чтение транскрипции .Постановка правильной артикуляции посредством работы со скороговорками: Sunshine city, sunshine city, sunshine city/The batter with the butter is the batter that is better /etc. Практическая работа над произношением и интонацией повествования и вопроса.

Аудирование - восприятие речи на слух посредством прослушивания различных аудио и видео материалов. Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации.

Раздел 2. Лексика. Понятие об основных способах словообразования. Новые слова создаются из существующих элементов языка (слов, основ) по существующим моделям в результате действия привычных способов словообразования. Например, world-famous, football, overtime или e-mail.

Дифференциация лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная, профессиональная (театральная)).

Примеры лексических тем: вопросительные слова и фразы, лексика по теме "Внешность", лексика по теме "Здоровье. Спорт", лексика по теме "Дом. Семья", лексика по теме "Еда", лексика по теме "Путешествие", лексика по теме "Город", лексика по теме "Путешествия: аэропорт, гостиница, экскурсии, в ресторане". Общая терминология по искусству (виды и жанры искусства). Профессиональная лексика по темам: «Театр», «Кино», «Изобразительное искусство», «Музыка» (для лучшего усвоения лексического материала приводятся в пример игровые ситуации и диалоги).

Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах (пословицы и поговорки). Английские пословицы, поговорки и клише с

переводом и примерами (из бытовых ситуаций, кино, поэзии, литературы и драматургии). Фразеологизмы, идиомы, разговорные конструкции:

It is about time to ask him about it- Пора спросить его об этом.

I beg to differ with you. Позволю себе не согласиться с вами.

He got cold feet when you asked me to help. Он занервничал, когда ты попросил его помочь.

Вводные фразы для дискуссий, комментариев, эссе, рецензий, писем:

-To begin with- Начнем с того, что...

-Firstly / Secondly / Finally, ... - Во-первых / Во-вторых/ Наконец....

-The first thing that needs to be noticed is Первое, что нужно отметить, это то, что ...

-The reason for ...is - Причина ...в том, что

- It is often said that - Часто говорят, что ...

-In my opinion...- Мое мнение....

-In addition/In conclusion – Вдобавок/в заключении...

Работа с диалогами на базе изученной лексики и лексических оборотов (Making up dialogues using theatrical, art, traveling lexis, etc.)

Раздел 3. Грамматика. Имя существительное (The Noun).

Существительным называется часть речи, обозначающая предметы в широком смысле слова: неодушевленные предметы: table- стол, book- книга, живые существа: dog- собака, person-персона, человек, личность, природные явления: fog-туман, snow-снег, названия действий: movement- движение, walking- ходьба, абстрактные понятия: beauty -красота, power- сила, власть и др.

Классификация существительных. Существительные делятся на имена **собственные** (неисчисляемые): the Jacksons, the Middle Ages и **нарицательные** (исчисляемые, неисчисляемые): family, friend, milk, money

Имена собственные (Proper nouns) обозначают единственные в своем роде предметы или предметы:

личные имена и клички животных (Paul, Sandra, Pitch)

географические названия, национальности и языки (Russia, the British)

названия месяцев и дней недели (Friday, June)

названия небесных тел (The Earth, the Sun)

названия праздников (Halloween, Easter)

названия зданий, улиц, парков, мостов (Hyde Park, Broadway)

учреждения, организации, печатные издания (the Times, The National gallery, Cambridge)

Имена собственные пишутся с большой буквы (включая названия месяцев и дней недели, в отличие от русского языка). Если это сочетание нескольких слов, то все они, кроме артиклей и предлогов, тоже пишутся с большой буквы (the United States of America).

Имена нарицательные (Common nouns) – это общие названия для всех однородных предметов: book, table, child. Исчисляемые (countable), неисчисляемые (uncountable), собирательные (collective).

Единственное и множественное число существительных. Род и падеж имен существительных. Функции существительного в предложении

Артикль (Article). Артикль в английском языке – это служебная часть речи, которая служит для выражения категории определенности / неопределенности. Определенность означает, что предмет индивидуален и определен, а неопределенность представляет собой более обобщенное понятие. В английском языке есть два артикля: неопределенный (the Indefinite Article) и определенный (the Definite Article). Употребление неопределенного артикля. Употребление определенного артикля. Отсутствие артикля (zero article). Употребление артиклей с именами собственными. Употребление артикля в некоторых сочетаниях и выражениях.

Имя прилагательное (Adjective). Место прилагательного в предложении. Степени сравнения прилагательных. Сравнительные конструкции с прилагательными. Образование прилагательных.

Имя числительное (The Numeral). Именем числительным называется часть речи, которая обозначает количество или порядок предметов. Количественные (Cardinal Numerals) и порядковые (Ordinal Numerals).

Местоимение (The Pronoun). Классификация местоимений. Личные местоимения (I, me, you, he, him, she, her, it, we, us, you, they, them). Притяжательные местоимения (my, mine, your, yours, his, her, hers, its, our, ours, your, yours, their, theirs). Возвратно-усилительные местоимения (myself, yourself, himself, herself, itself, oneself, ourselves и др.). Взаимные местоимения (each other, one another). Указательные местоимения (this, these, that, those, such, the same, it). Вопросительные местоимения (who, whom, what, which, whose). Относительные и соединительные местоимения (who, whom, what, which, whose, that). Отрицательные местоимения (no, none, neither, no one, nobody, nothing). Неопределенные местоимения (some, any, somebody, someone, something, anybody, anyone, anything, one). Обобщающие местоимения (all, both, either, each, every, everybody, everyone, everything, other, another). Количественные местоимения (many, much, few, little, a few, a little, several)

Глагол (The Verb). Общие сведения, классификация глаголов. Переходные и непереходные глаголы (Transitive and intransitive verbs). Действительный залог. Сводная таблица спряжения глаголов.

Формы настоящего времени (Present Tenses). The Present Indefinite. To be и to have (got) в вопросительной и отрицательной формах. The Present Continuous (планы на ближайшее будущее, постоянно изменяющееся действие, раздражение- You are always being late!- Вечно ты опаздываешь!) .Оборот **to be going to**. Глаголы, не употребляющиеся в форме Continuous. The Present Perfect. Особенности употребления Present Perfect и Past Indefinite. The Present Perfect Continuous. Формообразование. Отрицательная и вопросительная формы.

Формы прошедшего времени (Past Tenses). The Past Simple. The Past Continuous. The Past Perfect. The Past Perfect Continuous. Формообразование. Отрицательная и вопросительная формы.

Формы будущего времени (Future Tenses). The Future Simple. The Future Continuous. The Future Perfect. The Future Perfect Continuous. The Future- in the -

Past .Согласование времен (He promised he **would** help us- Он пообещал нам помочь)

Страдательный залог (Complex Subject). Формы страдательного залога. Примеры образования форм Passive .Типы пассивных конструкций .Употребление страдательного залога. Перевод глаголов в форме Passive.

Наклонение (Mood). Повелительное наклонение (Imperative Mood) .Сослагательное наклонение (Subjunctive Mood). Образование форм сослагательного наклонения. Примеры употребления форм сослагательного наклонения. Условные предложения (Conditional sentences). Типы условных предложений. Способы выражения нереальных действий после **I wish, If only I, As if, But for**: *If only I knew, I wish I didn't do it, But for the rain, we would go to....*

Модальные глаголы (Modal Verbs). Понятие модальных глаголов. Чисто модальные глаголы: can, may, must, ought (to). Эквиваленты глаголов долженствования: to have (to), to be (to) . Многофункциональные глаголы: shall, should, will, would, need, dare

Фразовые глаголы (Phrasal Verbs). Общее понятие. Сочетание глагол+частица (наречие/предлог). Пример: take - брать, take up – начинать что-то делать, приступать к чему-либо:

*He took up fencing last week. - Он **начал** заниматься фехтованием на прошлой неделе.*

*They couldn't **get over** the problem that's why they **split up**. Они не смогли **преодолеть** проблемы, поэтому **расстались**.*

Make - делать, make up – делать макияж, гримироваться, сочинять, выдумывать (неправдоподобное), мириться:

*He is always **making up** stories! Вечно он **сочиняет** какие-то истории!*

*Some hours later they **made up**. Спустя несколько часов, они **помирились**.*

Неличные формы глагола. (Infinitive) Инфинитив. Употребление простого инфинитива. Обороты с инфинитивом. I want you to give me that book. Я хочу, чтобы ты дал мне ту книгу.

Герундий (Gerund). Общее понятие. Обороты с формой герундия. Функции герундия в предложении. Глаголы и словосочетания, употребляемые только в форме герундия. Использование герундия или инфинитива в зависимости от грамматической структуры (like going-like to go, allow going-allow that smb to go)

Причастие (Participle). Формы причастий: Present Participle Simple .Present Participle Perfect .Past Participle (Participle II). Причастные обороты.

Наречие (Adverb). Классификация и употребление наречий .Формы наречий. Образование наречий .Степени сравнения наречий.

Предлоги (Prepositions). Общие сведения .Предлоги места (Prepositions of place). Предлоги направления (Prepositions of movement) .Предлоги времени (Prepositions of time)

Предложения (Types of sentences). Типы предложений (утвердительные, вопросительные - общие вопросы, специальные вопросы , специальные вопросы к подлежащему или его определению, альтернативные вопросы, разделительные вопросы .

Члены предложения (Word order and Members of sentences). Подлежащее. Сказуемое. Дополнение. Определение. Обстоятельства. Подлежащее и сказуемое – стержень предложения. Например: *He rehearses, I like, They study.*

Прямая и косвенная речь (Direct and Indirect speech). Общее понятие. Переход прямой речи в косвенную. Принцип обращения прямой речи в косвенную. Вопросительные предложения. Косвенные приказания и просьбы вводятся глаголами, выражающими просьбу: to ask просить, to beg просить, умолять, приказание: to tell сказать, велеть, приказать, to order приказывать, to allow разрешать и др.

Раздел 4. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребительных и достаточно простых лексико-грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета: «Cross-cultural understanding: customs, traditions, greeting, meeting, farewell».

Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). Монолог из литературного произведения, монолог о себе общий (в т.ч. актерская биография, текст для шоуриала). Диалоги на темы, указанные в разделе «Лексика» («Театр», «Кино», «Музыка» и т.д.). Речь строится на базе изученной лексики и базовых грамматических оборотах. Основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи.

Чтение, перевод, пересказ отрывков из литературных произведений, стихотворений. Работа над правильным построением фраз при пересказе. Использование вводных фраз, таких как: I would like to tell/to add, in my opinion, the best thing is, in addition, in conclusion, it seems to me, etc. Для аудиторной работы используются адаптированные тексты Oscar Wilde, Charles Dickens, O'Henry, Mark Twain, Somerset Maugham, etc.

Раздел 5. Чтение. Виды текстов: адаптированные тексты по традициям, обычаям, культуре и искусству Англии и тексты по широкому и узкому профилю специальности (Plays, novels and poems of an outstanding writers, reviews and articles about world events in the field of art and drama). Короткие рассказы и шутки для последующего пересказа. Чтение, интонационный разбор, пересказ/рассказ наизусть, например:

Mark Twain, the famous American writer, was travelling in France. He was going by train to one little town. That afternoon he was very tired and wanted to sleep. He asked the conductor to wake him up when the train got to that town. But he explained that he was a very heavy sleeper. Then Mark Twain went to sleep. When he woke up it was night. The train was in Paris already. Mark Twain understood that the conductor had forgotten to wake him up. He got very angry. "I have never been so angry in all my life", Mark Twain said. The conductor looked at him and said, "You are not half so angry as the American whom I put off the train instead of you three hours ago".

Раздел 6. Письмо. Виды речевых произведений: рецензия, тезисы, сообщения, биография. Написание открытки, официальное\неофициальное письмо, e – mail с чёткими и грамматически сложенными предложениями путём согласования слов друг с другом. Описание каких-либо событий, мест или людей. Резюме (Curriculum vitae). Использование вводных устойчивых фраз, например: *To begin with –начать с/начнем с., from my point of view- с моей точки зрения..., I suppose- Я полагаю..., to my mind -по-моему..., as far as I remember- насколько я помню..., I hope- надеюсь..., I am looking forward-жду с нетерпением..., in any case – в любом случае....a.s.a.p.-as soon as possible – как можно быстрее..., I am very glad to receive your letter- рад/а получить от тебя письмо, Yours very truly- с большим уважением..., etc.*

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.05.01.реализация компетентного подхода предусматривает широкое применение как традиционных, так и инновационных педагогических и информационных образовательных технологий (ОТ) с активными и интерактивными формами проведения занятий.

Традиционные ОТ: деятельностно-развивающая, личностно-ориентированная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения. Компетентный подход реализуется в активных и интерактивных формах проведения занятий: лекции, семинарские занятия, практические занятия; коллоквиум; написание эссе, консультации (индивидуальные и групповые) и т.д.

•инновационные: интерактивные лекции (в режиме on-line и /или off-line), интернет-конференции (вебинары), ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, работа в команде, Case-study-разбор проблемных ситуаций, репетиционные занятия, участие в конкурсах, показ роли в спектакле, отрывке и др.;

•тренинговая технология: тренинги, тест-контроль.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами, художественной литературой и т.д.

№ п/п	Виды и формы самостоятельной работы
1	Подготовка к лекционным занятиям (проработка и повторение лекций, материалов учебников, пособий и т.д.)

№ п/п	Виды и формы самостоятельной работы
2	Подготовка к практическим занятиям
3	Подготовка к семинарским занятиям
4	Подготовка домашнего задания (выполнение упражнений, разбор текста (пересказ, ответы на вопросы), составление диалогов на заданную тему и т.д., подготовка тематических дискуссий на базе пройденного материала
5	Самостоятельное изучение тем дисциплины: • изучение основной и дополнительной литературы, • поиск и сбор информации в периодических печатных и интернет-изданиях и т.д.
6	Подготовка доклада, презентации
7	Подготовка к показу/исполнение роли в спектакле, отрывке на языке оригинала
8	Подготовка к зачету, экзамену

6.1. Примерная тематика докладов, презентаций

1. Russian and British theatres (The Maly Theatre, The Globe, Drury Lane, The Barbican)
2. M. Shchepkin and his views on performing art
3. K. Stanislavsky and his acting system
4. The Englishness of English art: from Hogarth to Pre-Raphaelites
5. Shakespeare in the world cinema
6. Oscar Wilde and dandyism
7. The world of British poetry
8. Art evolution
9. Humour in cross culture
10. What are soft skills?

6.2. Примеры типовых тестовых заданий

№	Тестовый вопрос/задание	Варианты ответа	Прав. ответ
	<i>Базовый уровень</i>		
1	Turn on the radio. The program	started, has started, had started	has started
2	He said to his teacher he..... attentively at acting classes.	will be, would be, was	would be
3	I....use to like modern theatre.	didn't, doesn't, don't	didn't
4	His spectacles ...always cheerful, but the last one.....very boring.	is, was, are	are/was
5	Last season we ... acting at his master class.	study, studied, were studying	studied

№	Тестовый вопрос/задание	Варианты ответа	Прав. ответ
6	He... pronouncing his monologue when the director stopped him.	were, did, -	were
7	I ... to bring back the props to the theatre yesterday	must, have to, had to	Had to

6.3. Примерные контрольные задания или иные материалы для оценки результатов самостоятельной работы

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Вопросы для самостоятельного изучения, контрольные задания с учетом уровней освоения компетенций
1	Фонетика. Специфика артикуляции звуков. Интонации. Практическая работа над произношением.	1.Intonation (Ascending, descending tones) 2.Tongue-twisters
2	Лексика. Понятие об основных способах словообразования. Дифференциация лексики по сферам применения. Профессиональная лексика по темам: «Театр», «Кино», «Изобразительное искусство», «Музыка»	1.Comparison degrees of adjectives (степени сравнения прилагательных) 2.Theatrical lexis (stage, rehearsal, to preform, to embody, to work on the role, etc.) 3. Lexis on Art (pictorial, broken touches, shade effects, water-colour, canvas, etc.) 4. Movie Lexis (spot, supporting role, stuntman, cast, to shoot, etc.)
3	Грамматика. Самостоятельные части речи. Служебные части речи. Времена глагола. Виды предложений. Наречия.	1. Спряжение глаголов (to be, to have, etc.) 2. Personal pronouns (личные местоимения) 3. Оборот There is/are/was/were 4. Countable/uncountable (исчисляемые/неисчисляемые) 5. Tenses of the verb (времена глагола) 6. Modal verbs

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Вопросы для самостоятельного изучения, контрольные задания с учетом уровней освоения компетенций
	Прилагательные. Мо- дальные глаголы. Фразовые глаголы. Сложные конструкции.	7. Gerund/Infinitive
4	Говорение. Культура речи. Диалогическая и монологическая речь с использованием наиболее употребительных лексико- грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения. Основы публичной речи.	1. Составление диалогов по следующим темам: «At the gallery», «Shchepkin's views on performing art», «Cinema or Theatre» 2. Видеовизитка (написание и произнесение текста) 3. Интервью (работа в паре) 4. Доклад/презентации о культурных памятниках Москвы 5. Просмотр фильмов на языке оригинала. Выбор фрагмента для отработки произношения (имитация).
5	Чтение. Различные виды текстов по широкому и узкому профилю специальности.	Чтение текстов на языке оригинала. Prose: Oscar Wilde. Tales. «The picture of Dorian Gray». Charles Dickens «Christmas Carol», «Oliver Twist» O. Henry. Short stories. Drama: Shakespeare «Hamlet» Oscar Wilde «The importance of being Earnest» Tennessee Williams «A streetcar named «Desire»» Poetry: Shakespeare. Sonnets. Robert Burns G.G. Byron Lake poets Rudyard Kipling Walt Whitman
6	Письмо. Рецензия, тезисы, сообщения, биография. Описание каких- либо событий, мест	1. Picture description 2. Film review 3. Review on the performance

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Вопросы для самостоятельного изучения, контрольные задания с учетом уровней освоения компетенций
	или людей.	

6.4. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету/экзамену

1 семестр-контрольный урок:

1. Tongue-twisters (скороговорки)
2. Reading with right intonation (чтение предложенного фрагмента текста с правильной интонацией)
3. Theatrical lexis
4. Present Simple
5. Present Continuous/Future Simple

2 семестр-зачет:

1. Theatrical lexis
2. Reading, translating and retelling texts (Чтение, перевод, пересказ текстов) about English Theatre (The Globe, Shakespeare)
3. Work with the texts /Работа с текстом/новая лексика

Grammar:

4. Past Simple. Story in the past.
5. Present Perfect/Present Perfect Continuous

3 семестр-зачет:

1. Work in pairs: dialogue, interview («Let's talk about theatre»)
2. Reading, translating and retelling (Чтение, перевод, пересказ). Oscar Wilde «The picture of Dorian Gray»

Grammar:

3. Past Continuous
4. Modal verbs/Modal verbs of deduction

4 семестр-зачет:

1. English Art. Lexis.
2. Picture description (Hogarth, Gainsborough, Constable, Pre-Raphaelites, Turner)

Grammar:

3. Past Perfect
4. If-clauses, wish

5 семестр-зачет:

1. An artistic reading of O. Henry stories («The last leaf», «The rathskeller and the rose»)
2. Work with the texts (lexical exercises)

Grammar:

3. Future Perfect

4. Passive Voice

6 семестр-экзамен:

1. Discussion about the poetry. «What is poetry?» (read and translate the text, answer the questions). Make your opinion about the text and comment the question from the title from your point of view.
2. Discussion the film «Dead poet's society»/monologues of the heroes, the main theme of the story.
3. Reading Shakespear's sonnets. Interlinear translation (подстрочный перевод). Comparison with the original.
4. Robert Burns, G.G.Byron, H.Longfellow, W.Whitman

Grammar:

5. Gerund/Infinitive

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

А) Основная литература

1. Вепрецкая Т.Ю. All the World's a Stage. Сборник текстов и упражнений по английскому языку. – М., 2014. ЭБС РУКОНТ
2. Программа учебной дисциплины "Английский язык" Любивая Ирина Юрьевна
3. Любивая И.Ю. English Grammar For Drama Students. Учебное пособие. М.: ГИТИС, 2015
4. Шевелева С.А. Английский для гуманитариев. // Изд-во Юнити-Дана, 2017

В) Дополнительная литература

1. Старостова, О.Ф.
English on Stage [Текст] = Английский на сцене : Учебное пособие. Ч.2 / О. Ф. Старостова. - М. : ГИТИС, 2014. - 212 с., ил. : ч/б. - ISBN 978-5-91328-135-7 : 380-00.
2. Старостова, О.Ф.
English on Stage [Текст] = Английский на сцене : Учебное пособие. Ч.1 / О. Ф. Старостова. - М. : ГИТИС, 2014. - 177 с., ил. : ч/б. - ISBN 978-5-91328-149-4 : 363-00.
3. Keep up your english = Совершенствуйте свой английский : 3-е изд., испр. и доп. / Э. П. Ельникова [и др.]. - М. : Р.Валент, 2000. - 271 с. : ил. - ISBN 5-93439-024-4 : 88-00.
4. Language to go Pre-Intermediate Student's Book with Phrasebook. - М. : PEARSON Education, 2009. - 128 с. + Phrasebook. - ISBN 978-0-05824-397-0 : 451-87.
5. Шекспир, Уильям.
Отелло [Текст] : На английском языке / Шекспир Уильям ; Адапт. текста, предисл. Г. Бардиной. - М. : Айрис, 2009. - 112 с. + Словарь. - (Английский клуб). - ISBN 978-5-8112-3698-5
Словари:

Англо-русский синонимический словарь / Под рук. А.И.Розенмана и Ю.Д.Апресяна. - 4-е изд., стереотип. - М. : Русский язык, 1999. - 543с. - ISBN 5-200-02767-5 : 120-00.

Кунин, А.В.

Англо-русский фразеологический словарь = ок. 5000 фразеологизмов / А. В. Кунин. - М. : Русский язык, 1999. - 512 с. - ISBN 5-200-02713-6 : 70-00.

Перель, Э.С.

Англо-русский и русско-английский театральный словарь / Э. С. Перель. - М. : Филоматис, 2005, 2021 - 439 с. - ISBN 5-98111-048-1 : 160-00.

Англо-русский учебный словарь : Сост. С.Фоломкина, Г. Уайзер. - М. : ГИИиНС, 1962. - 655 с.

Англо-русский словарь : Ок. 200000 слов. - М. : Русский язык, 1982. - 570 с.

Лысова, Ж.А. Англо-русский и русско-английский музыкальный словарь [Текст] / Ж. А. Лысова ; Под ред. Ю.Г. Ястребова. - 2-е изд., испр. - М. : Планета музыки, 2008. - 288 с. - ISBN 5-8114-0162-8 : 235-00.

Русско-английский словарь / Под ред. О.С. Ахмановой. - М., 1962. - 492 с.

Краткий русско-английский словарь-разговорник для делового человека : Около 2000 терминов. - М. : Колизей, 1992. - 188 с.

Русско-английский словарь : Ок. 25000 слов. - М. : Русский язык, 1982. - 415 с.

Англо-русский словарь : Ок. 200000 слов. - М. : Русский язык, 1982. - 570 с

Квеселевич, Д.И. Русско-английский фразеологический словарь = 2-е изд., стереотип. : около 7000 фразеологических единиц / Д. И. Квеселевич. - М. : Русский язык, 2000. - 705 с. - ISBN 5-200-02716-0 : 140-

Русско-английский словарь : Ок. 25000 слов. - М. : Русский язык, 1982. - 415 с.

С) Интернет ресурсы

www.engblog.ru

www.englishprificiency.com

www.wooordhunt.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:

- аудитории, оборудованные современными техническими средствами (компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой); магнитно-маркерные доски, флипчарты;
- наглядные пособия (на печатных и электронных носителях);

- программное обеспечение:
 - Microsoft Windows XP;
 - MS Office (Word).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины (модуля)

ИСТОРИЯ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ ИСТОРИИ

Направление подготовки

52.05.01. Актёрское искусство

Специализация

Артист драматического театра и кино

Квалификация выпускника

Специалист

Форма обучения

Очная

Нормативный срок обучения – 4 года

Москва, 2025 г.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, с учетом рекомендаций Примерной ОПОП ВО по направлению подготовки: 52.05.01. Актёрское искусство по специализации: «Артист драматического театра и кино»

Составитель(и): *Вепрецкая Т.Ю., профессор*

Программа одобрена на заседании кафедры философии и культурологии
протокол № 5 от «30» июня 2025 г.

Подписи:
Зав. кафедрой
Оганов А.А., профессор

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является:

- формирование у студентов общегражданской идентичности, основанной на понимании исторического опыта строительства российской государственности на всех его этапах, важнейшего значения построения и сохранения единого культурно-исторического пространства национальной государственности.

Поставленная цель достигается освоением студентами базовых категорий и понятий исторической науки, изучением исторических закономерностей.

Изучение дисциплины «История России в контексте мировой истории» ориентировано на реализацию следующих *задач*:

- сформировать у студентов цельный образ истории России с пониманием ее специфических проблем, синхронизировать российский исторический процесс с общемировым;
- помочь студенту овладеть знаниями исторических фактов – дат, мест, участников и результатов важнейших событий, а также исторических названий, терминов; усвоить исторические понятия, концепции; обратить особое внимание на периоды, когда Россия сталкивалась с серьезными историческими вызовами или переживала кризисы, рассмотреть вызвавшие их причины и предпосылки, а также пути преодоления; исторический опыт национальной и конфессиональной политики Российского государства на всех этапах его существования (включая периоды Российской империи и Советского Союза) по достижению межнационального мира и согласия, взаимного влияния и взаимопроникновения культур;
- выработать у студентов навыки и умения извлекать информацию из исторических источников, применять ее для решения познавательных задач; использовать приемы исторического описания (рассказ о событиях, процессах, явлениях) и объяснения (раскрытие причин и следствий событий, выявление в них общего и различного, определение их характера, классификация и др.);
- сформировать представление об оценках исторических событий и явлений мировой истории, навыки критического мышления;
- сформировать ответственность будущего специалиста за результаты своей деятельности, помочь определить собственные параметры его жизни, ценности и нормы поведения, а также нравственные ориентиры в разрешении глобальных проблем современности;
- сформировать у студентов представление об историческом пути российской цивилизации как неотъемлемой части мирового исторического процесса через изучение основных культурно-исторических эпох;
- сформировать у студентов целостное представление об основных периодах и тенденциях развития многонационального российского государства с древнейших времен по настоящее время;
- обучить студентов выделению, анализу наиболее существенных связей и признаков мировых исторических явлений и процессов, систематизации и обобщению исторических источников, выявлению причинно-следственных связей между ними, глубинных процессов, определяющих ход общественного развития, его движущие силы и мотивацию;

- сформировать подход к истории российского государства как к непрерывному процессу обретения национальной идентичности, становления единого культурно-исторического пространства;
- выработать потребность в компаративистском подходе к оценке сходных процессов и явлений, таких как освоение новых территорий, строительство империи, складывание форм и типов государственности, организационных форм социума и др.;
- выработать сознательное оценочное отношение к историческим деятелям, процессам и явлениям для формирования исторического сознания, воспитания общегражданской идентичности и патриотизма.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП специалитета

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.05.01 дисциплина «История России в контексте мировой истории» относится к базовой части Блока 1 «Б1.О.Д1» «Дисциплины (модули)» учебного плана.

б) Дисциплина «История России в контексте мировой истории» базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплины, предыдущего уровня образования.

в) Дисциплина предшествует изучению таких дисциплин и практик, как «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История русского театра», «История зарубежного театра», «История изобразительного искусства», для которых освоение данной дисциплины необходимо как опора.

Семинары проводятся с целью углубления и закрепления знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над научной и учебной литературой. Задания на семинары разрабатываются и выдаются студентам до проведения первых занятий по темам семинаров.

Самостоятельная работа имеет целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, подготовку к предстоящим занятиям и экзаменам, а также формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и приобретении новых знаний. Она должна носить систематический и непрерывный характер. Организация самостоятельной работы является важной составляющей педагогического процесса.

Самостоятельная работа по дисциплине «История России в контексте мировой истории» включает задания, направленные на формирование навыков критического мышления и научной картины мира. Формы самостоятельной работы: посещение архивов, выставок, исторических библиотек, исторических музеев с указанием изначально заданной научно-образовательной задачи, с последующим обсуждением на итоговом семинаре. Проектная работа предусмотрена в качестве дополнительной индивидуальной или групповой формы аудиторной работы и реализуется в форме междисциплинарного на основе научных открытий и научной повседневности того или иного исторического периода.

Контроль успеваемости и качества подготовки студентов подразделяются на текущий и итоговый.

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного материала, управления образовательным процессом и стимулирования учебной работы студентов. Он проводится в ходе всех видов занятий в форме,

избранной преподавателем, в соответствии с Методическими рекомендациями преподавателям вузов, реализующим РПД и ФОС, согласно «Концепции преподавания истории России для неисторических специальностей и направлений подготовки» (по направлению: культура и искусство) от 2023 г: **«Письменный проект - эссе», «Письменный проект – анализ исторического источника», тестовых заданий, дискуссии/круглого стола/коллоквиума.**

Итоговый контроль предназначен для определения достижения учебных целей по изучаемому курсу и проводится путем принятия экзаменов в конце 1 и 2 семестров изучения дисциплины.

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «История России в контексте мировой истории»

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и индикатор достижения компетенций
Системное и критическое мышление	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИД1УК-1 – Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними. ИД2УК-1 – Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации. Определяет в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке. Предлагает способы их решения. ИД3УК-1 — Разрабатывает стратегию достижения поставленной цели как последовательность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности.
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия	ИД1УК-5 – Адекватно объясняет особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними, опираясь на знания причин появления социальных обычаев и различий в поведении людей. ИД2УК-5 – Владеет навыками создания недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач
История и теория искусства	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	ИД1 ОПК-1 Прослеживает многочисленные связи между театром и различными видами искусств, ориентируется в базовых положениях и теории мировой художественной культуры ИД2 ОПК-1 Владеет методами оценки художественных проектов, интеллектуального труда, применяет их в научно-исследовательской, художественно-творческой деятельности ИД3 ОПК-1 Ориентируется в творческом наследии выдающихся мастеров искусства,

		делает подборки литературного и иконографического материала по культурно-историческим вопросам для консультаций при создании или экспозиции произведений искусства ИД4 ОПК-1 Работает с искусствоведческой литературой, анализирует произведения литературы и искусства, пользуясь профессиональными понятиями и терминологией
Государственная культурная политика	ОПК-5. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации	ИД1 ОПК-5 Ориентируется в историко-культурном пространстве, понимает основы культурной политики России в области охраны культурного наследия, поддержки культурно-образовательных и культурно-досуговых учреждений, в области просвещения и пропаганды национальных социально-культурных ценностей ИД2 ОПК-5 Реализует актуальные задачи государственной культурной политики в процессе организации социально-культурной деятельности ИД3 ОПК-5 Знает и применяет при решении практических задач нормативную базу, регламентирующую социально-культурную деятельность в стране и мире, основы планирования, проектирования, реализации и обеспечения культурной жизни государства и общества

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Английский язык» составляет 6 зачётных единиц, 216 часов.

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности

Семестр(ы)	Общая трудоемкость		В том числе контактная работа с преподавателем				Самостоятельная работа	Промежуточная аттестация
	в з.е.	в часах	Всего	Лекции	Семинары	ИР		
1	3	108	66	36	30	X	36	Экзамен (6 часов)
2	3	108	66	28	38	X	36	Экзамен (6 часов)
Итого:	6	216	132	64	68		72	12

4.2. Тематический план дисциплины и виды занятий

Номера и наименование разделов и тем	Виды учебной работы, Включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)	Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной

	Контактная работа преподавателя со студентами		Самостоятельная работа	аттестации (по семестрам)
	Лекции	Семинары (практические занятия)		
1 семестр				
Входное тестирование.		2	1	Тестирование
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КУРСА				
Лекция. История как наука	2			
Семинар. История России и всеобщая история		2	1	В соотв. с методическими рекомендациями*
Модуль 1. МИР В ДРЕВНОСТИ				
Лекция. Народы и политическое образование на территории современной России древности	2			
Лекция. Древневосточные цивилизации	2			
Лекция. Древняя Греция. Древний Рим	2			
Семинар. Сходства и различия цивилизаций античности.		2	1	*
Контроль		2	8	Проект, эссе, деловая игра, дискуссия
Модуль 2. МИР В СРЕДНИЕ ВЕКА.				
Лекция. Проблемы раннего средневековья в Европе и Азии.	2			
Лекция. Предыстория Руси. Образование государства Русь.	2			
Семинар. Крещение Руси.		2	1	*
Лекция. Особенности общественного развития стран Европы и Азии в период развитого Средневековья.	2			
Семинар. Крестовые походы: причины, цели, последствия		2	1	*
Лекция. Русь в XI - начале XIII вв.	2			
Семинар. Раздробленная Русь в середине XII – н. XIII в.		2	1	*
Лекция. Особенности политического развития стран Европы в XII – XV вв.	2			
Семинар. Столетняя война в драматургии, литературе и кино.		2	1	*
Лекция. Русь между Востоком и Западом: монголо-татарское нашествие и отражение агрессии с Запада.	2			
Лекция. Объединительные процессы в	2			

Московском княжестве в XIII-XV вв.				
Семинар. Политическая система единого Московского государства при Иване III.		2	1	*
Лекция. Древнерусская культура.	2			
Лекция. Эпоха Возрождения: время духовного обновления и открытий	2			
Семинар. Причины и последствия Великих географических открытий		2	1	*
Контроль		2	8	Проекты, эссе, деловая игра, дискуссия
Модуль 3. РОССИЯ И МИР В XVI-XVII ВВ.				
Лекция. Реформация в Европе	2			
Лекции. Особенности абсолютизма в европейских странах	2			
Лекция. Новые тенденции в политическом, духовном развитии и международных отношениях ведущих стран Европы и Азии в XVII в.	2			
Лекция. Время Ивана Грозного.	2			
Семинар. Смутное время: исторические вызовы.		2	1	*
Лекция. Россия в XVII в.	2			
Семинар. Культура России в XVI-XVII вв.		2	1	
Контроль		2	8	Проекты, эссе, деловая игра, дискуссия
Итоговое тестирование 1 семестра		2	1	Тестирование
Промежуточная аттестация				Экзамен (6 час.)
Итого в 1 семестре	36	30	36	6
2 семестр				
Модуль 4. РОССИЯ И МИР В XVIII – НАЧАЛЕ XX ВВ.				
Лекция. Мир в XVIII веке	2			
Семинар. Эпоха Просвещения.		2	1	*
Лекция. Особенности истории США (XVII-XIX вв.)	2			
Семинар. Эпоха Петра Великого.		2	1	*
Лекция. Эпоха дворцовых переворотов.	2			
Семинар. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.		2	1	*
Семинар. Великая Французская революция. Наполеоновские войны в Европе.		2	1	*
Контроль		2	5	Проект, эссе, деловая игра, дискуссия
Лекция. Европа и мир в XIX в.	2			
Лекция. «Блистательный век» Александра I: задуманное и осуществленное.	2			
Семинар. Отечественная война 1812 г.		2	1	*
Семинар. Движение декабристов:		2	1	*

Декабризм как политическая мысль и политическое действие.					
Лекция. Империя Николая I.		2			
Семинар. Общественно-политическое движение в России XIX в. после декабризма.			2	1	*
Семинар. Эпоха великих реформ Александра II.			2	1	*
Лекции. Россия на рубеже XIX – XX вв.		4			
Семинар. Культура России в XVIII – н. XX вв.			2	1	*
Семинар. Первая Мировая война.			2	1	*
Контроль			2	5	Проект, эссе, деловая игра, дискуссия
Модуль 5. РОССИЯ И МИР В XX В.					
Лекция. Великая российская революция (1917–1922)		2			
Лекция. Советское государство в 20-е годы XX века.		2			
Лекция. СССР в 30-е гг. XX века.		2			
Лекция. Мир между двумя мировыми войнами.		2			
Семинар. Великая Отечественная война.			2	1	*
Лекция. Мир во второй половине XX - XXI вв.		2			
Семинар. СССР во второй половине XX в. (1945-1991 гг.)			2	1	*
Модуль 6. СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (1991–2022)					
Лекция. Актуальные проблемы развития Российской Федерации в 1991-2022 г.		2			
Семинар. Современные культурные процессы на рубеже XX-XXI вв.			2	1	*
Контроль			2	5	Проект, эссе, деловая игра, дискуссия
Итоговый контроль			4	6	Конференция
Итоговое тестирование			2	2	
Итоговая аттестация					Экзамен (6 час.)
Итого во 2 семестре		28	38	36	6
ИТОГО:		64	68	72	12
Номера и наименование разделов и тем	Виды учебной работы, Включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Самостоятельная работа		Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
	Контактная работа преподавателя со студентами				
	Лекции	Семинары (практические занятия)			
1 семестр					

Входное тестирование.		2	1	Тестирование
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КУРСА				
Лекция. История как наука	2			
Семинар. История России и всеобщая история		2	1	В соотв. с методическими рекомендациями*
Модуль 1. МИР В ДРЕВНОСТИ				
Лекция. Народы и политическое образование на территории современной России в древности	2			
Лекция. Древневосточные цивилизации	2			
Лекция. Древняя Греция. Древний Рим	2			
Семинар. Сходства и различия цивилизаций античности.		2	1	*
Контроль		2	8	Проект, эссе, деловая игра, дискуссия
Модуль 2. МИР В СРЕДНИЕ ВЕКА.				
Лекция. Проблемы раннего средневековья в Европе и Азии.	2			
Лекция. Предыстория Руси. Образование государства Русь.	2			
Семинар. Крещение Руси.		2	1	*
Лекция. Особенности общественного развития стран Европы и Азии в период развитого Средневековья.	2			
Семинар. Крестовые походы: причины, цели, последствия		2	1	*
Лекция. Русь в XI - начале XIII вв.	2			
Семинар. Раздробленная Русь в середине XII – н. XIII в.		2	1	*
Лекция. Особенности политического развития стран Европы в XII – XV вв.	2			
Семинар. Столетняя война в драматургии, литературе и кино.		2	1	*
Лекция. Русь между Востоком и Западом: монголо-татарское нашествие и отражение агрессии с Запада.	2			
Лекция. Объединительные процессы в Московском княжестве в XIII-XV вв.	2			
Семинар. Политическая система единого Московского государства при Иване III.		2	1	*
Лекция. Древнерусская культура.	2			
Лекция. Эпоха Возрождения: время духовного обновления и открытий	2			
Семинар. Причины и последствия Великих географических открытий		2	1	*
Контроль		2	8	Проекты, эссе, деловая игра, дискуссия

Модуль 3. РОССИЯ И МИР В XVI-XVII ВВ.				
Лекция. Реформация в Европе	2			
Лекции. Особенности абсолютизма в европейских странах	2			
Лекция. Новые тенденции в политическом, духовном развитии и международных отношениях ведущих стран Европы и Азии в XVII в.	2			
Лекция. Время Ивана Грозного.	2			
Семинар. Смутное время: исторические вызовы.		2	1	*
Лекция. Россия в XVII в.	2			
Семинар. Культура России в XVI-XVII вв.		2	1	
Контроль		2	8	Проекты, эссе, деловая игра, дискуссия
Итоговое тестирование 1 семестра		2	1	Тестирование
Промежуточная аттестация				Экзамен (6 час.)
Итого в 1 семестре	36	30	36	
2 семестр				
Модуль 4. РОССИЯ И МИР В XVIII – НАЧАЛЕ XX ВВ.				
Лекция. Мир в XVIII веке	2			
Семинар. Эпоха Просвещения.		2	1	*
Лекция. Особенности истории США (XVII-XIX вв.)	2			
Семинар. Эпоха Петра Великого.		2	1	*
Лекция. Эпоха дворцовых переворотов.	2			
Семинар. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.		2	1	*
Семинар. Великая Французская революция. Наполеоновские войны в Европе.		2	1	*
Контроль		2	5	Проект, эссе, деловая игра, дискуссия
Лекция. Европа и мир в XIX в.	2			
Лекция. «Блистательный век» Александра I: задуманное и осуществленное.	2			
Семинар. Отечественная война 1812 г.		2	1	*
Семинар. Движение декабристов: Декабризм как политическая мысль и политическое действие.		2	1	*
Лекция. Империя Николая I.	2			
Семинар. Общественно-политическое движение в России XIX в. после декабризма.		2	1	*
Семинар. Эпоха великих реформ Александра II.		2	1	*
Лекции. Россия на рубеже XIX – XX	4			

вв.				
Семинар. Культура России в XVIII – н. XX вв.		2	1	*
Семинар. Первая Мировая война.		2	1	*
Контроль		2	5	Проект, эссе, деловая игра, дискуссия
Модуль 5. РОССИЯ И МИР В XX В.				
Лекция. Великая российская революция (1917–1922)	2			
Лекция. Советское государство в 20- е годы XX века.	2			
Лекция. СССР в 30-е гг. XX века.	2			
Лекция. Мир между двумя мировыми войнами.	2			
Семинар. Великая Отечественная война.		2	1	*
Лекция. Мир во второй половине XX -XXI вв.	2			
Семинар. СССР во второй половине XX в. (1945-1991 гг.)		2	1	*
Модуль 6. СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (1991– 2022)				
Лекция. Актуальные проблемы развития Российской Федерации в 1991-2022 г.	2			
Семинар. Современные культурные процессы на рубеже XX-XXI вв.		2	1	*
Контроль		2	5	Проект, эссе, деловая игра, дискуссия
Итоговый контроль		4	6	Конференция
Итоговое тестирование		2	2	
Итоговая аттестация				Экзамен (6 час.)
Итого во 2 семестре	28	38	36	6
ИТОГО:	64	68	72	12

*Все семинары проводятся в соответствии с методическими рекомендациями.

4.3. Тематическое содержание дисциплины

1-й семестр

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КУРСА

История как наука

Методология исторической науки. Принципы периодизации в истории.
Древний мир, Средние века, Новая история, Новейшая история.

Общее и особенное в истории разных стран и народов.

Роль исторических источников в изучении истории. Археология и Вещественные источники. Письменные источники. Исторический источник и научное исследование в области истории.

Научная хронология и летосчисление в истории. Сопутствующие дисциплины.

Хронологические рамки и периодизация мировой истории и истории России.

Периодизация истории России в связи с основными этапами в развитии российской государственности от возникновения государства Русь в IX в. до современной Российской Федерации.

Понятие историческая география. Географические рамки истории России в пределах распространения российской государственности в тот или иной период.

История стран, народов, регионов, входивших в состав России на разных этапах ее существования как часть российской истории.

История России и всеобщая история

История России как часть мировой истории. Необходимость изучения истории России во взаимосвязи с историей других стран и народов, в связи с основными событиями и процессами, оказавшими большое влияние на ход мировой истории.

Модуль 1. МИР В ДРЕВНОСТИ.

Народы и политические образования на территории современной России в древности

Евразийское пространство: природно-географические характеристики (в сопоставлении с другими регионами).

Происхождение человека. Современные представления об антропогенезе. Находки остатков древних людей на территории современной России (неандертальцы, Денисовский человек). Языковые семьи. Генезис индоевропейцев. Заселение территории современной России человеком современного вида. Археологическая периодизация (каменный век, энеолит, бронзовый век, железный век). Археологические источники и их роль в истории. Важнейшие археологические открытия. Памятники каменного века на территории России. Особенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Природно-климатические факторы и их изменения. Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Распространение гончарства и металлургии. Возникновение общественной организации, государственности, религиозных представлений, культуры и искусства.

Основные направления развития и особенности древневосточной, древнегреческой и древнеримской цивилизаций.

Возникновение древнейших государств в Азии и в Центральной Америке. Античные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифы. Кочевые общества евразийских степей.

Древний Египет. Археологические находки. Краткая характеристика основных периодов. Двуречье. Шумер. Вавилон. Ассирия. Нововавилонское царство. Обзор.

Древняя Иудея. Персия. Источники и археология Древней Индии. Цивилизации Древнего Китая. Историко-культурные достижения древневосточных цивилизаций.

Древняя Греция.

Археология. Крито-Микенский период. Минойская цивилизация. Микены. Троянская война. Гомеровская Греция. Разложение первобытнообщинного строя. Зарождение полиса. Архаическая Греция. Великая колонизация. Развитие полиса как города-государства. Олигархия и тирания. Основные типы полисов. Спарта. Афины. Зарождение Афинской демократии. Реформы Солона. Тирания Писистрата. Клисфен. Классическая Греция. Греко-персидские войны. «Золотой век» Перикла. Пелопонесская война. Упадок Афин. Возвышение Фив. Эллинизм. Македонское завоевание Греции. Филипп II. Александр Македонский и его завоевания. Эллинизация Европы и Азии. Римское завоевание Греции.

Древний Рим.

Древние народы Италии. Этрусский (царский) период. Патриции и плебеи. Реформы Сервия Туллия. Римская республика. Социально-политическое устройство. Завоевательные войны Рима. Союзники. Провинции. Пунические войны. Экономический упадок Рима. Гай и Тиберий Гракхи. Римская армия. Реформы Гая Мария. Гражданские войны. Диктатура Суллы. Первый триумvirат. Юлий Цезарь. Период империи. Особенности Римской монархии. Императоры-тираны. «Золотой век» Римской империи. Траян. Начало заката античной цивилизации. Доминат Диоклетиана. Гонения на христиан. Константин Великий. Христианство. Западная и Восточная Римская империя. Великое переселение народов. Гунны. Германцы. Падение Рима.

Модуль 2. МИР В СРЕДНИЕ ВЕКА.

Проблемы раннего средневековья в Европе и Азии.

Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация.

Падение Западной Римской империи и образование германских королевств. Франкское государство в VIII–IX вв.

Византийская империя. Особенности политического и социально-экономического развития; императорская власть. Вселенские соборы. Православие. Византия и славяне; миссия Кирилла и Мефодия, создание славянской письменности.

Становление средневековой цивилизации на основе тесного взаимодействия римского и германского миров. Взаимовлияние германцев и романизированного населения бывшей Римской империи. Взаимопроникновение культур. Дуализм в культуре. Распространение христианства среди германцев. Генезис феодализма. Образование ряда варварских германских королевств на территории распавшейся Римской империи. Италия. Остготское королевство Теодориха. Лангобарды. Образование Папского государства. Королевство Франков. Меровинги. Хлодвиг. Салическая правда. Майордомы. Карл Мартелл. Каролинги. Империя Карла Великого. Завоевания и распространение христианства. Междоусобицы после Карла. Верденский договор и распад империи. Период феодальной раздробленности. Англия. Англо-саксонские королевства. Датское завоевание. Альфред Великий. Нормандское завоевание. Вильгельм Завоеватель. Германия. Империя Оттона Великого.

Предыстория Руси. Образование государства Русь.

Источники по истории славянства. Происхождение и расселение славян. Великое переселение народов. Гунны. Готы. Авары. Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви: восточных,

западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи: балты и финно-угры.

Восточные славяне: расселение племен, образ жизни, род занятий, социально-политический строй. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. Религиозные представления. Окружение славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Хазарский каганат и принятие им иудаизма. Тюркские каганаты. Тюркские народы в истории России и мира. Волжская Булгария как часть мусульманского мира.

Летопись и историки об образовании Древнерусского государства. Торговые пути: Путь «из варяг в греки», Волжский торговый путь. Политическая и социально-экономическая характеристика государства.

Походы викингов. Первые известия о *руси*. Значение и происхождение термина «Русь». Проблема образования Древнерусского государства. «Призвание варягов» и начало династии Рюриковичей. Дискуссии по поводу так называемой норманнской теории и современные научные взгляды на проблему. Открытые археологами торгово-ремесленного поселения («протогорода»). Ладога, Гнёздово, Рюриково Городище.

Формирование территориально-политической структуры Руси. Дань и полюдье. Политика первых русских князей: Рюрика, Олега, Игоря, Ольги, Святослава, Владимира. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Торговые пути. Русь в международной торговле.

Крещение Руси.

Междоусобица сыновей Святослава. Владимир – великий князь киевский. Политика укрепления рубежей Руси. Укрепление единства государства. Ликвидация местных княжений. Завершение формирования территориальной структуры Киевской Руси.

Первая религиозная (языческая) реформа. История христианства на Руси. Религиозные поиски Владимира. Необходимость религиозной реформы. Принятие христианства и его значение. Причины принятия христианства из Византии. Значение византийского наследия на Руси (право, религия, культура, искусство и др.).

Предание о выборе веры Владимиром Святославичем как отражение религиозного многообразия. Христианство, ислам и иудаизм как традиционные религии России.

Версии крещения Владимира. Историческое значение принятия христианства. «Двоеверие».

Особенности общественного развития стран Европы и Азии в период развитого Средневековья.

Становление европейской цивилизации развитого средневековья

Утверждение христианской веры во всех сферах жизни. Роль и положение христианской Церкви и духовенства; Великая схизма: православие и католицизм. Византия. Особенности феодализма в Византии. Восточное христианство. Империя и церковь.

Феодальная иерархия и сеньориальная система в Западной Европе. Возникновение и бурное развитие городов как нового явления в жизни Западной Европы. Города – центры ремесла, внутренней и внешней торговли. Складывание нового сословия горожан. Формирование новой системы этических ценностей, психологии и культуры. Города – центры интеллектуальной жизни.

Исламский мир и Крестовые походы. Возникновение ислама. Арабские завоевания.

Вестготское королевство. Мусульманская Испания. Начало Реконкисты. Католическая церковь в X-XI вв.

Причины крестовых походов. Рыцарство. Крестовые походы и их итоги.

Мир кочевников. Великая степь в XII в.; объединение монголов и формирование державы Чингисхана.

Китай. Экономический и культурный подъем. Империя Сун.

Индия. Касты. Индуизм и буддизм. Проникновение ислама.

Япония. Своеобразие развития. Самураи. Сёгунат.

Русь в XI - начале XIII вв.

Русь в XI - начале XII вв.

Междоусобица после Владимира Святого. Правление Ярослава Мудрого – расцвет Киевской Руси. Разгром печенегов. Распространение христианства. Просвещение.

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

элита, духовенство. Городское население. Категории рядового и зависимого населения. «Служебная организация» и вопрос о центрально-европейской социально-экономической модели на Руси. Древнерусское право. «Русская правда» – первый свод законов.

Внешняя политика и международные связи: Расширение территории, отношения с Византией, печенегами, половцами, странами Центральной, Западной и Северной Европы. Династические связи.

Междоусобицы после Ярослава Мудрого. Половецкие набеги. Борьба с половцами. Княжеские съезды. Владимир Мономах. Восстание в Киеве. Устав Мономаха. Внутренняя и внешняя политика Владимира Мономаха. Последние годы единства Руси.

Раздробленная Русь в начале XII — начале XIII в.

Причины раздробленности. Формирование земель — самостоятельных политических образований («княжеств»). Важнейшие земли и особенности их социально-экономического и политического развития: Киевская, Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская, Рязанская, Новгород. Перемещение центра древнерусских земель на северо-восток. Значение Киева в период существования самостоятельных русских земель. Формирование элементов республиканской политической системы в Новгороде. Внешняя политика русских земель.

Экономические, политические и культурные последствия раздробленности.

Особенности политического развития стран Европы в XII – XV вв.

Становление государственности в Англии и во Франции (XII – XV вв.)

Англия. Генрих II Плантагенет. Территориальные приобретения. Реформы. Иоанн Безземельный. Борьба феодалов с королем. Великая хартия вольностей. Гражданская война. Создание английского парламента. Складывание сословной монархии.

Франция. Начало централизации. Филипп II Август. Территориальные споры с Англией. Филипп IV Красивый. Открытие Генеральных штатов. Складывание сословной монархии.

Столетняя война (1337 – 1453) и ее последствия.

Столетняя война. Причины войны. Периодизация войны. Социально-экономическая и политическая ситуация в воюющих странах. Генрих V. Договор в Труа. Жанна Д'Арк. Подъем партизанского движения во Франции. Поражение Англии.

Франция после Столетней войны. Реформы Карла VII. Людовик XI. Усиление королевской власти. Опора на третье сословие. Завершение объединения Франции.

Англия в к. XV в. Война Алой и Белой розы. Ричард III. Битва при Босуорте. Начало династии Тюдоров. Генрих VII.

Столетняя война в драматургии, художественной литературе и кинематографе.

Полицентричность Германии и Италии в XII-XV вв.

Священная Римская империя в XII-XV вв. Складывание и консервация раздробленности. От Гогенштауфенов к Габсбургам. Городские союзы.

Итальянские фактории в Причерноморье и их роль в международных отношениях и торговле.

Итальянские города – свободные коммуны. Расцвет итальянских городов. Коммунальное движение и городское право. Итальянские морские республики (Венеция, Генуя), ганзейские города.

Католическая церковь в XIII–XIV вв. Папство. Ордена крестоносцев и отношения с ними русских земель.

Русь между Востоком и Западом: монголо-татарское нашествие и отражение агрессии с Запада.

Создание Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Битва при Калке. Поход Батыя на северо-восточную Русь. Поход Батыя на южную Русь. Походы Батыя в Восточную и Центральную Европу. Роль Руси в защите Европы. Возникновение под властью Орды единого политико-географического пространства на территории Северной Евразии, включая русские земли. Система зависимости русских княжеств от ордынских ханов. Первые очаги сопротивления Руси Орде.

Влияние Руси на балтские и финно-угорские племена на прибалтийских землях. Объединение Ордена меченосцев с Тевтонским орденом и образование Ливонского ордена. Александр, сын Ярослава Всеволодовича, – князь новгородский. Захват Литвой Смоленска. Укрепление Александром Ярославичем литовской границы. Шведская агрессия. Невская битва. Агрессия крестоносцев на северо-западе Руси. Ледовое побоище.

Александр Невский – великий князь Киевский и Владимирский. Взаимоотношения с Ордой. Споры в науке и публицистике о его «историческом выборе» между Западом и Востоком.

Объединительные процессы в Московском княжестве в XIII-XV вв.

Возвышение Московского княжества.

Причины возвышения Москвы. Политика первых московских князей. Борьба за великое княжение Владимирское. Тверское восстание. Иван Калита – «собиратель» русских земель. Взаимоотношения с Ордой. Финансовая политика. Расширение Московского княжества при сыновьях Ивана Калиты.

Великое княжество Литовское в XIV–XV вв. Грюнвальдская битва. Польско-литовская уния и судьбы западно-русских земель. Роль русского языка западного извода и русской письменности в культуре и повседневной жизни Великого княжества Литовского. Русь и Литва – исторический обзор.

Собирание сил вокруг Москвы при Дмитрии Донском. Соперничество с Тверью. Складывание единого фронта сопротивления Орде. Победа на Куликовом поле. Куликовская битва и ее отражение в древнерусской книжности и исторической памяти. Походы Тохтамыша. Значение первого объединительного этапа.

Объединительные процессы в Московском княжестве в XV в.

Предпосылки объединения. Социально-экономическое и политическое развитие московского княжества при Василии I. Дискуссии об альтернативных путях объединения русских земель. Династическая война и объединительные процессы в Московском княжестве второй четверти XV в. при Василии II Темном. Великий Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Тевтонским орденом в Ливонии, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Флорентийская уния. Автокефальная церковь.

Складывание Московского государства.

Этапы объединительной политики Ивана III. Присоединение Новгорода и Твери. Политическая система единого Московского государства. «Судебник» Ивана III – свод законов единого государства. Формирование аппарата управления единого государства. Двор великого князя, государственная символика. Москва – «третий Рим». Церковь и великокняжеская власть. Иосифляне и нестяжатели. Неортодоксальные религиозные течения. «Новгородско-московская ересь». Укрепление самодержавной власти при Василии III.

Внешняя политика. Нарастание центробежных тенденций в Орде и ее распад на отдельные политические образования. Стояние на р. Угре. Ликвидация зависимости Руси от Орды. Русско-литовские отношения. Рост международного авторитета централизованного Московского государства.

Древнерусская культура.

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

Материальная культура. Роль городов.

Византия, её культура и цивилизация. Софийский собор в Константинополе. Византийское наследие на Руси.

Крещение Руси и его роль в дальнейшем развитии русской культуры. Кирилло-мефодиевская традиция. Церковнославянский язык. Формирование христианской культуры. Изменение основ мировоззрения — представлений о смысле жизни, мироустройстве, отношениях между людьми, о семье и браке. Появление письменности и литературы. Берестяные грамоты. Переводная литература. Основные жанры древнерусской литературы. Летописание («Повесть временных лет»). Жития святых. «Слово о полку Игореве». «Поучение» Владимира Мономаха.

Начало каменного строительства. Архитектура и живопись Древней Руси. Архитектура и живопись отдельных княжеств. Фольклор. Софийские соборы в Киеве, Новгороде, Полоцке. Владимиро-суздальские и новгородские храмы. Древнерусское изобразительное искусство: мозаики, фрески, иконы.

Знания о мире и технологии. Обучение и уровень грамотности в древней Руси, берестяные грамоты, граффити. Православная церковь и народная культура, скоморошество.

Упадок культуры во время монголо-татарского нашествия. Исторические повести. Архитектура Новгорода и Пскова. Начало возрождения культуры в н. XIV в. Литература. «Задонщина». «Сказание о Мамаевом побоище». Архитектура московского княжества. Белокаменный Кремль. Краснокирпичный Кремль. Соборы Кремля. Живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Дионисий.

Эпоха Возрождения: время духовного обновления и открытий.

Ренессанс. Италия – родина Возрождения. Гуманизм. Периодизация и краткая характеристика каждого периода. Великие гуманисты и художники. Распространение идей Возрождения в европейских странах.

Византия эпохи Палеологов. Флорентийская уния. Османская империя. Османские завоевания на Балканах. Завоевание Константинополя османами. Падение Византийской империи.

Особенности политического развития стран Восточной и Южной Азии. Страны Черной Африки. Америка. Цивилизации Мезоамерики и Южной Америки. Культура майя. Ацтеки. Расцвет державы инков.

Великие географические открытия. Причины и основные направления ВГО. Арабское владычество и Реконкиста в Испании. Испания и Португалия: пионеры ВГО, поиски путей в Индию. Открытие Америки. Кругосветное плавание. Конкистадоры. Первые колонии. Последствия ВГО.

Модуль 3. РОССИЯ И МИР В XVI-XVII ВВ.

Реформация в Европе.

Реформация в Европе. Католическая церковь к н. XVI в. Духовные поиски. Предтечи Реформации. Лютеранская реформация в Германии. Крестьянская война в Германии. Цвинглианство в Швейцарии. Кальвинизм. Аугсбургский религиозный мир. Распространение Реформации в европейских странах.

Контрреформация католической церкви. Инквизиция. Иезуиты. Тридентский Собор.

Особенности абсолютизма в европейских странах.

Особенности абсолютизма в Испании. Реконкиста и объединение Испании под властью Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской. Союз испанского абсолютизма и католической церкви. Карл V. Империя, «в которой не заходит солнце». Филипп II. Революция в Нидерландах. Война в Нидерландах против испанского владычества.

Борьба с Англией. Последствия колониальной политики Испании. Упадок испанской экономики.

Абсолютизм Тюдоров в Англии. Англия Тюдоров. Особенности социально-экономического развития. «Реформация» Генриха VIII. Мария Кровавая: борьба с протестантами. Расцвет английского абсолютизма при Елизавете I. Мария Стюарт в истории и в драматургии.

Особенности французского абсолютизма. Франция в XVI- н. XVIII вв. Социально-экономическое развитие. Итальянские походы и борьба за сферы влияния. Религиозные войны. Генрих IV и его политика меркантилизма. Правление Ришелье при Людовике XIII. Расцвет французского абсолютизма при Людовике XIV в.

Новые тенденции в политическом, духовном развитии и международных отношениях ведущих стран Европы и Азии в XVII в.

Международные отношения в XVII в. Экономические мотивы и религиозный фактор во внешней политике. Начало формирования системы равновесия. «Пороховая революция» и изменения в организации вооруженных сил европейских стран. Тридцатилетняя война (1618–1648) и Вестфальский мирный договор. Османская империя и ее противостояние со странами Европы.

Колонизации Северной Америки. Отношения с индейцами.

Приход к власти маньчжурской династии Цин в Китае.

Англия в XVII в. Начало династии Стюартов. Противостояние монархии и парламента. Складывание революционной ситуации. Гражданская война. Гибель монархии. Протекторат Кромвеля. Реставрация монархии. «Славная революция». «Билль о правах» - начало парламентской (конституционной) монархии.

XVII век — век разума. Научная революция. Развитие экспериментального естествознания. Распространение учения Н. Коперника. Г. Галилей, Р. Декарт, И. Ньютон. Новые философские системы и социально-политические учения. Т. Гоббс, Дж. Локк и др. Архитектура и живопись Европы в XVII в. От барокко к классицизму. Д. Веласкес. Европейская литература в XVII в. Ж.-Б. Мольер. Культура и искусство Востока в XVII–XVIII вв.

Время Ивана Грозного.

Социально-экономическое развитие Русского государства в XVI в. Венчание Ивана IV на царство как первого русского царя. Избранная рада и ее реформы. Земский Собор. «Судебник» 1550 г. Административные реформы. Военные реформы. Церковная реформа.

Основные направления внешней политики. Взятие Казанского, Астраханского ханства. Ливонская война. Завоевание Сибири.

Опричнина. Опричнина. Споры о причинах и характере опричнины в исторической науке. Послания Ивана Грозного о сущности самодержавной власти. Переписка с князем Андреем Курбским. Опричный террор. Разорение крупнейших северо-западных городов России — Новгорода и Пскова. Отмена опричнины. Последние годы царствования Ивана Грозного. Последствия правления Ивана Грозного.

Россия при Борисе Годунове, правителе и царе.

Кризис в результате правления Ивана Грозного. Создание регентского совета при Федора Ивановича. Борис Годунов - фактический правитель государства.

Дальнейшее закрепощение крестьянства. Преодоление экономического и политического кризиса. Опора на дворянство. Учреждение патриаршества.

Внешняя политика Бориса Годунова. Освоение Сибири: Укрепление южных районов страны. Война со Швецией.

Версия насильственной смерти царевича Дмитрия по приказу Годунова. Избрание Бориса Годунова царем на Земском соборе.

Правление царя Бориса Годунова. Рост недовольства всех слоев населения. Стремление Польши и Литвы использовать внутренние противоречия в России в своих интересах. Выступление Лжедмитрия на Москву. Смерть Бориса Годунова. Свержение и убийство царя Федора Борисовича.

Смутное время.

Причины Смутного времени. Периодизация. Развитие феномена самозванства. Лжедмитрий I. Правление Василия IV Шуйского. Социальные противоречия как движущая сила в гражданской войне. Восстание Ивана Болотникова. Лжедмитрий II. Польско-шведская интервенция, ее этапы и особенности. «Семибоярщина». Скопин-Шуйский. Кульминация Смуты. Договор о передаче престола польскому королевичу Владиславу. Договоры 1610 г. об избрании на престол королевича Владислава: перспектива ограничения царской власти боярской аристократией. Споры ученых о возможности включения России в русло центрально-европейской (польской) политической модели. Борьба за национальную самостоятельность. Подъем национально-освободительного движения. Формирование Первого ополчения. Возвращения патриарха Гермогена. Восстание в Москве. Падение Смоленска. Захват Великого Новгорода и северо-запада страны шведскими войсками. Конфликт в рядах Первого ополчения. Образование Второго ополчения. Минин и Пожарский. Освобождение столицы. Земский собор 1613 г. Избрание на престол Михаила Федоровича Романова. Становление национального самосознания. Преодоление последствий Смуты.

Россия в XVII в.

Социально-экономическое развитие России. Развитие торговли и ремесла. Углубление специализации отдельных районов, развитие торговых связей между разными районами страны, появление ярмарок всероссийского значения. Политика правительства в сфере внутренней и внешней торговли. Первые мануфактуры. Социальный статус их владельцев и характер привлечения рабочей силы.

Начало династии Романовых. Преодоление последствий Смуты при Михаиле Романове.

Правление Алексея Михайловича. Соборное уложение 1649 г. — общерусский свод законов. Продолжение политики «закрепощения сословий». Ограничение мобильности посадского населения городов. Бессрочный сыск беглых и окончательное закрепощение крестьянства.

Укрепление абсолютистских тенденций. Ослабление позиций Боярской думы. Прекращение созывов Земских соборов. Укрепление приказной системы государственного управления. Политический и социальный строй.

Духовные поиски. Патриарх Никон. Спор о взаимоотношениях «священства и царства». Церковная реформа и раскол Русской православной церкви. Старообрядчество.

«Бунташный век». Соляной бунт в Москве и серия городских бунтов на юге и севере страны, Псковско-Новгородское восстание, Медный бунт в Москве. Казацко-крестьянское восстание под руководством Степана Тимофеевича Разина. Соловецкое восстание.

Правление Федора Алексеевича. Преобразовательные настроения. Стрелецкие бунты. Регентство Софьи.

Внешняя политика. Восстановление утраченных в Смутное время позиций на международной арене. Смоленская война с Речью Посполитой. Усиление национального, социального и религиозного гнета на западно-русских землях в составе Речи Посполитой. Восстание под руководством Богдана Хмельницкого. Переяславская рада и решение о включении Украины в состав Российского государства. Русско-польская война. Андрусовское перемирие. Возвращение Смоленских и Северских земель в состав России, присоединение Левобережной Украины и Киева. Основные задачи внешней политики на северо-западном направлении и на юге. Борьба с Крымом и Турцией. Войны со Швецией.

Продвижение российских границ на восток до берегов Амура и Тихого океана. Освоение огромных пространств Сибири русскими землепроходцами и крестьянами, историческое значение этого процесса.

Культура России в XVI-XVII вв.

Складывание великорусской народности. Материальная культура. Архитектура. Формирование общерусского архитектурного стиля. Размах градостроительства. Федор Конь. Живопись. Строгановская школа. Начало книгопечатания. Иван Федоров. Литература. Публицистика. И. С. Пересветов. Переписка А. М. Курбского с Иваном Грозным. «Домострой» Сильвестра. «Великие Четьи-Минеи». Формирование старообрядческой культуры («Житие протопопа Аввакума»). Историческая литература.

Процесс обмирщения русской культуры. Общественно-политическая мысль. Литература. Авраамий Палицын. Западное влияние в русской культуре XVII в. и основные каналы его проникновения. Симеон Полоцкий. Сильвестр Медведев. Карион Истомин. Просвещение. Создание школ. Славяно-греко-латинская Академия. Развитие научных знаний. Театр. Зодчество. «Нарышкинское (московское) барокко». Живопись. Парсуны. Симон Ушаков.

2-й семестр

Модуль 4. РОССИЯ И МИР В XVIII – НАЧАЛЕ XX ВВ.

Мир в XVIII веке

Эпоха Просвещения. XVIII век — век Просвещения. Понятие «Просвещение». Причины возникновения идей Просвещения. Отличительные черты философии Просвещения. Теория естественного равенства. «Общественный договор». «Народный суверенитет»; Культ Разума. Идея прогресса.

Дальнейшее развитие естествознания в европейской науке, распространение идей атеизма и материализма. Усиление энциклопедического характера научной деятельности. Вольтер. Французская «Энциклопедия». Вольтер, Дидро, Руссо. Перемены в общественных науках. Светская философия. И. Кант, Д. Юм.

Экономическая наука. Труды А. Смита. Литература и искусство зарубежной Европы. Классицизм. Рококо. Зарождение романтизма. Гете, Шиллер, Бернс. Культура и искусство стран Востока.

Англия в XVIII в. Становление парламентской монархия в Англии в XVIII в. Складывание двухпартийной системы. Институт премьер-министра. Династия Ганноверов. Аграрный и промышленный переворот. Агрессивная внешняя политика вигов. Расцвет английской колониальной империи.

Трансформация абсолютных монархий. Наследственные и выборные монархии. Трансформация представлений о государстве. Идеи правового государства. Принцип разделения властей. Просвещенный абсолютизм.

Модернизация как переход от традиционного к индустриальному обществу. Технический прогресс и промышленный переворот.

Запад и Восток в XVIII в.: многообразие цивилизаций, их сходство и различия.
Россия — «мост» между Западом и Востоком.

Проблема «равновесия» в рамках европейского «концерта» держав, устойчивые союзы, противоречия и конфронтация. Габсбурги во главе Священной Римской империи. Ситуация в Германии. Усиление Пруссии. Англо-французское противостояние. Семилетняя война и «дипломатическая революция» середины XVIII в.

Колониальный период в истории Латинской Америки.

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. Османская империя. Индия. Крушение империи Великих Моголов. Борьба европейских колонизаторов за доминирование.

Ослабление Османской империи. Иран: периоды нестабильности.

Китай. «Золотой» век эпохи правления маньчжурской династии Цин. Внешнеполитическая активность в отношении сопредельных территорий. «Закрытие» Китая.

Международная торговля. Работоторговля.

Особенности истории США (XVII-XIX вв.)

Начало великого переселения европейцев в Северную Америку в XVII в. Экономические особенности тринадцати английских колоний. Наступление метрополии на права колонистов. Война за независимость США. Декларация независимости. «Статьи конфедерации» — основа создания Соединенных Штатов Америки.

Т. Джефферсон. Дж. Вашингтон.

Политика колонизации и расширения национальных границ. Распространение рабства на Юге США. Расширение свободного и рабовладельческого общества на запад. Промышленный переворот. Развитие транспортной инфраструктуры. Проблема статуса новых территорий. Рост аболиционистского движения. Президент А. Линкольн.

Гражданская война Севера и Юга. Радикальная Реконструкция. Превращение США из аграрной республики в индустриальную страну. Складывание Американской империи.

Российская империя в XVIII веке.

Эпоха Петра Великого.

Социально-экономическое развитие России. Реформы Петра I. Необходимость преобразований. Методы, средства, принципы, цели реформ. Проблема цены преобразований. Вопросы о программе и планомерности преобразований. Роль государства и верховной власти в осуществлении реформ. «Эволюционный» и «революционный» форматы преобразований. Преобразования в области государственного управления. Основные принципы и результаты: усиление самодержавной власти, централизация, развитие бюрократии. Реформы местного управления. Использование опыта европейских государств в преобразовании управления, влияние Швеции, Пруссии, других стран.

Основание Санкт-Петербурга, становление его в качестве столицы Российской империи. Роль Москвы в системе имперской власти и идеологии.

Военная реформа. Строительство регулярной армии. Рекрутские наборы. Создание военного флота.

Экономические реформы. Политика меркантилизма и протекционизма, ее специфика для России (в сравнении с Англией, Францией). Особенности и противоречия развития тяжелой и легкой промышленности: поддержка государства, использование зависимого труда. Создание новых промышленных районов: строительство заводов, мануфактур, верфей. Возникновение и развитие металлургии Урала.

Мероприятия относительно сословий. Государство и церковь в эпоху Петра I. Церковная реформа. Преобразования в области культуры и быта.

Империя. Вопрос о престолонаследии.

Внешняя политика. Азовские походы. Северная война. Война с Персией.

Дискуссии о результатах и историческом значении реформ Петра I.

Эпоха дворцовых переворотов.

Вопрос о продолжении преобразований Петра I его преемниками. Сохранение основных параметров курса внутренней и внешней политики, определенной Петром I. Вопрос о судьбах петровских преобразований. Предпосылки и основные факторы политической нестабильности в России после Петра I. Вопрос о престолонаследии после смерти Петра. Борьба придворных партий за власть. Роль армии и гвардии. Фаворитизм. Приход Екатерины I к власти. А. Меншиков. Верховный тайный совет. Петр II. Кондиции 1730 г. Анна Иоанновна. «Бироновщина» - суть явления, вопрос о «немецком засилье». Переворот 1741 г. Внутренняя и внешняя политика Елизаветы Петровны. Укрепление позиций дворянства. Начало Семилетней войны. Поворот во внешней политике при Петре III. Переворот 1762 г.

Россия во второй половине XVIII в. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II.

Понятие «просвещенного абсолютизма». Укрепление центральной власти. Экономические мероприятия. «Уложенная комиссия». Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачева. Свертывание политики «просвещенного абсолютизма». Губернская реформа. «Жалованные грамоты» дворянству и городам. Апогей крепостного права.

Русско-турецкие войны. Война со Швецией. Разделы Польши. Борьба России с революционной Францией. Итоги правления.

Контрреформы Павла. Внешняя политика Павла. Заговор.

Великая Французская революция. Наполеоновские войны в Европе.

Кризис абсолютизма во Франции при Людовике XV. Предпосылки и начало революции. Созыв Генеральных штатов. Национальное собрание. Взятие Бастилии. Постановления Учредительного собрания. Конституция 1791 г. Начало интервенции. Арест короля. Провозглашение республики. Якобинская диктатура и ее мероприятия. Термидорианский переворот. Директория. Наполеон Бонапарт. Консульство. Империя.

Завоевательные походы Наполеона. Антинаполеоновские коалиции. Падение Наполеона. Реставрация монархии Бурбонов.

Европа и мир в XIX в.

Решения Венского конгресса и особенности развития Франции в XIX в.

Промышленная и аграрная революция. Складывание мирового рынка. Венский конгресс и его решения. Борьба против демократических движений. Социальные движения. Франция. «Хартия 1814 г.» Людовика XVIII. Политическое господство крупных финансистов, промышленников и землевладельцев. Карл X – «король эмигрантов». Победа Июльской революции. Июльская монархия. Либерально-буржуазная оппозиция власти. Движения за конституционные права. Начало рабочего движения. Февральская революция 1848 г. в Париже. Конституции Второй республики. Луи Наполеона Бонапарт. Вторая империя. Поражение во Франко-Прусской войне. Парижская коммуна. Третья республика.

Объединение Италии.

Недовольство Италии французским оккупационным режимом в н. XIX в. Движение карбонариев. Замена французского гнета австрийским. Деятельность Дж. Мадзини. Умеренно-либеральное течение национально-освободительного движения. Революция 1848-1849 гг. Два направления национально-освободительного движения с к. 50-х гг.: демократическое во главе с Дж. Гарибальди и умеренно-либеральное во главе с премьер-министром Сардинского королевства К. Кавуром. Эпоха Рисорджименто в Италии. Провозглашение Итальянского королевства.

Германия: путь к объединению.

Усиление Бранденбург-Прусского государства после Тридцатилетней войны. Королевства Пруссия в XVIII в. Пруссия в антифранцузских коалициях. Складывание немецкой нации. Распространение идей Просвещения. Создание Германского союза на Венском конгрессе. Соперничество Австрии и Пруссии. Быстрое развитие капиталистических отношений. Промышленный переворот и формирование рабочего класса в германских государствах. Распространение социализма. Революция 1848-1849 гг. в Австрии и Германии. Канцлер Отто фон Бисмарк. Объединение Германии под эгидой Пруссии. Войны с Данией и Австрией. Северогерманский союз под эгидой Пруссии без участия Австрии. Превращение Австрии в Австро-Венгрию. Франко-Прусская война. Образование Германской империи. Внутренняя и внешняя политика Бисмарка и новый политический курс Вильгельма II. Дуалистическая монархия Австро-Венгрия. Югославянский вопрос.

Основные тенденции развития Великобритании в XIX в.

Великобритания н. XIX в. – «мастерская мира». Социальные проблемы, вызванные промышленной революцией. Тяжелое положение и перестройка экономических резервов в период Наполеоновских войн и Континентальной блокады. «Хлебные законы». Репрессивная политика правительства тори.

Правительство вигов. Парламентский акт 1832 г. Чартизм. Движение фритредеров. Сочетание традиционной политики консервативной партии с готовностью к реформам. Резонанс от революций 1848-1849 гг. Эволюционный путь развития Англии. Попеременная смена двух правящих партий. Сочетание консерватизма и либерализма в политике У.Гладстона и Б.Дизраэли. Парламентской реформы. Правление королевы Виктории. Викторианская Англия. Экономическое процветание. Либерализм во внешней политике Великобритании. Г. Пальмерстон. Колониальная экспансия в Азии и Африке. Политика блестящей изоляции. Установление контроля над Египтом. Англо-бурская война.

Восточные страны в XIX вв.

Общества и страны Востока в условиях европейской колониальной экспансии. Япония. Преобразования эпохи Мэйдзи. Переход к политике завоеваний.

Китай. Политический и экономический кризисы империи Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов.

Османская империя. Попытки проведения реформ.

Индия. Объявление Индии владением британской короны.

Африка: от традиционного к колониальному обществу. Колониальный раздел Африки и антиколониальные движения. Суэцкий канал.

Формирование индустриальной цивилизации на Западе в XIX – н. XX вв.

Становление индустриальной цивилизации. Промышленный переворот в XIX в. Технический прогресс. Паровая эра. Революция в сфере транспорта. новые формы производства, торговли и кредита. Изменение роли аристократии, эволюция положения крестьянства. Новый статус буржуазии. Появление среднего класса, рождение индустриального общества. Возникновение организованного рабочего движения.

Политика и общество. Утверждение конституционных и парламентских монархий. Развитие политических идеологий (консерватизм, либерализм, научный социализм). Профсоюзное движение. Империи и национальные государства.

Либерализм. Консерватизм. Марксизм. Бурное развитие крупного промышленного производства в к. XIX в.

Образование колониальных империй XIX — начала XX в. Столкновение интересов «великих держав» в Африке и Азии. Боксерское восстание в Китае. Стремление России укрепить свои позиции на Дальнем Востоке.

Активизация внешней торговли. Усиление колониальной экспансии европейских государств. Обострение международных отношений. Войны за передел Венских соглашений. Войны за рынки сбыта. Складывание международных союзов. Складывание военно-политических блоков в Европе. Мирные инициативы России и Первая Гаагская мирная конференция. Обострение международных отношений к началу XX в.

Российская империя в начале XIX вв.

«Блистательный век» Александра I: задуманное и осуществленное. Правительственный конституционализм начала XIX в. «Дней Александровых прекрасное начало». «Негласный комитет» и «Непременный совет»: столкновение поколений в придворном окружении императора. Проекты реформ Сперанского и их реализация. Административные преобразования: учреждение министерств, реформа Государственного совета, рекрутирование нового чиновничества. Российские реалии

и французские образцы. Европейская идея. Н. М. Карамзин и первые шаги русского консерватизма.

Политическая реакция второй половины царствования Александра I. Свертывание реформ. «Александровский мистицизм». Аракчеевщина.

Внешняя политика. Отечественная война 1812 г. Восточный вопрос. Россия в системе международных отношений. Участие в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и его последствия. Участие России в континентальной блокаде. Россия в преддверии столкновения с империей Наполеона I.

Отечественная война 1812 г.: причины и повод, характер военных действий. Влияние войны с Наполеоном на политическую и общественную жизнь страны. Война 1812 года, как война отечественная. Бородинское сражение и его итоги и последствия для дальнейшего хода войны. Оставление Москвы. Французы в Москве. Марш-маневр М. И. Кутузова. Партизанская война. Д. Давыдов. Стратегия русской армии на завершающем этапе войны. Заграничный поход русской армии.

Причины победы России и историческое значение войны 1812 г.

Движение декабристов: Декабризм как политическая мысль и политическое действие.

Первые декабристские организации, их состав и программы. Южное и Северное общество. Два альтернативных осмысления будущего России: «Конституция» Н. Муравьева и «Русская правда» П. Пестеля. Смерть Александра I и династический кризис. Восстание на Сенатской площади. Выступление Черниговского полка. Следствие и суд над декабристами. Казнь. Каторга и ссылка. Оценка восстания декабристов современниками и историками. Значение событий на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. для последующего царствования Николая I. Оценка восстания декабристов современниками и историками. Значение движения декабристов.

Империя Николая I.

Государственный строй в николаевской России. Расправа над декабристами. Реформы Николая I. Переустройство системы государственного управления. Роль Собственной Его Императорского Величества Канцелярии в процессе выработки правительственных решений. Кодификация законодательства: подготовка, организация процесса, результаты. М. М. Сперанский. Значение Свода законов Российской империи в истории российской государственности. Специфика бюрократического способа проведения реформ. Функции и значение Третьего отделения С.Е.И.В. Канцелярии.

Крестьянский вопрос в царствование Николая I: секретные комитеты. Деятельность П. Д. Киселева в качестве министра государственных имуществ. «Киселевская реформа» государственных крестьян. Дискуссия о кризисе крепостного хозяйства.

Экономическое развитие второй четверти XIX в. Начало железнодорожного строительства в России. Финансовые преобразования Е. Ф. Канкрин: первоначальный успех и последовавшие трудности.

«Польский вопрос» в политической жизни России, Пруссии и Австрии. Перемены во внешнеполитическом курсе во второй четверти XIX в. Русско-иранская

война (1826–1828). Политика России в восточном вопросе. Русско-турецкая война (1828–1829). Политика России на Кавказе: стратегические задачи и тактические приемы. Война на Северном Кавказе: причины, этапы, последствия. Кавказское наместничество в системе управления Российской империи.

Активизация политики на Дальнем Востоке. Н. Н. Муравьев-Амурский.

Россия и европейские революции. Эпоха 1848 г. («Весна народов») и изменения во внутривнутриполитическом курсе России.

Крымская война. Синопское сражение. Оборона Севастополя. Парижский мирный договор.

Общественно-политическое движение в России XIX в. после декабризма.

Общественное движение после декабристов. Многочисленные литературные объединения. Кружок философа и поэта Н. В. Станкевича Университетский кружок В. Г. Белинского.

Пессимистические размышления П.Я.Чаадаева о судьбах России в цикле «Философических писем».

Три направления русской общественно-политической мысли в 30-50-е гг. «Теория официальной народности». Общественная мысль в России и немецкая классическая философия. Триада С. С. Уварова - «православие, самодержавие, народность» - как государственная идеология. Два течения либерального оппозиционного направления: славянофилы и западники. Общее и отличное в их взглядах: персоналии, идеи, периодические издания. Зарождение «русского социализма». Формирование революционно-демократического направления в 40-50-е гг. (В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Петрашевцы).

А. И. Герцен – основоположник теории «русского социализма» (40-50-е гг.). Государство, общество, община в его интерпретации.

«Шестидесятники». Распространение нигилизма. Студенческие выступления.

Народничество к.60-х – 70-х гг. В основе - идея «общинного социализма. Три течения: пропагандистское, бунтарское, заговорщическое. «Хождение в народ». «Земля и воля». Главная задача – подготовка крестьянской революции.

«Черный передел». «Народная воля». Время «Великих реформ» - «золотой век» русского либерализма. Активизация рабочего движения в пореформенный период. Обращение интеллигенции к марксизму в условиях роста рабочего движения. Группа «Освобождение труда». Первые марксистские кружки в России.

Эпоха великих реформ Александра II.

Великие реформы Александра II как модернизационный проект. Предпосылки и начало преобразований. Подготовка и осуществление отмены крепостного права. Дискуссия о причинах и значении отмены крепостного права. Земская и городская реформы. Судебная реформа. Реформы в сфере образования.

Модернизация социальной структуры российского общества как политический фактор второй половины XIX в. Бюрократические «партии». «Просвещенное чиновничество. Новое поколение российской бюрократии. Великий князь Константин Николаевич и «константиновцы»: «штаб» по подготовке Великих реформ. Чиновничество и общественные кружки. Бюрократия и проблема формирования представительной власти («конституционные» проекты П. А. Валуева, великого князя Константина Николаевича).

Трансформация правительственного курса. Д. А. Толстой как министр народного просвещения. Судебные преобразования 1870-х гг. Военная реформа Д. А. Милютина.

Феномен империи. Россия как континентальная империя. Взаимодействие европейских империй (Романовых, Габсбургов, Гогенцоллернов, Османов). Империя и национальное государство: проблема соотношения. Центральная власть и национальные движения. Польское восстание 1863 г. Ситуация в Белоруссии.

Внешняя политика России. Русско-турецкая война. Завершение войны на Кавказе. Расширение влияния России в Средней Азии. Принципы национальной политики Российской империи. Особенности управления окраинами. Имперский центр и региональные элиты; их интеграция в общероссийскую. Центральная административная и органы самоуправления, сословные учреждения.

Россия как многоконфессиональное государство. Православие. Католицизм. Лютеранство. Ислам. Иудаизм.

Политический кризис конца 1870-х гг. Общественное брожение и поиск модели выхода из кризиса. Деятельность народников. «Диктатура сердца». М. Т. Лорис-Меликов и его проекты. Гибель императора. Дискуссии о преобразованиях Александра II.

Россия на рубеже XIX – XX вв.

Общественное и политическое развитие России при Александре III.

Манифест о «незыблемости самодержавия». К. П. Победоносцев. Эпоха контрреформ. Национальная политика в царствование Александра III (национализм, русификация окраин).

Экономический рост 1890-х гг.: причины и масштабы. Бум железнодорожного строительства. Строительство Транссибирской магистрали. Формирование новых промышленных регионов. Эволюция финансовой политики конца XIX в.: Н. Х. Бунге, И. А. Вышнеградский, С. Ю. Витте. Финансовая реформа 1895–1897 гг. Общественные споры о «цене» золотого рубля. Теория протекционизма Ф. Листа. Финансовая политика и идеи С. Ю. Витте. Привлечение иностранных инвестиций. Российская промышленность и зарубежный капитал. Революционное движение. Внешнеполитический курс Александра III.

Царствование Николая II: закат империи.

Начало царствования Николая II: общественные настроения, ожидания. Земские адреса. Студенческое движение рубежа XIX–XX вв. Зарождение политических организаций и партий в России в конце XIX — начале XX в. Становление протопартийной системы (кружок «Беседа», «Союз Освобождения», Русское собрание и т. д.). Характер и масштабы леворадикального движения. Второй съезд РСДРП: концепция партии нового типа. Нарастание политического кризиса. Возникновение политических партий.

Деятельность В. К. Плеве в качестве министра внутренних дел. Бюрократия и политический террор. «Полицейский социализм». Проект политической реформы П. Д. Святополк-Мирского. Земский съезд ноября 1904 г.

Стремление России укрепить свои позиции на Дальнем Востоке. Взаимоотношения России и Японии. Русско-японская война.

Первая русская революция 1905 – 1907 гг. Дискуссия о причинах и характере революции, хронологических рамках. Политическое движение в России и

европейское общественное мнение. «Кровавое воскресенье»: научные споры о времени начала революции. Специфика массового движения 1905 г. Роль забастовочного движения в революции. Крестьянство и революция. Национальное движение на окраинах империи. Всеобщая октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября. Декабрьское вооруженное восстание.

Правительство С. Ю. Витте: первоочередные задачи. Основные государственные законы в редакции 23 апреля 1906 г. Деятельность I Государственной Думы («Дума народного гнева»). Выборгское воззвание: концепция конституционной революции. Государственная дума в системе центральной власти. II Государственная Дума и ее роспуск. Итоги Первой русской революции. Партийная система России 1905–1917 гг. Российский либерализм начала XX в.:

формы объединения, программные установки, тактика. Либерализм и революция. Права человека в программных документах либеральных партий. Правомонархическое движение 1905–1917 гг. Черносотенные организации и правительство: сотрудничество и противоречия. Национальные партии. Проблема собственности в программах политических партий. Национальный вопрос и политические партии.

Государственные Думы. Представительная власть в России в 1906–1917 гг. в современной историографии. Государственный совет в политической системе Российской империи. Государственная дума и традиции европейского парламентаризма.

Крестьянский вопрос. Проект системных преобразований П. А. Столыпина. Аграрная реформа Столыпина: замысел, механизмы осуществления, последствия. Землеустройство. Переселенческая политика. Бурный экономический рост в предвоенный период. «Третьеиюньская» политическая система. Столыпин и политические партии. Реформы П. А. Столыпина в политико-правовом измерении. Репрессивная политика правительства. Политический кризис марта 1911 г. Убийство П. А. Столыпина. Избирательная кампания в IV Государственную думу.

Культура России в XVIII – начале XX вв.

Культура России в XVIII в.

Изменения в быту. Светская культура. Тесное соприкосновение с западноевропейской культурой. Просвещение. Основание Академии наук. Открытие Университета. Школы и училища. Прогресс русской науки. М.В.Ломоносов. И.И.Ползунов. И.П.Кулибин. Классицизм. Поэзия. В.К.Тредьяковский. А.Д.Кантемир. А.П.Сумароков. Г.Р.Державин. Проза. Драматургия. Д.И.Фонвизин. Публицистика. Н.И.Новиков. А.Н.Радищев. Театр Ф.Г.Волкова. Архитектура. В.Растрелли. В.И.Баженов. М.Ф.Казаков. Живопись. И.П.Аргунов. Ф.С.Рокотов. В.Л.Боровиковский. Д.Г.Левицкий.

Культура России в XIX –н. XX вв.

Подъем культуры в н. XIX в. Религиозно-философские искания. Образование. Открытие университетов, гимназий, лицеев, духовных семинарий. Развитие науки. Географические экспедиции. Сентиментализм, романтизм и реализм в литературе. “Золотой век” русской литературы. Музыка. Театр. Архитектура. Живопись.

Научно-технический прогресс во второй половине XIX в. Решение практических задач в области науки, образования, архитектуры. Живопись. Художники-передвижники. Пейзажисты. Театр. Музыка. Литература.

«Серебряный век» русской культуры. Наука. «Вехи». Литература: модернизм, символизм, акмеизм, футуризм. Импрессионизм и Экспрессионизм в живописи. Театр. «Русские сезоны» русского балета. Достижения музыкального искусства.

Первая Мировая война.

Западные страны в н. XX в.

Неравномерность экономического и политического развития стран. Технологическая зрелость таких передовых западных стран, как Великобритания, США, Франция, Германия, Бельгия. Путь ускоренной индустриализации отстающих Швеции, Италии, России, Австро-Венгрии, Канады, Японии. Задача модернизации – «догоняющего развития». Обострение социальных конфликтов, подъем рабочего движения, активизация и рост авторитета оппозиционных партий и движений.

Экономический кризис 1900-1903 гг. в Великобритании. Расширение колониальной экспансии.

Аграрно-индустриальная структура экономики Франции. Многопартийность как особенность политической системы Франции. Сближение с Англией во внешнеполитических целях. Заключение договора «Сердечное согласие» (Антанта).

Высочайшие темпы экономического развития Германии. Противоречия между растущей экономической мощью Германии и отсталым государственным строем. Пангерманизм. Экспансионистский курс. Милитаризм.

Австро-Венгрия – дуалистическая монархия венгров и австрийцев.

Соединенные Штаты Америки. «Прогрессивная эра» президента Т. Рузвельта. «Дипломатия доллара».

Цивилизационный кризис в колониях и экономически зависимых странах. Подготовка к большой европейской войне. Гонка вооружений. Боснийский кризис 1908–1909 гг. Балканские войны. Общественные и историографические споры о зачинщике Мировой войны. Столкновение интересов Тройственного союза и Антанты. Убийство в Сараево. Первая мировая война. Участие 34 государств. Цель Антанты: сокрушение военно-политического могущества Германии. Война на Западном и восточном фронтах.

Россия в Первой мировой войне. Начало Первой мировой войны и российское общественное мнение. Этапы военных действий на Восточном фронте. Восточно-Прусская операция. Галицийская битва. Битва на Марне. Вступление Османской империи в войну. Великое отступление 1915 г. Социальные последствия Мировой войны: массовая мобилизация, беженцы, дезертиры. Рост влияния общественных организаций.

Первая мировая война и трансформация политической системы России: Дума и Совет министров: сотрудничество и конфликты в условиях нарастающего политического кризиса. Роль Ставки верховного главнокомандующего. «Министерская забастовка» августа 1915 г. Принятие Николаем II обязанностей верховного главнокомандующего. «Министерская чехарда». Боевые действия 1916 г. Брусиловский прорыв. Битва при Вердене. Битва на Сомме. Думский штурм ноября 1916 г. Выступление П. Н. Милюкова 1 ноября 1916 г. Убийство Г. Е. Распутина. Продовольственный кризис в Петрограде. Общественные ожидания революции. Нарастание политических противоречий в январе – феврале 1917 г.

Брест-Литовский Сепаратный мир России с Германией. Падение империи в Германии и подписания перемирия в Компьене.

Версальский мирный договор. Создание Лиги наций. Складывание Версальско-Вашингтонской системы для обеспечения международной безопасности и упрочения позиций ведущих западных держав.

МОДУЛЬ 5. РОССИЯ И МИР В XX В.

Великая российская революция (1917–1922)

1917 год: от Февраля к Октябрю

Причины революционного кризиса 1917 г. Первая мировая война как фактор революции. Нарастание экономических затруднений: продовольственный, транспортный, топливный кризисы. Общественные настроения, отношение разных слоев общества и политических партий к власти и ее институтам накануне 1917 г. Конфликт между правительственными структурами и Государственной думой.

Усталость широких кругов общества от войны. Вопрос о неизбежности революции. Февральская революция 1917 г. Двоевластие после Февральской революции 1917 г. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов.

Свержение самодержавия и попытки выхода из политического кризиса. Причины и формы взаимодействия Петросовета и Временного правительства. Приказ № 1 и его влияние на армию. Основные направления политики Временного правительства: международная политика, аграрная политика, введение гражданских свобод, восстановление Патриаршества, подготовка выборов в Учредительное собрание. Апрельский кризис Временного правительства. Политика большевиков по отношению к Временному правительству и ее динамика — от поддержки Двоевластия к лозунгу «Вся власть советам!». Роль В. И. Ленина в выработке новой политики. Июльский кризис, конец Двоевластия, «Корниловский мятеж» и его подавление. Нарастание экономических трудностей, радикализация широких народных масс, рост влияния большевиков. Свержение Временного правительства, захват власти большевиками в октябре 1917 г.

Значение «Декрета о мире» и «Декрета о земле». Осень 1917 — весна 1918 гг. — «Триумфальное шествие советской власти» или «Эшелонный период Гражданской войны».

Гражданская война как особый этап революции

Причины Гражданской войны.

Созыв и разгон Учредительного собрания. Создание советской республики. Национальный вопрос и сепаратистские движения. Декларация прав народов России и сепаратистские движения. Формирование советской государственности: Совет народных комиссаров, Высший совет народного хозяйства и местные совнархозы. Создание ВЧК. Споры вокруг национализации промышленности. Конституция РСФСР 1918 г.

Брестский мир и борьба вокруг его заключения. Создание РККА. Военспецы. Восстание Чехословацкого корпуса. Выступление левых эсеров. Восстание в Ярославле. Революция в Германии и вывод немецких войск с территории России.

Основные фронты Гражданской войны и военные действия на них. Интервенция иностранных войск. Идеология Белого движения и важнейшие антибольшевистские правительства: КОМУЧ, Директория, правительственные структуры А. В. Колчака, А. И. Деникина и Н. Н. Юденича. Красный и белый террор.

Национальная политика «красных» и «белых» в ходе Гражданской войны. Создание Украинской, Белорусской, Азербайджанской, Армянской и Грузинской советских социалистических республик. Советско-польская война и ее результаты.

Финальный этап Гражданской войны: поражение П. Н. Врангеля, окончание крупномасштабной Гражданской войны в России и постепенный переход в 1921–1922 гг. правительства большевиков к задачам мирного времени. Военные действия в Закавказье, Туркестане и на Дальнем Востоке. Дальневосточная республика.

Военно-стратегические причины победы советских войск.

Социально-экономические преобразования большевиков в годы Гражданской войны. Политика «Военного коммунизма». Массовая национализация промышленности. Продразверстка и продотряды. Карточное распределение, сокращение сферы обращения денег.

Советское государство в 20-е годы XX века.

Предпосылки образования СССР. Разногласия в РКП (б) по национальному вопросу. Образование СССР в 1922 г.: РСФСР, Украинская, Белорусская и Закавказская ССР. Конституция СССР 1924 г. Национально-территориальный принцип федеративного деления. Складывание репрессивного аппарата. Распределение полномочий между центральной властью и союзными республиками. Компартия – вертикаль власти.

Кризис политики «военного коммунизма». Экономическая разруха. Значительное сокращение посевных площадей. Голод 1921–1922 гг. «Помгол» и его деятельность. Изъятие церковных ценностей и преследование служителей культа. Нарастание социальной напряженности. Крестьянские восстания в Сибири, Поволжье и на Тамбовщине. Кронштадтское восстание. X съезд РКП(б) (март 1921 г.): курс на проведение новой экономической политики (НЭП). НЭП в СССР. Основные мероприятия, противоречия и кризис НЭПа.

Политическая борьба в СССР в 1920-е гг. Укрепление контроля правящей партии. Опора на репрессивные органы. Послевоенный виток политических репрессий в начале 1920-х гг. Создание ОГПУ. «Философский пароход». Ликвидация небольшевистских партий и установление однопартийной политической системы. Соловецкий лагерь особого назначения.

Обострение внутрипартийной борьбы. И. В. Сталин – генеральный секретарь ЦК РКП(б) (1922 г.). «Завещание» Ленина. Смерть В. И. Ленина и борьба за «ленинское наследство». Л. Д. Троцкий против «триумvirата» И. В. Сталин – Л. Б. Каменев – Г. Е. Зиновьев. Поражение Троцкого. Раскол «триумvirата» и складывание «объединенной оппозиции». Победа И. В. Сталина и его сторонников над оппозицией. Фактический смысл номенклатурной системы назначений. Окончательное превращение партии большевиков во властную структуру.

Свертывание НЭПа. Курс на индустриализацию. Культ личности И. В. Сталина.

Культурное развитие в 1920-е гг. Политика ликвидации безграмотности и ее практические результаты к концу десятилетия. Создание национальных алфавитов. Институты красной профессуры. Период массовых творческих экспериментов и относительно мирного сосуществования старых и новых тенденций. Создание самостоятельных творческих союзов. Театральные новации Мейерхольда и Вахтангова. Феномен «революционной архитектуры». «Попутчики» как часть

творческой интеллигенции. Создание Госкино и государственная политика в области кинематографа. Киноленты Эйзенштейна. В 20-е гг. привлечение «старых» специалистов на службу Советской власти.

Основные задачи внешней политики СССР: поиски выхода из мировой изоляции, курс на мировую революцию. Полоса дипломатических признаний СССР в 1924-1925 гг. Деятельность Коминтерна.

СССР в 30-е гг. XX века

«Великий перелом». Переход к политике форсированной индустриализации. Опора на внутренние источники, как следствие невозможности привлечения зарубежных инвестиций. Формирование директивно-плановой экономики как механизма мобилизации материальных и трудовых ресурсов. Выбор между приоритетным развитием группы отраслей «А» или «Б». «Великая депрессия» и ее значение для осуществления планов индустриализации. Заготовительный кризис.

Наиболее значимые стройки первых пятилеток. Возникновение в СССР новых отраслей промышленности. Освоение зарубежных технологий и использование иностранных специалистов. Индустриализация. Первая пятилетка (1928-1932). Лозунг «Пятилетку – в четыре года!» Создание новых отраслей промышленности и строительство новых предприятий союзного значения. Диспропорции между тяжелой и легкой промышленностью, между промышленностью и сельским хозяйством.

Источники индустриализации. Становление «архипелага ГУЛАГ». Командные методы руководства плановой экономикой.

Коллективизация как источник для гигантского индустриального скачка. Курс на сплошную коллективизацию. «Раскулачивание» и создание системы МТС. Массовый голод в СССР в 1932–1933 гг. «Трудодни» и роль личных подсобных хозяйств. Роль ВКП(б). Массовый загон крестьян в колхозы. Нарушение принципа добровольности. Задача ликвидации кулачества как класса. Репрессии против крестьянства. Массовое крестьянское сопротивление. Итоги коллективизации. Результаты экономического развития СССР в 1930-е гг.: индустриальный рост, превращение СССР в индустриально-аграрную державу. Ликвидация безработицы. Проблема товарного дефицита и ее решение. Карточная система.

Оформление тоталитаризма в 30-е гг. Формирование культа личности И. В. Сталина. Окончательное свертывание внутрипартийной демократии. Завершение трансформации партии в основную властную структуру механизма управления СССР. Снижение значения собственно советских органов по сравнению с партийными инстанциями. Общее усиление идеологического контроля над обществом: ужесточение цензуры, огосударствление всех сторон общественной жизни. XVII съезд ВКП (б) (1934 г.) – съезд «победы» социализма. Конституция СССР 1936 г. Массовые политические репрессии. ГУЛАГ – инструмент подавления активной и потенциальной оппозиции и средство решения экономических задач.

Культурная революция 30-х гг. Идеологический контроль ВКП(б) в сфере образования, науки и культуры. Просвещение и образование в СССР в 1930-х гг. Переход от обязательного начального образования к массовой средней школе. Рост числа вузов и студентов. Формирование интеллигенции нового поколения. Государственный контроль над сферой искусства. Создание творческих союзов.

Утверждение социалистического реализма как единственного художественного метода. Создание новых научно-исследовательских центров.

Мир между двумя мировыми войнами.

Экономическое и политическое развитие ведущих индустриальных стран Запада в 20-е гг. Выгодное положение США после войны. Экономические трудности Великобритании. Падение внешней экспансии. Антиколониальные выступления в Индии. Национально-освободительное движение в Ирландии. Лейбористские и консервативные правительства. Становление лейбористской партии. Многопартийная система и политическая борьба во Франции. Победа Левого блока на выборах.

«Великая депрессия» в странах Запада. Перепроизводство, рост безработицы. Необходимость государственного регулирования рыночных механизмов.

Теория английского экономиста Дж. Кейнса. «Новый курс» президента Ф. Рузвельта. Комплекс антикризисных реформ. Укрепление роли государства в США во всех сферах жизни.

Демократические реформы правительства социал-демократов в Швеции. Создание «шведской модели» антикризисной политики.

Правительство Народного фронта в Испании. Гражданская война в Испании. Незавершенный характер Первой мировой войны, неудовлетворенность ее результатами со стороны ряда государств. Фашизм в Европе. Приход Б. Муссолини к власти в Италии. Приход к власти А. Гитлера в Германии. Экспансионистская политика Японии. Создание агрессивного блока Германии, Италии, Японии.

Начало Второй Мировой войны. Захват Польши Германией. «Странная война» на Западном фронте. Захват Германией Дании, Норвегии, Голландии, Бельгии. Окружение англо-французских войск. Оккупация Франции немецкими войсками. Капитуляция Франции. Воздушная война Германии против Великобритании. Нападение Германии на Грецию и Югославию. Подготовка к нападению на СССР - План «Барбаросса».

Великая Отечественная война.

Внешняя политика СССР в 30-е гг. Борьба за создание системы коллективной безопасности. Британско-франко-советские переговоры в Москве и нежелание Великобритании и Франции идти на договоренности с СССР. Советско-германский договор 1939 г. (пакт Риббентропа-Молотова) и секретные протоколы к нему. Споры вокруг его значения. Начало Второй Мировой войны. Присоединение к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии, а также Бессарабии и прибалтийских республик. Война СССР с Финляндией.

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

Причины отступления советских войск. Массовый героизм советских воинов. Важнейшие сражения лета – осени 1941 г. Смоленское сражение, Киевское сражение, оборона Одессы, оборона Севастополя.

Перестройка страны на военный лад. Чрезвычайные меры. Блокада Ленинграда. Битва за Москву. Крах немецкой стратегии блицкрига. Попытки советских войск развернуть контрнаступление весной 1942 г. сразу на нескольких участках фронта. Причины неудач этих наступательных операций.

Нацистский оккупационный режим: политика и практика геноцида советского народа. Генеральный план «Ост» и замыслы гитлеровского руководства относительно населения СССР.

Сражения на советско-германском фронте с весны 1942 г. до весны 1943 г. Наступление противника на Кавказ и Сталинград (план «Блау»). Оборона Кавказа и начало обороны Сталинграда. Сталинградские сражение — решающий акт коренного перелома в Великой Отечественной и во всей Второй мировой войне. Ржевская битва. Советское наступление зимой – весной 1943 г. Деблокирование Ленинграда. «Дорога Победы». Основные причины успеха советских войск в ходе зимнего контрнаступления.

Курская битва и окончательный переход стратегической инициативы к Красной армии. Наступление под Ленинградом зимой 1944 г. «Битва за Днепр». Сражение на Правобережной Украине. Корсунь-Шевченковская операция. Причины успеха советского наступления осенью 1943 г. — весной 1944 г.

Партизанское движение в тылу противника. Советский тыл. Русская Православная церковь в годы войны. Культура в годы Великой Отечественной войны.

Завершающий этап Великой Отечественной войны. Освобождение Европы. Битва за Берлин. Акт о безоговорочной капитуляции Германии.

Антигитлеровская коалиция. Московская конференция СССР, США, Великобритании. Ленд-лиз. Тегеранская конференция. Проблема «второго фронта». Открытие второго фронта в Северной Франции. Крымская (Ялта) конференция. Потсдамская конференция. Решение вопроса о послевоенной Германии, о репарациях. Нюрнбергский процесс. Война с Японией. Окончание Второй мировой войны.

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

Мир во второй половине XX – н. XXI вв.

Международные отношения во второй половине XX века.

Международные отношения. Изменение ситуации в мире после Второй мировой войны. Организация Объединенных Наций. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна». «План Маршалла.

Складывание мировой системы социализма. Раскол мира на два лагеря. Создание военно-политических блоков. НАТО. ОВД. Политика гонки вооружений. Распад колониальной системы. Карибский кризис. Договоры по ОСВ. Противостояние двух систем.

Восстановление суверенитета Японии; ориентация на США.

Образование Китайской Народной Республики. Мао Цзэдун и его роль в истории Китая; «Большой скачок»; реформы Дэн Сяопина и их роль в модернизации Китая.

Обретение независимости странами Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны.

Индия. Поиски «индийской национальной идеи». национально-освободительное движение. Индийский национальный конгресс и М. Ганди.

Обретение независимости. Индия и Пакистан. Преобразования Дж. Неру в Индии. Реформы И. Ганди. Индия в конце XX в.

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

Распад «социалистического содружества». Ликвидация ОВД и СЭВ. Процесс дезинтеграции в странах Центральной и Юго-Восточной Европы и СССР.

Основные тенденции развития международных отношений на рубеже веков. Декларация России и США о прекращении «холодной войны» в 1992 г. Международные конфликты: противостояние Израиля и Палестины; Кувейтский кризис (1990-1991 гг.), военная операция НАТО против Югославии (1999 г.), военное вмешательство США в дела Ирака (2002 г.) и др. Объединение усилий международного сообщества в условиях активизации международного терроризма. Процесс интеграции хозяйственных связей в капиталистическом мире.

Экономическое развитие Западных стран. Восстановление и модернизация экономики. Либерализация мировой торговли. «Смешанная экономика» в странах Запада. Начало экономической интеграции.

Формирование в странах Запада общества нового типа, «государства благосостояния». Завершение периода зрелого индустриального общества.

Политическое развитие стран Запада. Воссоздание демократических институтов и политических партий в странах, освобожденных от фашизма. Курс на реформы.

Зоны оккупации Германии. Раскол Германии на ФРГ и ГДР, разделение Берлина. Новая конституция ФРГ. Канцлер К. Аденауэр. «Западногерманское чудо». Переориентация экономики при правительстве В. Брандта. Правительство лидера ХДС Г. Коля. Падение Берлинской стены. Объединение Германии в октябре 1990 г. Канцлер А. Меркель.

Восстановление демократического режима в Италии после войны. Новая конституция. Основные политические партии. «Итальянское чудо». Региональная неоднородность экономики. ХДП в к. 40-70-е гг. Политическая нестабильность. Центризм и левоцентризм. Смена правительственных кабинетов.

Временное правительство во Франции. Начало восстановления экономики. Четвертая республика (1946-1958 гг.). Движение за сильную президентскую власть. Президентская, Пятая республика (1958-1969 гг.) – режим личной власти генерала Ш. де Голля. Франция на международной арене. Превращение в ядерную державу. Широкая модернизация экономики. Президент Ж. Помпиду (1969-1974 гг.). Неолиберализм в экономике и политике в президентство Ж. д'Эстена. Биполярная система в 70-90 -е гг. Социальные реформы и поворот к консерватизму во время президентства социалиста Ф. Миттерана (1981- 1995 гг.). Обострение национальных проблем. Президентство лидера правых Ж. Ширака в 1995 г. Франция в н. XXI в.

Двойственность положения Великобритании после войны. Лейбористское правительство. Огосударствление некоторых отраслей промышленности. Совершенствование системы социального обеспечения. Идея «государства благосостояния» консервативного правительства У. Черчилля (1951 -1964 гг.). Программа сбалансированного экономического развития. Лейбористское правительство Г. Вильсона (1964-1970 гг.). Вступление Великобритании в ЕЭС. Наступление на профсоюзы консерваторами. Лейбористское правительство Г.

Вильсона-Дж. Каллагэна (1974-1979). Консервативное правительство М. Тэтчер (1979-1990 гг.). Усиление государственного контроля над финансовой сферой. Кризис политики консерваторов. Приход к власти правительства Э. Блэра. Премьерство Д. Кэмерона. Великобритания в н. ХХI в.

Экономическое и военное превосходство США после войны. Президент Г. Трумэн. Начало «холодной войны». Маккартизм. Замедление социальных реформ. Курс на обновление президента Д. Эйзенхауэра. Политика «новых рубежей» президента Дж. Кеннеди (1960-1963). Ужесточение внешнеполитического курса. Война во Вьетнаме. Проведение социальных реформ кабинетом Л. Джонсона. Мартин Лютер Кинг. «Уотергейтский скандал» и уход Р. Никсона в отставку. Ограничение полномочий президента Конгрессом США. Неоконсерватизм в экономической политике в 70-е гг. Политика президента Р. Рейгана (1981-1989). Новый промышленный подъем в США в сер. 80-х гг. Президентство Дж. Буша. Правительство демократов во главе с президентом Биллом Клинтон (1992-2000 гг.). Агрессивный внешнеполитический курс республиканской администрации Дж. Буша-младшего. Особенности развития США в н. ХХI в.

СССР во второй половине ХХ в. (1945-1991 гг.)

Восстановление народного хозяйства. Расцвет системы сталинизма и единовластия Сталина. Политика репрессий в к.40-х гг.

Борьба за власть после смерти И. Сталина. XX съезд КПСС. Доклад Н. Хрущева «О культе личности и его последствиях».

«Оттепель» Н. С. Хрущева. Экономические, научно-технические и культурные достижения. Система образования. Изменения в общественных настроениях. Феномен «шестидесятников». Ослабление «железного занавеса».

Причины отстранения Хрущева от власти. Эпоха «развитого социализма».

Власть и общество во второй половине 1960-х — начале 1980-х гг. Приход к власти Л. И. Брежнева. Принцип коллективного руководства. Выбор стратегического пути развития страны в середине 1960-х гг. Реформа по внедрению в экономику принципов экономического стимулирования и причины ее свертывания. Взаимоотношения союзного центра и республик СССР. Застойные явления в развитии экономики СССР. Динамика экономического развития СССР в середине 1960-х — начале 1980-х гг. по сравнению с ведущими странами Запада. Причины снижения темпов экономического развития и появления кризисных явлений к началу 1980-х гг. Отставание в производительности труда, в компьютерных технологиях, в наукоемких отраслях промышленности. Рост «теневой экономики».

Ситуация в сельском хозяйстве. Причины неудач в решении продовольственной проблемы.

Принятие Конституции СССР 1977 г. Рост влияния КПСС. Увеличение привилегий номенклатуры к началу 1980-х гг. Догматизм и формализм в идеологической сфере.

Общественные настроения и критика власти. Диссиденты. Уход молодежи в неформальные движения (КСП, хиппи и др.). Снижение доверия к государственным СМИ. «Самиздат» как социальный феномен. Правозащитное движение.

Национальный вопрос в послевоенном СССР. Курс на выравнивание социального и культурного уровней развития республик СССР, формирование в этих республиках национальной интеллигенции. Попытки советского руководства создать

новую историческую общность — «советской народ». Причины неудачи этой политики. Нарастание националистических настроений в республиках в первой половине 1980-х гг.

СССР на международной арене в 50-80-гг. Начало «холодной войны» и формирование биполярного мира. Важнейшие причины, обусловившие советско-американское соперничество. Образование ГДР и ФРГ. СССР и война в Корее. «План Маршалла». Создание НАТО и ЕЭС. Смысл «холодной войны» как комплексного противостояния в экономической, военно-технической, дипломатической, идеологической и культурной сферах. СССР – лидер социалистического лагеря. СЭВ. ОВД. Соотношение сил просоветского и проамериканского блоков. Попытка Хрущева добиться потепления международных отношений во второй половине 1950-х. Берлинский и Карибский кризисы. Достижение военного паритета по обычным и ядерным вооружениям. Поддержка СССР национально-освободительного движения в Азии и Африке. Советско-американское соперничество в Латинской Америке.

Мирное сосуществование двух систем и предотвращение третьей мировой войны. Военно-стратегический паритет между СССР и США. Политика СССР по отношению к странам социалистического содружества. Советско-китайские отношения. СССР и война во Вьетнаме. Разрядка международной напряженности в 1970-е гг. Экономическая интеграция в рамках СЭВ и ЕЭС. Проекты экономической интеграции СССР и Западной Европы. Новый виток конфронтации. Ввод советских войск в Афганистан.

Усиление внешнеполитических вызовов для СССР в первой половине 1980-х гг.: обострение советско-американских и советско-китайских отношений, международная реакция на ввод советских войск в Афганистан, политический кризис в социалистической Польше. Сокращение валютных доходов СССР после заключения соглашения США и ОПЕК о снижении мировых цен на нефть.

Перестройка в СССР. Глубокий кризис во всех сферах жизни советского общества. Курс на «совершенствование социализма». Экономическая реформа. Формирование частного сектора. Антикризисные программы. Денежная реформа 1991 г. Политика гласности. «Новое политическое мышление» во внешней политике. Вывод советских войск из Афганистана. Поиски взаимопонимания между СССР и Западом. Прекращение «холодной войны».

XIX Всесоюзная конференция КПСС (июнь 1988 г.) о реформе политической системы. Курс на создание «социалистического правового государства». Зарождение многопартийности. Межнациональные конфликты. В 1989–1990 гг. «парад суверенитетов», сопровождавшийся «войной законов». ГКЧП. Прекращение деятельности КПСС. «Беловежское соглашение»: роспуск СССР и создание СНГ.

Раздел 6. СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (1991–2022)

Актуальные проблемы развития Российской Федерации в 1991-2022 г.

Россия в 1990-х гг. После роспуска СССР вопрос о выборе модели развития России в новых условиях. Президентство Б. Н. Ельцина. Экономическое и социально-политическое развитие России в 1990-х гг. Отказ от советской планово-директивной системы в сторону рыночной экономики. Команда реформаторов. «Шоковая терапия» правительства Е. Гайдара для решения экономических проблем. Ваучерная приватизация — позитивные и негативные аспекты. Причины отказа от альтернативных проектов приватизации. Свобода внешней торговли, свобода выезда

за рубеж, окончательное крушение железного занавеса, хождение иностранной валюты. Рост зависимости экономики от международных цен на энергоносители.

Наращение негативных последствий реформ. Безработица, деиндустриализация, криминализация общества, падение жизненного уровня большинства населения, имущественное расслоение, формирование олигархата. Экономический кризис 1998 г. Кризис образования и науки. Феномен «Утечки мозгов». Демографические последствия трансформационного шока. Новая роль религии и церкви в постсоветской России.

Складывание системы независимых СМИ. Использование газет и телеканалов в информационных войнах.

Центробежные тенденции. Центр и российские регионы, подписание Федеративного договора 1992 г. Борьба за восстановление конституционного порядка в Чечне. Хасавюртовские соглашения.

Особенности политических процессов 1990-х гг. Складывание и особенности многопартийности 1990-х гг. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Противостояние президента и Верховного Совета. Политический кризис 1993 г. и его разрешение. Принятие новой Конституции РФ 12 декабря 1993 г. Чеченские войны.

Ослабление позиций России на международной арене в 90-е гг. Курс США и НАТО на мировую гегемонию в рамках построения однополярного мира. Начало расширения НАТО на восток. Распад Югославии. Попытки руководства РФ найти взаимоустраивающие формы сотрудничества со странами Запада. Завершение вывода российских войск из Европы. Заключение с США договора СНВ-2. Вступление Российской Федерации в G8 и в Совет Европы. Бомбардировки США и НАТО Югославии в 1999 г. как переломный момент взаимоотношений России с Западом.

Начало интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Проблема «советских долгов». Каспийский трубопроводный консорциум. Миротворческая миссия России в Приднестровье и Южной Осетии. Роль России в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта из-за Нагорного Карабаха.

Россия и мир в XXI в.

Уход в конце 1999 г. президента РФ Б. Н. Ельцин со своего поста по состоянию здоровья. На состоявшихся в марте 2000 г. президентских выборах победа главы правительства В. В. Путина. Переизбрание его Президентом РФ в 2004, 2012 и 2018 гг. В 2008–2012 гг. президентство Д. А. Медведева.

Экономическое и социально-политическое развитие России в начале XXI в.

Преодоление противостояния парламента и правительства. Укрепление «вертикали власти», создание федеральных округов.

Восстановление в Чечне конституционного порядка. Разграничение властных полномочий федерального центра и регионов. Приведение местного законодательства в соответствие с федеральным. Борьба с терроризмом на территории РФ.

Курс на сбалансированный бюджет, минимизацию инфляции, повышение уровня жизни населения, технологическую модернизацию. Снижение роли нефтегазовых доходов в бюджете страны.

«Цифровой прорыв» — стремительное проникновение цифровых технологий во все отрасли жизни.

Влияние международных санкций, введенных в 2014–2022 гг. на экономику России. Общие результаты социально-экономического развития РФ в 2000–2022 гг.

Внешнеполитические события в 2000–2022 гг. Теракт в США 11 сентября 2001 г. и последовавший за ним ввод войск США и их союзников в Афганистан. Свержение режима Каддафи в Ливии. Попытки России наладить равноправный диалог с Западом. Позиция России по отношению к Англо-Американскому вторжению в Ирак в 2003 г., интервенции стран НАТО в Ливию, вводу войск коалиции западных стран в Афганистан, и вмешательству США и их союзников в гражданскую войну в Сирии. Вступление РФ в ВТО. Продолжение расширения НАТО на восток. Отказ НАТО учитывать интересы России.

Отход России от односторонней ориентации на страны Запада, ставка на многовекторную внешнюю политику. Вступление РФ в ШОС и БРИКС. Китайский вектор внешней политики России. Латиноамериканский вектор внешней политики России. Россия и Венесуэла.

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Создание ОДКБ. Образование Союзного государства России и Белоруссии. Последовательное развитие экономической интеграции: ЕвразЭС – ЕЭП – ЕАЭС.

Феномен «цветных революций» в мире и на постсоветском пространстве. Россия и «оранжевая революция» 2004 г. на Украине. Газовые споры с Украиной. «Цветные революции» в Белоруссии и Казахстане. Роль ОДКБ в сохранении стабильности в Казахстане.

Вступление мира в период «политической турбулентности». Провозглашение руководством Грузии и Украины курса на вступление в НАТО.

Государственный переворот 2014 г. на Украине и его последствия. Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, создание ЛНР и ДНР. «Минские соглашения» и их судьба. Нарастание напряженности во взаимоотношениях с США и их европейскими союзниками.

Отказ США, НАТО и ЕС от обсуждения угроз национальной безопасности России. Вооруженные провокации на Донбассе. Начало специальной военной операции на Украине. Санкции стран Запада против России.

Миграционная политика РФ, рост продолжительности жизни и уровня рождаемости. Демографические итоги первого десятилетия XXI в. Пандемия COVID и ее влияние на экономику России. Демографические потери от пандемии. Успехи в разработке вакцины от COVID.

Современные культурные процессы на рубеже XX–XXI вв.

Культура России в конце XX века. Активизация культурных контактов с Западом. Деление сферы культуры на два сегмента — «государственно-муниципальный» и «коммерческий» Бурный рост шоу-бизнеса и индустрии развлечений. Коммерциализация кино и телевидения. Сокращение количества производства отечественных кинолент. Возрастание роли телевидения. Появление новых форматов телепередач. Телереклама. Видеоклипы. Спутниковое и кабельное телевидение. Преобладание «легких жанров»: детектив, фантастика и фэнтези, «женские романы» в литературе, эстрада, «русский шансон» и поп-музыка в музыкальной сфере.

Театр постсоветской России. Возрождение театральной антрепризы. Создание телеканала «Культура» как попытка противостоять натиску массовой культуры.

Феномен «актуального искусства». Соцарт как новый стиль в живописи и театре. Новые формы творчества: артобъекты, инсталляции, перформансы.

Культура России в начале XXI в. Переход к цифровому вещанию и расширение возможностей. Отечественные ток-шоу. Интернет-телевидение. Новые тенденции в российском театральном искусстве, музыке, литературе, живописи, кинематографе и архитектуре. Русский рок, русский рэп. Рост числа отечественных кинофильмов, в том числе — высокобюджетных.

Феномен социальных сетей, блогерство и видеоблогерство, сетевая культура. Видеоигры как культурный феномен. Ролевое движение.

Новые векторы градостроительного зодчества: развитие метрополитена в Москве и других городах России, олимпийские объекты в Сочи.

Внедрение в России «Болонской системы» образования. Система ЕГЭ. Негосударственные вузы и школы. Позитивные и негативные аспекты образовательной реформы.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе преподавания учебной дисциплины «История России в контексте мировой истории» используются традиционные, инновационные, активные и интерактивные технологии.

Особый акцент при внедрении в учебный процесс образовательных технологий ставится на элементы проблемного изложения части вопросов и системы вопросов и заданий, рассчитанных на самостоятельный анализ и обобщение изучаемых фактов. Курс ориентирован на развивающую образовательную парадигму, согласно которой студент находится в процессе активного обучения, самостоятельного поиска, овладения информацией и знаниями, умениями и навыками в ходе изучения предмета в тесном сотрудничестве студента и преподавателя, в рамках которой важнейшее значение приобретают знания, и умение пользоваться историческими источниками и литературой.

Для усиления «субъект-субъектных» отношений в процессе реализации дисциплины используются групповые или индивидуальные консультации. Консультации являются необходимым типом контактной работы, в рамках которой студент и преподаватель непосредственно обсуждают те или иные события российской или мировой истории, преподаватель имеет возможность расставить необходимые акценты в материале и проконсультировать студента о наиболее интересных и важных источниках и литературе, выяснить уровень подготовки к итоговому мероприятию, выявить уровень понимания студентом тех или иных исторических процессов. Преподаватель ориентируется на индивидуальное сотворчество студентов в достижении цели по реализации поставленной ранее задачи. Консультации реализуются в аудиториях вуза.

Постановка учебных заданий, содержание вопросов к занятиям направлены на оптимизацию активной учебной деятельности студентов. Примеры тем занятий с использованием активных форм обучения указаны в Методических рекомендациях.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Примерный базовый комплект контрольно-оценочных материалов (Фонд оценочных средств) основывается на Методических рекомендациях преподавателям вузов, реализующим РПД и ФОС, согласно «Концепции преподавания истории России для неисторических специальностей и направлений подготовки» (по направлению: культура и искусство) от 2023 г.

Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами, художественной литературой и т.д.

6.1 Методические рекомендации по выполнению работы «Письменный проект - эссе» (1-й семестр)

Эссе представляет собой сочинение, основанное на анализе определённой, заранее избранной темы. Залогом высокой оценки эссе является выполнение нескольких несложных требований. В работе должна быть понята и описана рассматриваемая студентом проблема (теоретическая, методическая, конкретно-историческая, и др.). Студент должен уяснить для себя предмет исследования и затем чётко сформулировать цель исследования и поставить задачи как шаги для достижения этой цели. Большое значение имеет продуманная, чёткая и обоснованная структура, в которой обозначены основные моменты проблемы, а также её решение (убедительная аргументация и примеры). Важным компонентом качественно выполненного эссе являются наличие выводов как по разделам, так и по работе в целом. Выводы должны соответствовать изучаемой проблеме и поставленной цели. К оформлению эссе предъявляются те же требования, что и к любой другой письменной работе. После одобрения работы преподавателем студент готовит очную или видео-защиту проекта и отвечает на вопросы других студентов при защите. Преподавателем учитываются как ответы студента, проходящего защиту, так и вопросы, задаваемые защищающемуся студенту другими студентами.

Примерные темы проектов-эссе:

1. Основные направления деятельности первых русских князей.
2. Историческое содержание стихотворения А. С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге».
3. Крещение Руси: духовное и политическое значение принятия христианства.
4. «Ярослав более всего оставил по себе память в русской истории своими делами внутреннего устройства»
5. Предпосылки, причины и последствия политической раздробленности Руси.
6. Русь между Востоком и Западом: политика Александра Невского.
7. Значение реформ Избранной Рады.
8. Трагедия Бориса Годунова.
9. Церковь - консолидирующая сила во время польско-шведской интервенции.

10. Влияние идей европейского Возрождения на
11. жизнь и культуру русского общества.
12. «Преобразовательное настроение» в России XVII в., его причины и значение.
13. Значение реформ Петра I для России и мира.
14. Роль дворянской гвардии в эпоху дворцовых переворотов.
15. «Золотой век» Екатерины II.
16. Идеи и мероприятия властей в к. XVIII – XIX вв. и улучшению положения крестьянства и подспудно подготавливали отмену крепостного права?
17. Чем личность Павла интересна для романистов и истори-
18. ков?
19. «Блистательный век» Александра I: задуманное и осуществленное.
20. Декабристы: мятежники или реформаторы.
21. Основные задачи внешней политики России в XVIII – XIX вв.
22. Предпосылки и реформа отмены крепостного права.
23. Бурное развитие капитализма и экономическая стабилизация в России в 90-е гг. XIX в.
24. «Золотой век» русской культуры?
25. Как различные политические силы отреагировали на
26. «Манифест 17 октября 1905 г.»?
27. Первые Государственные Думы: зарождение парламентаризма в России.
28. Великая русская революция 1917-1922 гг.
29. Причины победы большевиков в Гражданской войне.
30. Основные задачи внешней политики Советского государства в 20-е годы.
31. Проблемы НЭПа и индустриализации в ходе внутрипартийной борьбы в сер. 20-х гг.
32. Источники индустриализации в СССР в 30-е гг.
33. Основные вехи Великой Отечественной войны.
34. Достижения и неудачи внутренней и внешней политики Н. С. Хрущева.
35. Перестройка. Причины распада СССР.
36. Россия в XXI веке.

6.2 Методические рекомендации по выполнению работы «Письменный проект – анализ исторического источника» (2-й семестр)

Студент выбирает исторический источник из списка, предложенного преподавателем, сам назначает тему исследования, т.е. тот главный вопрос, который он задает источнику, и проводит анализ источника по определенному плану (см. ниже). Работа сдается студентом в письменном виде. Требования к письменной работе аналогичны требованиям к проекту-эссе. После одобрения работы преподавателем студент готовит очную или видео-защиту проекта и отвечает на вопросы других студентов при защите. Преподавателем учитываются как ответы студента, проходящего защиту, так и вопросы, задаваемые защищающемуся студенту другими студентами.

План проекта-анализа исторического источника

Название темы исследования
(на основе данного исторического источника)

I. Введение

В нем заявляется **тема исследования (которую студент назначает САМ!)**, обосновывается выбор темы, характеризуются его методы (в данном случае – анализ одного источника), формулируются цель и задачи исследования.

II. АНАЛИЗ ИСТОЧНИКА

1. Характеристика источника:

- Название и автор источника
- Тип и вид источника (письменный; летопись, юридические документы – своды законов, акты, указы и т.п., церковная и светская литература, публицистика, записки иноземцев, международные договоры, мемуары и дневники, эпистолярные, документы делопроизводства, периодические издания, художественная литература и др.)
- Время и исторические условия возникновения источника
- Автор (имя создателя, оценка его личности)
- Обстоятельства и цели создания источника автором
- История текста и публикаций источника

2. Анализ содержания источника

- Систематизация фактической информации по **теме исследования**
- Последовательный анализ источника по **теме исследования**
- Оценка достоверности и полноты сведений источника по **теме исследования**

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Обобщенная оценка значения исследуемого источника для изучения данной **темы**
- Основные выводы по **теме исследования**, исходя из проведенного анализа источника

Примерный список источников:

«Повесть временных лет»

«Слово о законе и благодати»

«Русская Правда»

«Слово о полку Игореве»

Поучение Владимира Мономаха

Моление Даниила Заточника

«Задонщина»

Афанасий Никитин «Хождение за три моря»

Сигизмунд Герберштейн «Записки о Московии»

Курбский А.М. «История о Великом князе московском»

Иван Грозный о Курбском

Антоний Поссевин «Беседы о вере с царем Иоанном Васильевичем»

«О России в царствование Алексея Михайловича» Григория Котошихина

«Новоторговый устав 1667 г.»

«Житие Протопопа Аввакума»

«Новоторговый устав 1667 г.»

«Датский посланник Юст Юль о Петре I»
Мемуары Екатерины II
Документы эпохи Отечественной войны 1812 г.
Воспоминания декабристов
Крымская война в мемуарах
Отмена крепостного права
Письма К.П. Победоносцева Александру III
Речи П.А.Столыпина
Г.Уэллс о России
Аллилуева о Сталине
Блокада Ленинграда (дневники)
Воспоминания и другие документы участников и военачальников эпохи
Великой Отечественной войны
Беседы К.Симонова с Жуковым
Хрущев Доклад на 20-м съезде

Требования к оформлению письменных проектов:

1. Письменная работа в качестве первой страницы должны иметь титульный лист;
2. Структура письменной работы определяется студентом и представляется в виде предваряющего плана.
3. Письменная работа должна быть надлежащим образом оформлена. В противном случае она не принимается к оцениванию.
4. Текст должен быть набран на компьютере в редакторе Word с использованием шрифта «Times New Roman», 14 кегль, 1,5 междустрочный интервал, выравнивание по ширине страницы.
5. При оформлении письменной работы используется сквозная нумерация страниц по всему тексту, включая титульный лист.
6. Ссылки на использованные в работе источники, монографии и статьи является обязательным требованием к любой письменной работе. Количество ссылок не является показателем качества работы. Ссылка на используемую литературу оформляется либо в виде сноски внизу страницы, либо указанием в тексте на соответствующую позицию в списке литературы в конце работы. В первом случае нумерация сносок сквозная. При первом упоминании источника выходные сведения указываются в полном объеме. Если он цитируется в дальнейшем, то дается лишь его краткое описание.
7. Список использованных источников и литературы делятся на две рубрики: «Источники» и «Литература». Желательно внутри каждой рубрики провести классификацию имеющегося материала. В списке литературы сначала приводятся работы с кириллической графикой, затем с латинской и греческой, затем литература на восточных языках. В списке использованных источников и литературы даётся полное библиографическое описание использованных материалов.
8. Объём эссе должен составлять 8-10 стандартных машинописных страниц А4.
9. При написании эссе допускается использование Internet–материалов, однако на них в обязательном порядке должны быть ссылки.
10. Очная или видео-защита с презентацией по теме проекта и ответами на вопросы других студентов.

Критерии оценки письменных проектов:

«Отлично» - выставляется студенту, если текст соответствует теме, имеется понимание предмета анализа, использованы источники и научная литература, аргументы убедительны, отсутствует плагиат, оформление работы соответствует принятым нормам;

«Хорошо» - выставляется студенту, если текст соответствует теме, имеется понимание предмета анализа, использованы источники и научная литература, отсутствует плагиат;

«Удовлетворительно» - выставляется студенту, если текст соответствует теме, имеется понимание предмета анализа, использованы источники и научная литература, не более трети текста заимствованы;

«Неудовлетворительно» - выставляется студенту, если текст не соответствует теме, не имеется понимание предмета анализа, не использованы источники и научная литература, аргументы не убедительны, обнаруживается заимствование текста более чем половины текста, оформление работы не соответствует принятым нормам

6.3 Методические рекомендации к проведению и оцениванию тестовых заданий:

Тестовые задания используются для текущей и промежуточной аттестации знаний студентов. Вопросы тестов могут быть также использованы для самопроверки знаний студентами, а также в качестве задания для самостоятельной работы с последующим разбором правильных и неправильных ответов.

Виды знаний, умений, контролируемые заданиями теста, следующие:

- Владеть знаниями по истории России и всеобщей истории, знать их основные элементы и взаимосвязи между ними.
- Уметь применять различные подходы к анализу социально-значимых проблем и процессов, происходящих в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем
- Знать основные этапы развития истории России и мира, их особенности, уметь выявлять, обосновывать и анализировать основные тенденции.
- Владеть умением анализировать и оценивать исторические события и процессы.
- Знать основные структурные элементы исторических этапов, их детерминанты.
- Знать основные виды психологических тестов, границы их применимости, уметь их анализировать и применять в профессиональной практике.
- Знать основные принципы управления психодиагностикой,

Время проведения тестирования определяется из расчета – 1-2 мин. на один вопрос. Правильность ответов проверяется с помощью страницы «ключей».

Критерии оценки тестов:

«Отлично» - выставляется студенту, если в сумме количество данных им правильных ответов составляет от 80% до 100%;

«Хорошо» - выставляется студенту, если в сумме количество данных им правильных ответов составляет от 70% до 79%;

«Удовлетворительно» - выставляется студенту, если в сумме количество данных им правильных ответов составляет от 50 до 69%;

«Неудовлетворительно» - выставляется студенту, если в сумме количество данных им правильных ответов составляет от 0 до 49%.

Примеры типовых тестовых заданий:

По Всеобщей истории:

- 1) Фараон Эхнатон (Аменхотеп IV)
 - a) Был создателем пирамиды Хеопса;
 - b) Ввел культ единого бога Атона;
 - c) Объединил Верхний и Нижний Египет.
- 2) Персеполь разрушен
 - a) Катоном
 - b) Александром Македонским
 - c) Фемистоклом.
- 3) Война Алой и Белой Роз была
 - a) войной между Англией и Францией в 1337-1453 гг.;
 - b) крестьянской войной во Франции в 1358 г.;
 - c) династической войной в Англии в 1455-1485 гг.
- 4) Германия оставалась раздробленной до XIX в., потому что
 - a) Сильные чужеземные императоры подавляли национальную независимость на местах;
 - b) Римские папы лишили ее национальной независимости;
 - c) Сильные местные феодалы при слабой королевской власти приобретали все большую независимость, соперничая друг с другом.
- 5) Майорат - это
 - a) Должность управляющего королевским двором;
 - b) Передача земли по наследству старшему сыну;
 - c) Церемония оформления вассального договора между вассалом и сеньором.
- 6) Кто такой Хаммурапи?
 - a) египетский царь, строитель пирамид;
 - b) вавилонский царь, создатель «Свода законов»;
 - c) ассирийский царь, завоеватель.
- 7) Перикл
 - a) Жил в VI в. до н.э., основал афинскую демократию, ввел понятие «остракизма»;
 - b) Жил в IV в. до н.э., завоевал Грецию, Египет, Малую и Среднюю Азию, дошел до Индии;
 - c) Жил V в. до н.э., создал Афинскую морскую державу, воевал со Спартой, ввел оплачиваемые государственные должности, превратил Афины в культурный центр.
- 8) Основное противоречие периода правления династии Юлиев-Клавдиев
 - a) Между Римом и провинциями;
 - b) Между традиционным республиканским строем и монархическим правлением;
 - c) Между императорами.
- 9) Английский парламент возник
 - a) в 1265 г. во время гражданской войны короля с феодалами;
 - b) в 1356 г. с целью избрания короля феодалами;

- с) в 1302 г. во время борьбы короля с Римским папой.
- 10) Вассал – это
- а) Лицо (феодал), получившее от сеньора (более крупного феодала) земельное владение за несение службы;
 - б) Должность управляющего королевским двором;
 - с) Крепостной крестьянин в Англии.
- 11) Римские сословия:
- а) Патриции, плебеи, илоты;
 - б) Патриции, илоты, нобили;
 - с) Патриции, плебеи, всадники.
- 12) Кто такой Писистрат?
- а) Спартанский легендарный законодатель, регламентировавший жизнь Спарты, подчинив ее военным интересам (IX в. до н.э.);
 - б) Афинский реформатор, один из основателей афинской демократии, ввел понятие “остракизма”(VI в. до н.э.);
 - с) Афинский тиран, опиравшийся на крестьянство, установивший контроль Афин над морской торговлей, покровительствовавший искусству, благоустраивавший город (VI в. до н.э.).
- 13) Англия завоевана норманнами
- а) Во главе с Вильгельмом Завоевателем в 1066 г.;
 - б) Во главе с Оттоном Великим в 962 г.;
 - с) Во главе с Карлом Великим в 800 г.
- 14) Начало исламского летоисчисления –
- а) 330 г.;
 - б) 622 г.;
 - с) 476 г.
- 15) Совместите даты и события:
- а) 1265 г. - создание Генеральных штатов во Франции;
 - б) 1302 г. - «Золотая булла» в Германии;
 - с) 1356 г. - возникновение английского парламента.
- 16) Шумерская письменность называется
- а) Линейное письмо А;
 - б) Иероглифы;
 - с) Клинопись.
- 17) Система правления в Римской республике:
- а) два трибуна, сенат, народное собрание, консул в чрезвычайных обстоятельствах;
 - б) два консула, сенат, народное собрание, диктатор в чрезвычайных обстоятельствах;
 - с) два диктатора, сенат, народное собрание, народный трибун в чрезвычайных обстоятельствах.
- 18) Английский король, чьи владения в результате удачного брака охватывали Англию и две трети территории Франции (Нормандия, Анжу, Аквитания)
- а) Генрих II Плантагенет
 - б) Ричард I Львиное Сердце
 - с) Эдуард III.
- 19) Перелом в Столетней войне в пользу Франции произошел, во многом благодаря

- a) Жанне Д'Арк и решительным действиям Карла VII;
 b) Жанне Д'Арк и подъему партизанского движения;
 c) Жанне Д'Арк и помощи герцога Бургундского.
- 20) Феод – это
 a) должность управляющего королевским двором;
 b) крепостной крестьянин;
 c) земельное владение, передаваемое в пользование за несение военной службы.
- 21) Выберите характеристику Архаической Греции (сер. VIII – VI вв. до н.э.):
 a) экономический подъем в условиях Великой колонизации, формирование рабовладельческих полисов как городов-государств;
 b) интенсивное разложение первобытнообщинных отношений, развитие полиса как центра примитивной земледельческой общины;
 c) общий экономический подъем, раннеклассовые воинственные царства, дворец как центр социально-экономического уклада.
- 22) В битве при Бувине в 1214 г.
 a) Иоанн английский потерпел поражение в войне за судьбу английских земель во Франции;
 b) Иоанн французский был захвачен в плен англичанами;
 c) Фридрих I Барбаросса германский проиграл войну с Лигой северо-итальянских городов.
- 23) Древнее Царство в Египте подарило миру
 a) Александра Македонского
 b) Пирамиды
 c) «Сказание о Гильгамеше».
- 24) Состав первого Римского Триумvirата (60 г. до н.э.)
 a) Цицерон, Помпей, Цезарь;
 b) Сулла, Красс, Помпей;
 c) Помпей, Красс, Цезарь.
- 25) Совместите даты и события:
- | | |
|--|------------------------------------|
| a) 500-449 гг. до н.э. | Завоевания Александра Македонского |
| b) 264-241;
218-201;
149-146 гг. до н.э. | Греко-Персидские войны |
| c) 334-323 гг. до н.э. | Пунические войны. |
- 26) «Великая хартия вольностей» – это документ,
 a) подписанный Иоанном Безземельным в 1215 г. и ограничивший власть короля в пользу английских феодалов;
 b) закрепивший перемирие в ходе Столетней войны в 1420 г.;
 c) даровавший право германским курфюрстам избирать короля.
- 27) Разделение церквей 1054 г. – это
 a) Начало борьбы христианства и ислама;
 b) Окончательное разделение христианской церкви на католическую и православную;
 c) Сосредоточение власти духовного главы христианского мира и светского правителя в руках римского папы.

- 28) «Сказание о Гильгамеше» – это
- шумерский эпос, содержащий легенду о всемирном потопе;
 - древнеегипетская система культа мертвых;
 - древнегреческая эпическая поэма.
- 29) Ричард Львиное Сердце – это
- Английский король (1183-1199), захвативший власть у своего племянника и убивший его во время Войны Алой и Белой Розы;
 - Легендарный английский король (1189-1199), участник Третьего Крестового похода;
 - Английский король (1272-1297), правивший во время Столетней войны, последний представитель династии Плантагенетов.
- 30) Парламент во Франции – это
- Высший сословно-представительный орган власти;
 - Высшее судебное-административное учреждение;
 - Движение за реформу церкви против упадка нравов духовенства;
- 31) Оммаж – это
- Церемония оформления вассального договора между вассалом и сеньором;
 - должность управляющего королевским двором;
 - земельное владение, передаваемое в пользование за несение военной службы.
- 32) Каролингское Возрождение – это
- Движение за реформу церкви против упадка нравов духовенства;
 - Вершина культурного развития Раннего Средневековья в эпоху Карла Великого;
 - Создание Священной Римской империи (германской) как возрождение величия Рима.
- 33) Кто такой Саладин?
- Легендарный кельтский король, боровшийся с англосаксонским завоеванием;
 - Благородный рыцарь, боровшийся за освобождение Испании от арабского завоевания;
 - Султан Египта, захвативший Иерусалим и заключивший впоследствии договор с Ричардом Львиное Сердце.
- 34) Кто такой Солон?
- Афинский тиран, опиравшийся на крестьянство, установивший контроль Афин над морской торговлей, покровительствующий искусству (VI в. до н.э.);
 - Спартанский легендарный законодатель, регламентировавший жизнь Спарты, подчинив ее военным интересам (IX в. до н.э.);
 - Афинский законодатель, один из основателей афинской демократии, отменивший долговое рабство (VI в. до н.э.).
- 35) Легендарные 300 спартанцев во главе с царем Леонидом защищали
- Марафон;
 - Фермопилы;
 - Саламин.

36) Сопоставьте страны и династии:

а) Франция	Плантагенеты(1154-1399), Ланкастеры (1399-1461), Йорки (1461-1485);

b) Германия	Капетинги (987-1328), Валуа (1328-1589);
c) Англия	Гогенштауфены(1138- 1254), Габсбурги (1273-...- 1918).

37) Золотая булла» – это документ

- a) подписанный Иоанном Безземельным в 1215 г. и ограничивший власть короля в пользу английских феодалов;
- b) закрепивший перемирие в ходе Столетней войны в 1420 г.;
- c) узаконивший право германских курфюрстов избирать короля в 1356 г.

38) Жанну Д'Арк называют Орлеанской Девой, потому что она

- a) Родом из Орлеана;
- b) Освободила Орлеан от осады англичан;
- c) Выступила на борьбу с англичанами из Орлеана.

39) Подберите содержание к следующим произведениям:

a) “Книга Страшного суда”	Англосаксонский героический эпос
b) “Песнь о Роланде”	Материалы всеобщей переписи населения в Англии
c) “Беовульф”	Французская эпическая поэма

40) Что сделал Ж. Ф.Шампольон?

- a) Раскопал Трою;
- b) Расшифровал египетские иероглифы;
- c) Основал Рим.

По Истории России:

I/ 1.Какие из названных событий произошли в XII в.? Найдите в приведённом ниже списке два события и запишите цифры, под которыми они указаны.

- 1) объединение Киева и Новгорода под властью князя Олега
- 2) введение уроков и погостов
- 3) разорение Владимира ханом Батыем
- 4) поход князя Игоря Святославича против половцев
- 5) Основание Москвы Юрием Долгоруким

2. Какие реформы государственного управления были проведены в годы правления Петра I? Найдите в приведённом ниже списке две реформы и запишите цифры, под которыми они указаны.

- 1) отмена местничества
- 2) создание коллегий
- 3) упразднение губерний
- 4) учреждение Сената
- 5) отделение церкви от государства

3. Какие из перечисленных мероприятий относятся к политике «просвещённого абсолютизма» Екатерины II? Найдите в приведённом ниже списке два мероприятия и запишите цифры, под которыми они указаны.

- 1) созыв Уложенной комиссии
- 2) учреждение министерств

- 3) упразднение патриаршества
- 4) создание военных поселений
- 5) издание жалованной грамоты городам

4. Какие территории вошли в состав Российской империи в первой половине XIX в.? Найдите в приведённом ниже списке две территории и запишите цифры, под которыми они указаны.

- 1) Поволжье
- 2) Енисейский край
- 3) Финляндия
- 4) Бессарабия
- 5) Крым

5. Какие политические партии начала XX в. относились к социал - демократическому лагерю? Найдите в приведённом ниже списке две партии и запишите цифры, под которыми они указаны.

- 1) «Союз русского народа»
- 2) «Союз 17 октября»
- 3) Партия социалистов-революционеров
- 4) Партия конституционных демократов
- 5) Российская социал-демократическая рабочая партия

6. Какие державы входили в состав Антанты в годы Первой мировой войны

- А) Германия
- Б) Дания
- В) Россия
- Г) Франция
- Д) Испания

7. В каком году произошло крещение Руси?

- 1) 882 г.
- 2) 988 г.
- 3) 1097 г.
- 4) 1147 г.

8. В каком году впервые произошло венчание русского государя на царский престол?

- 1) 1547 г.
- 2) 1598 г.
- 3) 1606 г.
- 4) 1613 г.

9. В каком году произошёл Соляной бунт?

- 1) 1549 г.
- 2) 1606 г.
- 3) 1648 г.
- 4) 1687 г.

10. В каком году был издан манифест об отмене крепостного права в России?

- 1) 1803 г.
- 2) 1810 г.
- 3) 1855 г.
- 4) 1861 г.

11. Укажите год, когда Россия была провозглашена империей.

- 1) 1700 г.
- 2) 1703 г.
- 3) 1721 г.
- 4) 1725 г.

12. В каком году началась Первая мировая война?

- 1) 1901 г.
- 2) 1905 г.
- 3) 1914 г.
- 4) 1920 г.

II/ 1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события в правильной последовательности.

- А) походы Святослава Игоревича
- Б) включение Новгорода в состав Московского княжества
- В) битва при Ватерлоо

Ответ: А,Б,В

2. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Впишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности.

- А) поход Ермака в Сибирь
- Б) поход Батыя на Русь
- В) Английская буржуазная революция

Ответ: Б,А,В

3. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события в правильной последовательности.

- А) битва на реке Калке
- Б) убийство князя Андрея Боголюбского
- В) битва на Косовом поле

Ответ: Б,А,В

4. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Впишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности.

- А) первый крестовый поход
- Б) разгром печенегов под Киевом
- В) походы Олега на Византию

Ответ: В,Б,А

5. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события в правильной последовательности.

- А) Ялтинская конференция «Большой тройки»
- Б) Бородинский бой
- В) присоединение Левобережной Украины к России

Ответ: В,Б,А

6. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Впишите цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности.

А) начало стахановского движения

Б) движение чартистов в Англии

В) Куликовская битва

Ответ: В,Б,А

7. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам

СОБЫТИЯ	ГОДЫ
А) Начало пугачевского восстания	1) 1662 г.
Б) Медный бунт	2) 1773 г.
В) Взятие Парижа русскими войсками	3) 1790 г.
Г) взятие Измаила А.В. Суворовым	4) 1814 г.

Ответ: 2,1,4,3

8. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам

СОБЫТИЯ	ГОДЫ
А) создание СНК	1) 1939 г.
Б) начало Советско-финляндской войны	2) 1918 г.
В) принятие первой советской конституции	3) 1921 г.
Г) замена продразвёрстки продналогом	4) 1917 г.

Ответ: 4, 1, 2, 3

9. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам

ПРОЦЕСС (ЯВЛЕНИЕ, СОБЫТИЕ)	ФАКТЫ
А) Гражданская война	1) выступление генерала Л. Г. Корнилова против А. Ф.

	Керенского
Б) социалистическая индустриализация	2) разгром Красной армией войск Колчака
В) Великая Отечественная война	3) создание Ростсельмаша
Г) Великая российская революция	4) Битва на Курской дуге

Ответ: 2,3,4,1

10. Установите соответствие между государственными деятелями и историческими событиями: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ	ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
А) П. А. Столыпин	1) создание военных поселений
Б) А. А. Аракчеев	2) введение золотого стандарта рубля
В) А. Х. Бенкендорф	3) разрешение свободного выхода крестьян из общины
Г) С. Ю. Витте	4) создание корпуса жандармов

Ответ: 3,1,4,2

11. Установите соответствие между процессами (явлениями, событиями) и фактами, относящимися к этим процессам (явлениям, событиям): к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам

ПРОЦЕСС (СОБЫТИЕ)	ФАКТЫ (СОБЫТИЯ)
А) реформы Петра Великого	1) создание стрелецкого войска
Б) политическая раздробленность русских земель	2) введение продразверстки
В) реформы Избранной рады	3) создание Правительствующего сената
Г) проведение политики военного коммунизма	4) занятие Юрием Долгоруким киевского престола

Ответ: 3,4,1,2

III/ 1. Прочтите отрывок из исторического источника и вставьте пропущенное слово (название племени).

Фрагмент из «Повести временных лет»

«В тот год сказала дружина Игорю: «Отроки Свенельда изоделись оружием и одеждой, а мы наги. Пойдём, князь, с нами за данью, и себе добудешь, и нам». И послушал их Игорь – пошёл к _____ за данью и прибавил к прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его. Взяв дань, пошёл он в свой город. Когда же шёл он назад, – поразмыслив, сказал своей дружине: «Идите с данью домой, а я возвращусь и похожу ещё». И отпустил дружину свою домой, а сам с малой частью дружины вернулся, желая большего богатства. _____ же, услышав, что идёт снова, держали совет с князем своим Малом: «Если повадится волк к овцам, то вынесет всё стадо, пока не убьют его; так и этот: если не убьём его, то всех нас погубит». И послали к нему, говоря: «Зачем идёшь опять? Забрал уже всю дань». И не послушал их Игорь; и _____, выйдя из города Искоростеня, убили Игоря и дружину его, так как было их мало».

Ответ: ДРЕВЛЯНЕ

2. Прочтите отрывок из исторического источника. Назовите автора Послания.

Из Послания руководителя СССР президенту США.

«Уважаемый г-н президент.

Я с большим удовлетворением ознакомился с Вашим ответом г-ну Рану о том, чтобы принять меры, исключить соприкосновение наших судов и тем самым избежать непоправимых роковых последствий. Этот разумный шаг с Вашей стороны укрепляет меня в том, что Вы проявляете заботу о сохранении мира, что я отмечаю с удовлетворением.

Вы хотите обезопасить свою страну, и это понятно. Все страны хотят себя обезопасить. Но как же нам, Советскому Союзу, нашему правительству оценивать Ваши действия, которые выражаются в том, что Вы окружили военными базами Советский Союз, расположили военные базы буквально вокруг нашей страны. Разместили там своё ракетное вооружение. Это не является секретом. Американские ответственные деятели демонстративно об этом заявляют. [...]

Вас беспокоит Куба. Вы говорите, что беспокоит она потому, что находится на расстоянии от берегов Соединённых Штатов Америки 90 миль по морю. Но ведь Турция рядом с нами, наши часовые прохаживаются и поглядывают один на другого. Вы что же считаете, что Вы имеете право требовать безопасности для своей страны и удаления того оружия, которое Вы называете наступательным, а за нами этого права не признаёте».

Ответ: Н.С. ХРУЩЕВ

3. Прочтите отрывок из исторического источника. Укажите название правительства, о котором идёт речь.

Из протокола допроса А. В. Колчака

«За время пребывания в Петрограде я убедился, что это правительство состоит из людей искренних и честных, желающих принести возможную помощь родине [...] Они искренно хотели спасти положение, но опирались при этом на очень шаткую почву, – на какое-то нравственное воздействие на массы, народ, войска. Для меня было также совершенно ясно, что это правительство совершенно бессильно, что единственный орган, который выдвигается и вполне определился, – Совет солдатских и рабочих депутатов – ведёт совершенно открыто разрушительную работу в армии и

вообще в отношении вооружённой силы, открыто выставляет лозунги прекращения войны с Германией и т. д.».

Ответ: ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

4. Прочтите отрывок из исторического источника.

Из записок греческого диакона Павла.

«Во время проповеди Никон велел принести иконы старья и новья, кои некоторые из московских иконописцев стали рисовать по образцам картин франкских и польских. Так как этот патриарх отличался чрезмерною крутостью нрава и приверженностью греческим обрядам, то он послал своих людей собрать и доставить к нему все подобные иконы, в каком бы доме ни находили их, даже из домов государственных сановников, что и было исполнено...»

Назовите царя, к правлению которого относятся описанные события.

Ответ: АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (ТИШАЙШИЙ)

5. Прочтите отрывок из исторического источника.

Фрагмент из книги маршала А. М. Василевского «Дело всей жизни»

«Гитлеровские оккупанты были полностью изгнаны из Московской, Тульской, Рязанской, частично – Ленинградской, Калининской, Смоленской, Орловской, Курской, Харьковской областей, с Керченского полуострова. Значение этих побед состояло в том, что советские войска вырвали стратегическую инициативу из рук противника, не позволив ему достичь ни одной из стратегических целей, предусмотренных «планом Барбаросса». Под воздействием сокрушительных ударов “план Барбаросса” рухнул, а его основа – теория молниеносной войны – потерпела полный крах, заставив фашистское руководство перейти к ведению стратегии затяжной войны. В ходе наступления советские войска разгромили до 50 дивизий врага, нанеся особенно серьёзное поражение основной группировке вражеских войск – группе армий «Центр»».

На подступах к какому городу началось указанное наступление?

Ответ: МОСКВА

6.4 Методические рекомендации по подготовке и проведению дискуссии/круглого стола/коллоквиума.

Дискуссия/ круглый стол/ коллоквиум предполагает готовность участников к обсуждению проблемы. Задействовано оптимальное число участников. Назначаются модераторы. Модераторы должны строго придерживаться регламента, чтобы каждый участник смог озвучить свою позицию по проблеме: обозначить позицию, подкрепить её аргументами, высказать свои предложения по разрешению вопроса. Студенты заранее получают информацию о том, какую тему они будут обсуждать, получают задание ознакомиться с источниками и литературой по теме. Готовят список самостоятельно, обсуждают его с преподавателем в ходе консультационных часов.

Модераторы (2 студента) выбирают актуальную тему и составляют сценарий будущей встречи. Модераторы открывают встречу краткой вступительной речью, в которой обозначается тема и её актуальность; перечисляется группа проблем более низкого уровня. Они же озвучивают регламент и строго следят за его выполнением. Модераторы имеют право обозначить событие, которое никем не названо и которое способно активизировать работу дискуссии/ круглого стола/ коллоквиума, а также задавать вопросы.

Регламент (приблизительный, в зависимости от темы):

- вступительное слово модераторов – 5 минут
- выступление участников – 5 -7 минут каждому
- комментарий, замечание, вопрос – 2 минуты
- обсуждение проблемы – 15 минут
- подведение модератором итогов– 10 минут

Критерии оценивания дискуссии/ круглого стола/ коллоквиума/ деловой игры:

«Отлично» - выставляется студенту, если выполнил задание по подготовке к мероприятию, адекватно отыграл собственную «роль», позиция по вопросу была подкреплена солидной аргументацией, выводы не противоречили аргументам, был активен в беседе, осуществлял конструктивную критику, не допускал оскорблений в адрес собеседников, ответы на вопросы собеседников носили содержательный характер, был ориентирован на цель и задачи мероприятия;

«Хорошо» - выставляется студенту, если аргументировано и обстоятельно представил позицию, участвовал в обсуждении в рамках заданной темы, задавал вопросы, принимал участие в обсуждении проблемы.

«Удовлетворительно» - выставляется студенту, если недостаточно аргументировано и обстоятельно представил позицию.

«Неудовлетворительно» - выставляется студенту, если он не выполнил задание по подготовке к мероприятию, неадекватно отыграл собственную «роль», позиция по вопросу не была подкреплена солидной аргументацией, выводы противоречили аргументам, был неактивен в беседе, осуществлял неконструктивную критику, допускал оскорбления в адрес собеседников, ответы на вопросы собеседников не носили содержательный характер, не был ориентирован на цель и задачи мероприятия.

6.5. Примерный перечень вопросов для подготовки к экзаменам.

I семестр:

1. Древневосточные цивилизации.
2. Древняя Греция.
3. Древний Рим.
4. Проблемы раннего средневековья в Европе и Азии. (V-XI вв.).
5. Англия и Франция в XII – XIV веках.
6. Столетняя война и ее последствия.
7. Исламский мир и Крестовые походы.
8. Священная Римская империя в XII – XV вв.
9. Эпоха Возрождения.
10. Великие географические открытия.
11. Реформация в Европе.
12. Абсолютизм в европейских странах.
13. Новые тенденции в политическом, духовном развитии и международных отношениях ведущих стран Азии в XVII в.
14. Народы и политические образования на территории современной России в древности
15. Образование Древнерусского государства.

16. Крещение Руси.
17. Русь в XI- н. XII вв.: от Ярослава Мудрого до Владимира Мономаха.
18. Раздробленная Русь в середине XII – н. XIII в.
19. Древнерусская культура
20. Монголо-татарское нашествие.
21. Отражение агрессии с Запада в XIII в.
22. Возвышение Московского княжества в к. XIII - XIV вв.
23. Объединительные процессы в Московском княжестве в к. XIV-первой половине XV в.
24. Становление Московского государства во второй половине XV–н. XVI вв.
25. Время Ивана Грозного
26. Смутное время.
27. Россия в XVII в.: первые Романовы.
28. Культура России в XVI-XVII вв.

II семестр:

1. Эпоха Просвещения.
2. Великая французская революция. Наполеоновские войны.
3. Европейские страны в XIX в.
4. История США (XVII-XIX вв.).
5. Мир в н. XX века
6. Первая Мировая война.
7. Мир между двумя мировыми войнами.
8. Мир во второй половине XX -XXI вв.
9. Реформы и внешняя политика Петра I.
10. Эпоха дворцовых переворотов.
11. Просвещенный абсолютизм Екатерины II.
12. Россия в к. XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла.
13. Россия в н. XIX в. Царствование Александра I.
14. Отечественная война 1812 г.
15. Движение декабристов.
16. Империя Николая I.
17. Эпоха великих реформ Александра II.
18. Внутренняя и внешняя политика Александра III.
19. Российская империя в годы царствования Николая II.
20. Культура России в XVIII – н. XX вв.
21. Россия в н. XX в.: от свержения самодержавия до окончания Гражданской войны.
22. Советское государство в 20-е годы XX века.
23. СССР в эпоху «большого скачка» в к. 20-30-е гг. XX века
24. Внешняя политика Советского государства в 20-30-е гг. XX века
25. Великая Отечественная война.
26. СССР во второй половине XX в. (1945-1991 гг.)
27. Актуальные проблемы развития Российской Федерации в 1991-2022 г.
28. Современные культурные процессы на рубеже XX-XXI вв.

Критерии оценивания экзамена

Оценка знаний по 5-ти балльной шкале реализуется следующим образом:
«Отлично» – если студент усвоил весь программный материал точно, чётко;
«Хорошо» – если студент усвоил большую часть программного материала;
«Удовлетворительно» – если студент усвоил только основной учебный материал;
«Неудовлетворительно» – если студент не знает основной части программного материала, допускает существенные ошибки.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература 1. <u>Программа курса по всеобщей истории/</u> Вепрецкая Тамара Юрьевна ЭБС РУКОНТ, собственная коллекция 2. <u>История западной цивилизации М.. 2012</u> Автор: Вепрецкая Тамара Юрьевна ЭБС РУКОНТ, собственная коллекция 3. Вепрецкая Т.Ю. История России. Ч.2 курса «Россия в контексте мировой истории». Уч.-методич.пособие. М., 2006. ЭБС РУКОНТ, собственная коллекция Вепрецкая Т.Ю. История России. Уч.-методич.пособие. М., 2016. 4. Вепрецкая Т.Ю. Россия и мир: взгляд сквозь века. Сравнительная хронологическая таблица. - М., 2014 5. Вепрецкая Т.Ю. Россия и мир: взгляд сквозь века. Сравнительная хронологическая таблица. - М., 2014 ЭБС РУКОНТ 6. Всемирная история [Электронный ресурс] : учебник / ред.: Г.Б. Поляк, ред.: А.Н. Маркова .— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 887 с. : ил. — (Cogito ergo sum) .— ISBN 978-5-238-01493-7 ЭБС РУКОНТ 7. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России: Учебник. – М., 2002, 2019,2022 8. История России с древнейших времен до наших дней.В 2 тт.Т.1 : учебник / под редакцией А.Н. Сахарова. — Москва : Проспект, 2015. — 544 с. — ISBN 978-5-392-16311-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:	Режим доступа https://lib.rucont.ru/efd/145466 Режим доступа https://lib.rucont.ru/efd/297578 Режим доступа https://lib.rucont.ru/efd/177083 Печатное издание Режим доступа https://lib.rucont.ru/efd/334924 Режим доступа https://lib.rucont.ru/efd/351743 Печатное издание https://e.lanbook.com/book/547	По паролю По паролю По паролю Согласно ФГОС По паролю Согласно ФГОС По паролю

9. https://e.lanbook.com/book/54768 История России с древнейших времен до наших дней : учебник / под редакцией А.Н. Сахарова. — Москва : Проспект, [б. г.]. — Том 2 — 2015. — 720 с. — ISBN 978-5-392-16774-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/54769 10. Новейшая история России : учебник / под редакцией А.Н. Сахарова. — Москва : Проспект, 2015. — 480 с. — ISBN 978-5-392-16394-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/54783	https://e.lanbook.com/book/54769 69 https://e.lanbook.com/book/54783 83	По паролю По паролю
7.2. Дополнительная литература - Новиков, С.В. Всеобщая история справочник студента/ С.В. Новиков. - 2012, М. : Издательство "АСТ". - (Высшее образование). - ISBN 978-5-17- - Новая история стран Европы и Америки. XVI–XIX века. В 3 ч. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебник / ред.: А.М. Родригес, ред.: М.В. Пономарев .— М. : ВЛАДОС, 2010 .— 527 с. — (Учебник для вузов) .— - Новая история стран Европы и Америки. XVI–XIX века. В 3 ч. Ч. 2 [Электронный ресурс] : учебник / ред.: А.М. Родригес, ред.: М.В. Пономарев .— М. : ВЛАДОС, 2006 .— 622 с. — (Учебник для вузов) .— - Новая история стран Европы и Америки. XVI–XIX века. В 3 ч. Ч. 3 [Электронный ресурс] : учебник / ред.: А.М. Родригес, ред.: М.В. Пономарев .— М. : ВЛАДОС, 2008 .— 622 с. — (Учебник для вузов) .— - Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. В 3 ч. Ч. 1. 1900–1945 [Электронный ресурс] : учебник / ред.: А.М. Родригес, ред.: М.В. Пономарев .— М. : ВЛАДОС, 2012 .— 465 с. — (Учебник для вузов) .— - Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. В 3 ч. Ч. 2. 1945–2000 [Электронный ресурс] : учебник / ред.: А.М. Родригес, ред.: М.В. Пономарев .— М. : ВЛАДОС, 2010 .— 335 с. — (Учебник для вузов) .—	Печатное издание https://djvu.online/file/u4t2oJV3nZPij?ysclid=lor0mymynf464512002 https://djvu.online/file/8WS3fDRPfxmD2 https://djvu.online/file/EWM1XY5xloabS https://djvu.online/file/tDsIZjhDNsNSf?ysclid=lor0xqntc319620315 https://4italka.su/nauka_obrazovanie/istoriya/455330.htm	Согласно ФГОС Открытая инф. система Открытая инф. система Открытая инф. система Открытая инф. система

7. Новейшая история стран Европы и Америки. XX век. В 3 ч. Ч. 3. 1945–2000 [Электронный ресурс] : учебник / ред.: А.М. Родригес, ред.: М.В. Пономарев. — М. : ВЛАДОС, 2014. — 257 с. — (Учебник для вузов). —	https://go.11klasov.net/14075-novejshaja-istorija-stran-evropy-i-ameriki-xx-vek-v-3-ch-pod-red-rodrigesa-am-ponomareva-mv.html	Открытая инф. система
7.3. Печатные издания Дополнительная литература 1. Новиков, С.В Всеобщая история / С.В. Новиков. - 2012, М. : Издательство "АСТ". - (Высшее образование). - ISBN 978-5-17-). 2. История Древней Греции = Учебник для вузов : изд. 3-е, перераб. и доп. / Под ред. В.И. Кузищина. - М. : Высшая школа, 2000. - 399 с. : ил. - ISBN 5-06- 3. История Древнего Рима = Учебник для вузов по спец. "История" : 4-е изд., перераб. и доп. / Под ред. В.И. Кузищина. - М. : Высшая школа, 2000. - 383 с. : ил. - ISBN 5-06-003677-4 : 69-00. 4. Платонов, С.Ф. Лекции по русской истории / С. Ф. Платонов. - М. : Высшая школа, 1998. - 735 с. - ISBN 5-06-002499-7. Различные энциклопедические издания по истории России и мира, сочинения русских и зарубежных историков.		
	печатное издание	Согласно ФГОС
	печатное издание	Согласно ФГОС
	печатное издание	Согласно ФГОС
	печатное издание	Согласно ФГОС
		В библиотеке ВТУ им. М.С. Щепкина для написания проектов и проведения коллоквиумов

7.4. Периодические издания

Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендуемых высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России по историческим специальностям// <https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=19&name=91107547002&f=16673>

Перечень отечественных изданий, входящих в международные реферативные базы данных и системы цитирования по историческим специальностям// <https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=19&name=3408291001&f=15951>

7.5. Перечень ресурсов сети Интернет для освоения дисциплины

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ // <http://www.hist.msu.ru/ER/index.html>
Государственная публичная историческая библиотека России // <https://www.shpl.ru/>
Документы XX века // <http://doc20vek.ru/>
Древнерусская литература // <http://old-russian.narod.ru/>
МИЛИТЕРА. Военная литература // <http://militera.lib.ru/>

Музеи России // <http://www.museum.ru/>

Историческая электронная библиотечная система

Образовательно-просветительский портал «РИО-компас» // <https://compass.historyrussia.org/>

Российская государственная библиотека // <https://www.rsl.ru/>

Хронос: электронная историческая библиотека // <http://www.hrono.ru/>

Электронная историческая библиотека // <http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-grpb>

Электронная историческая библиотека // <https://vk.com/library.online>

Электронная энциклопедия и библиотека Руниверс // <https://runivers.ru/>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:

- аудитории, оборудованные современными техническими средствами (компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой); магнитно-маркерные доски, флипчарты;
- наглядные пособия (на печатных и электронных носителях);
- программное обеспечение:
 - Microsoft Windows XP;
 - MS Office (Word).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины (модуля)

ФИЛОСОФИЯ

Направление подготовки
52.05.01 Актерское искусство

Специализация
Артист драматического театра и кино

Квалификация выпускника
Специалист

Форма обучения
Очная

Нормативный срок обучения – 4 года

Москва, 2025 г.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, с учетом рекомендаций Примерной ОПОП ВО по направлению подготовки:
52.05.01 Актерское искусство

по специализации:

Артист драматического театра и кино

Составитель:

*Дзикевич Елена Анатольевна,
профессор, кандидат философских наук*

**Программа одобрена на заседании
кафедры философии и культурологии**

протокол № 5 от «30» июня 2025 г.

Согласовано:

Заведующий кафедрой

Оганов Арнольд Арамович, профессор, доктор философских наук

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины «Философия»:

- создать в сознании студентов всеобъемлющий интеллектуальный контекст, который позволит им самостоятельно и глубоко интерпретировать всю многообразную информацию, освоение которой необходимо для творческой профессиональной деятельности;
- систематизировать логически и исторически сведения, относящиеся к интеллектуальной культуре человечества: религия, мифология, философия, искусство, наука, мораль, право;
- утвердить в сознании студентов образ философии как необходимой формы универсального завершения персонального опыта познания универсума, которая возникает с необходимостью и имеет определенные с культурно-исторической точки зрения модификации, для которых характерны как различие, так и преемственность;
- связать общекультурную и профессиональную тенденции освоения философской культуры предложением студентам творческой работы, предполагающей психологическое вживание в образ одного из выдающихся философов в создания текста, написанного от его имени;
- создать в сознании студентов представление о внутреннем родстве философии и театрального творчества, обращаясь к творчеству Платона, Аристотеля, Д. Дидро, Ж.-П. Сартра и других авторов, специально писавших о проблемах театра или использовавших в своем творчестве драматургические формы.

Задачи освоения дисциплины:

- получить навыки идентификации форм интеллектуальной культуры;
- систематизировать получаемые знания и представить их в виде постоянно пополняемой и внутренне непротиворечивой системы;
- получить навыки интерпретации сложных интеллектуальных явлений на примере анализа философских текстов;

- выстроить систему критических критериев отношения к различным формам жизни и мышления, появившимся в истории человечества;
- получить навыки толерантного отношения к интеллектуальным формам, присущим иному времени и иным культурам;
- приобрести навыки кросс-культурной коммуникации, необходимой для профессиональной деятельности в современной культурной ситуации, для которой характерно глобальное распространение информации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалиста

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.05.01 Актерское искусство дисциплина «Философия» относится к базовой части Б1.0.Д3 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

б) Дисциплина «Философия» базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин: «История России в контексте мировой истории», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История русского театра», «История зарубежного театра», «История изобразительного искусства».

в) Дисциплина «Философия» предшествует изучению таких дисциплин, как «Психология и педагогика», «Основы государственной культурной политики РФ», для которых освоение данной дисциплины необходимо как опора.

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Философия»

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и индикатор достижения компетенций
Системное и критическое мышление	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИД1УК-1 – Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними. ИД2УК-1 – Осуществляет поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации на основе доступных источников информации. Определяет в рамках выбранного алгоритма вопросы (задачи), подлежащие дальнейшей разработке. Предлагает способы их решения. ИД3УК-1 – Разрабатывает стратегию достижения поставленной цели как последовательность шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности.
Разработка и реализация проектов	УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИД1УК-2 – Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную,

		практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения. ИД2УК-2 – Способен видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата. ИД3УК-2 – Формирует план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения. ИД4УК-2 – Организует и координирует работу участников проекта, способствует конструктивному преодолению возникающих разногласий и конфликтов, обеспечивает работу команды необходимыми ресурсами. ИД5УК-2 – Представляет публично результаты проекта (или отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, выступлений на научно-практических семинарах и конференциях. ИД6УК-2 – Предлагает возможные пути (алгоритмы) внедрения в практику результатов проекта (или осуществляет его внедрение).
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия	ИД1УК-5 – Адекватно объясняет особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними, опираясь на знания причин появления социальных обычаев и различий в поведении людей. ИД2УК-5 – Владеет навыками создания недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач
История и теория искусства	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	ИД1 ОПК-1 Прослеживает многочисленные связи между театром и различными видами искусств, ориентируется в базовых положениях и теории мировой художественной культуры ИД2 ОПК-1 Владеет методами оценки художественных проектов, интеллектуального труда, применяет их в научно-исследовательской, художественно-творческой деятельности ИД3 ОПК-1 Ориентируется в творческом наследии выдающихся мастеров искусства, делает подборки литературного и иконографического материала по культурно-историческим вопросам для консультаций при создании или экспозиции произведений искусства ИД4 ОПК-1 Работает с искусствоведческой литературой, анализирует произведения литературы и искусства, пользуясь профессиональными понятиями и терминологией

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Философия» составляет 8 зачётных единиц, 288 часов.

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности

Семестр(ы)	Общая трудоемкость		В том числе контактная работа с преподавателем				Самостоятельная работа	Промежуточная аттестация
	в з.е.	в часах	Всего	Лекции	ПЗ	ИР		
4	2	72	34	20	12	2	34	Зачет (4 часа)
5	2	72	34	20	12	2	32	Экзамен (6 часов)
6	2	72	34	20	12	2	34	Зачет (4 часа)
7	2	72	34	20	12	2	32	Экзамен (6 часов)
Итого	8	288	136	80	48	8	132	Зачет, экзамен 20 часов

4.2. Тематический план дисциплины и виды занятий

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объем часов)			Самостоятельная работа (объем часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
1	Специфика философского знания.	18	6	4	1	7	Текущий опрос
2	Философия Древней Индии	13	4	2	-	7	Текущий опрос
3	Философия Древнего Китая	13	4	2	-	7	Текущий опрос
4	Введение в проблематику античной философии и ранний период ее развития	14	4	2	1	7	Текущий опрос
5	Софисты и Сократ	10	2	2	-	6	Текущий опрос
6	Промежуточная аттестация (зачет)	4					4
7	Философия Платона	16	4	4	1	7	Текущий опрос
8	Философия Аристотеля	14	4	2	1	7	Текущий опрос
9	Эллинистические философские школы	13	4	2	-	7	Текущий опрос
10	Средневековая философия	13	4	2	-	7	Текущий опрос
11	Философия Ренессанса	10	4	2	-	4	Текущий опрос
12	Промежуточная аттестация (экзамен)	6					6
13	Философия XVII века. Проблема метода	30	10	6	1	13	Текущий опрос
14	Британская, французская и немецкая философия XVIII и XIX веков	24	6	4	1	13	Текущий опрос
15	Философия жизни	14	4	2	-	8	Текущий опрос
16	Промежуточная аттестация (зачет)	4					4

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоя- тельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
17	Фрейдизм как философское Течение	8	2	1	-	5	Текущий опрос
18	Философия экзистенциализма: основные проблемы и персоналии	9	2	2	-	5	Текущий опрос
19	Философские концепции диалога и интерпретации	8	2	1	-	5	Текущий опрос
20	Философские проблемы постмодернизма как исторического этапа развития культуры	11	4	2	-	5	Текущий опрос
21	Особенности развития философии в России	30	10	6	2	12	Текущий опрос
22	Промежуточная аттестация (экзамен)	6					6
Всего:		288	80	48	8	132	20

4.3. Тематическое содержание дисциплины

Тема 1. Специфика философского знания.

Значение и происхождение термина. Сравнение философии с другими формами общественного сознания: а) философия и наука; б) философия и искусство; в) философия и религия; г) философия и мораль; д) философия и право. Различные подходы к философии и анализ наиболее характерных определений философского знания. Структура философского знания. Проблема происхождения философии. Понятие «осевого времени» К. Ясперса.

Тема 2. Философия Древней Индии.

Социально-политические особенности индийского общества. Касты. Веды как древний литературно-религиозный памятник. Структура Вед. Упанишады. Брахманизм. Строение мира в брахманизме. Атман и брахман. Джайнизм. Махавира Вардхамана, его жизнь и учение. Проблема происхождения буддизма. История Сиддхарати Гаутамы – основоположника буддизма. «Священные истины» и основные заповеди буддизма. Понятие нирваны. Ступа – образ мира в буддизме. Строение буддийского монастыря. Два направления в буддизме: узкий и широкий путь спасения. Буддийское искусство: а) каноны изображения Будды, Бодхисатвы; б) сад камней; в) классическое японское стихосложение: хайки и танки. Разновидности современного буддизма. Буддизм на постсоветском пространстве.

Тема 3. Философия Древнего Китая.

Социальная структура Древнего Китая. Особенности мировоззрения Древнего Китая. Особенности и структура «Пятикнижия». «Книга Перемен». Основные философские школы древнего Китая. Преломление философских идей в китайском пространстве. Философские идеи древности в современном Китае.

Тема 4. Введение в проблематику античной философии и ранний период ее развития.

Периодизация античности. Предпосылки возникновения философии. Милетская школа. Философия пифагорейцев. Ксенофан. Учение Гераклита. Элейская метафизика. Жизнь Демокрита как образец преданности науке, его сочинения. Учение об атомах и пустоте. Теория познания Демокрита. Учение о душе, счастье и подлинной мудрости. Учение о причинности.

Тема 5. Софисты и Сократ.

Особенности второго развития античной философии - гуманистического. Софисты и их место в истории философии: а) происхождение термина и понимание или задача философии; б) истина и ее критерии; в) проблема добра и зла; г) старшие и младшие софисты; д) Протагор и судьба его учения. Сократ: а) главная задача человеческой жизни и философии; б) жизнь Сократа как проявление его философии; в) субъективная диалектика Сократа, диалог; г) проблема добра и зла; д) тождество этики и политики; е) отношение к смерти.

Тема 6. Философия Платона.

Жизнь Платона. Академия, ее структура и судьба. Произведения Платона, их форма, язык и периодизация. Мир идей и мир вещей. Миф о пещере. Теория познания как припоминания. Миф о душе. Эстетические взгляды Платона. Теория идеального государства. Политические взгляды Платона. Значение философии Платона.

Тема 7. Философия Аристотеля.

Жизнь и сочинения. Критика идей Платона. Физика. Учение о душе. Политика. Этика. Метафизика. Поэтика. Особенности теории сценического действия, понятие катарсиса.

Тема 8. Эллинистические философские школы.

Крушение полисной социально-политической системы и полисного мирознания. Особенности мировосприятия эллинистического человека. Общие черты подхода к человеку в эллинистических школах. Перипатетики. Академики. Эпикурейцы. Стоики. Скептики. Киники. Эклектики. Римская эллинистическая философия, ее особенности и основные представители. Неоплатонизм, как завершение античной философской традиции. Неоплатонические школы.

Тема 9. Средневековая философия.

Основные черты средневековой философии. Периодизация средневековой философии. Основные проблемы философии Средних веков. Августин Аврелий как представитель патристики. Реабилитация античной философии в трудах А.М.Т.С. Боэция. Фома Аквинский как представитель схоластики. Аналогия схоластического трактата и готического храма. Неотомизм как продолжение традиций средневековой философии в современных условиях.

Тема 10. Философия Ренессанса.

Особенности переходного периода. Периодизация эпохи. Основные черты. Философия Ренессанса. Антропоцентризм. Титанизм. Понятие гуманизма. Роль жизнеописаний и автожизнеописаний. Случаи Дж. Вазари и Б. Челлини.

Возрождение и античность. Реформация. Протестантизм как проявление ренессансных принципов в религии и его разновидности.

Тема 11. Философия XVII века. Проблема метода.

Особенности XVII века в экономической, социально-политической и духовной сфере. Особенности философии XVII века. Проблема метода. Индуктивный и дедуктивный методы. Ф. Бэкон и его учение. Р. Декарт и его учение. Б. Спиноза: а) монизм Спинозы: субстанция, природа, Бог; б) свойства субстанции; в) понятие свободы; г) атрибуты и модусы субстанции. Декарт: а) дуализм; б) роль и место Бога в мире. Г.В.Ф. Лейбниц: а) учение о монадах (монадология); б) свойства монад; в) понятие предустановленной гармонии. Проблема познания в философии XVII – XVIII веков: а) эмпиризм Бэкона; б) рационализм и априоризм Декарта; в) Локк: задача гносеологии; сенсуализм, критика врожденных идей; понятие, виды опыта и их соотношение; проблема первичных и вторичных качеств; виды идей; деление знания по степени достоверности. Появление эстетики как гносеологической дисциплины внутри школы Лейбница.

Тема 12. Британская, французская и немецкая философия XVIII и XIX веков.

Британский эмпиризм и сенсуализм, их особенности, эмпирически фундированные теории вкуса. Теории Дж. Беркли и Д. Юма. Проблема разума в континентальной философии. Направления во французском Просвещении. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо и Д. Дидро, их идеи и сочинения. «Энциклопедия искусств, наук и ремесел» как модель Просвещения. Ее задачи, участники, значение. Особенности французского материализма. Философия И. Канта: а) этапы творчества; б) главные вопросы «критического периода»; в) мир как «вещь в себе»; г) теория познания; д) этика, категорический императив; е) эстетические проблемы. Философия Г.В.Ф. Гегеля: а) жизнь и этапы творчества; б) понимание философии у Гегеля и его суть системы; в) основные идеи гегелевской логики; д) основные идеи гегелевской эстетики; г) противоречие между методом и системой в философии Гегеля. Учение Ф. Шеллинга об эстетическом воспитании.

Тема 13. Философия жизни.

Особенности философии жизни. Творчество А. Шопенгауэра: а) понятие воли жизни; б) типы людей, понимание жизни как страдания, а нашего мира как наихудшего из миров; в) типы людей; г) виды познания мира; в) условия достижения счастливой жизни. Философия Ф. Ницше: а) этапы жизни и творчества; б) два подхода к жизни; суть дионисийства; в) человек и сверхчеловек; г) проблемы христианства; д) тема вечного возвращения.

Тема 14. Фрейдизм как философское течение.

Появление и содержание теории З. Фрейда как психологического учения. Фрейдистские интерпретации деятельности. Фрейдистские интерпретации мотивации поведения. Фрейдистское объяснение искусства. Классический психоанализ и постпсихоанализ. Аналитическая психология К.Г. Юнга. Социальный психоанализ Э. Фромма.

Тема 15. Философия экзистенциализма: основные проблемы и персоналии.

Истоки течения. Этапы развития. Основные представители экзистенциализма и его типология. Понимание специфики философского знания, человека и проблем человеческого существования. Основные категории экзистенциализма, относящиеся к человеческому существованию. Проблема свободы. Экзистенциализм и искусство.

Тема 16. Философские концепции диалога и интерпретации

Диалогизм М.М. Бахтина. Концепция философской герменевтики Г.Г. Гадамера. Философия экзистенциального понимания М. Бубера. Теория конфликта интерпретаций П. Рикера.

Тема 17. Философские проблемы постмодернизма как исторического этапа развития культуры

Понятие «ситуация постмодерна» в текстах Ф. Лиотара. Анализ его позиции в текстах Ч. Дженкса. Поздний модернизм и постмодернизм. Деконструктивная и конструктивная версии постмодернизма. Основные представители обеих ветвей в философии и их идеи.

Тема 18. Особенности развития философии в России

Особенности отечественной интеллектуальной истории. Формы религиозной жизни. Представление о мудрости. Книжность и общение с представителями иных культур. Переход к философствованию и его проблемы в России. Академическая и неакадемическая философия в России. Основные течения и персоналии отечественной философии. Философия как часть интеллектуальной культуры современной России и ее интегрирующая миссия.

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки **52.05.01 Актерское искусство** реализация компетентного подхода предусматривает широкое применение как традиционных, так и инновационных педагогических и информационных образовательных технологий (ОТ) с активными и интерактивными формами проведения занятий.

Традиционные ОТ: деятельностно-развивающая, личностно-ориентированная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения. Компетентный подход реализуется в активных и интерактивных формах проведения занятий: лекции, практические занятия, коллоквиумы, написание эссе и рефератов, консультации (индивидуальные и групповые) и т.д.

- инновационные: интерактивные лекции (в режиме on-line и /или off-line), интернет-конференции (вебинары), ролевые игры, работа в команде, case-study-разбор проблемных ситуаций, а также практикуются презентации с использованием различных вспомогательных средств: интерактивной доски, раздаточных материалов, видеофильмов, слайдов

- тренинговая технология: тест-тренинг, тест-контроль.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Самостоятельная работа может выполняться студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами, художественной литературой и т.д.

№ п/п	Виды и формы самостоятельной работы
1	Подготовка к лекционным занятиям (проработка и повторение лекций, материалов учебников, пособий и т.д.)
2	Подготовка к практическим занятиям
3	Самостоятельное изучение тем дисциплины: • изучение основной и дополнительной литературы, • поиск и сбор информации в периодических печатных и интернет-изданиях и т.д.
4	Подготовка реферата, доклада, эссе
5	Подготовка к зачету, экзамену

6.1. Примерная тематика рефератов и эссе

1. Дискуссия о происхождении философии.
2. Мифология и философия как формы духовного освоения мира.
3. Становление философского знания в Древнем Китае. Диалектика учения о силах «ян» и «инь» и ее отражение в искусстве.
4. Влияние китайской философии на эстетические взгляды и художественную практику Дальнего Востока.
5. Влияние даосизма на проектное мышление и практику дизайна.
6. Влияние идей буддизма на искусство (различных эпох и регионов).
7. Воплощение принципов дзен-буддизма в искусстве Дальнего Востока.
8. Религиозно-философские мотивы в эпосе Древней Греции.
9. Представления древнегреческой философии о космосе и человеке (по работам А.Ф. Лосева). Влияние идеи космоса на художественное мышление античности.
10. Философское учение Пифагора о числе как первоначале мира.
11. Сходство и различие философской практики софистов и Сократа.
12. Основные гносеологические и этические проблемы философии Сократа. Влияние идей Сократа на развитие античной философской мысли.
13. Отношение Платона к художественному творчеству и искусству.
14. Теория государства в философии Платона.
15. Учение Аристотеля о четырех видах причин. Трактровка формы.
16. Этические взгляды Аристотеля. Учение о воспитании.
17. Поэтика Аристотеля. Понятие «мимесис» в эстетике Аристотеля.
18. Драматургия Древней Греции в свете учения Аристотеля об искусстве.
19. Философское содержание поэмы Лукреция «О природе вещей».

20. Идеал человека в философии стоиков. 21.
 Основные мотивы «Исповеди» Августина Блаженного. 22.
 Соотношение мистического и рационального в средневековой христианской философии.
 23. Готический собор как отражение средневековых представлений о мире и Боге.
 24. Идеал человека в философии и культуре Возрождения. 25.
 Натурфилософия эпохи Возрождения.
 26. Становление новой парадигмы европейского мышления в философии XVII в. (Ф. Бэкон, Б. Спиноза).
 27. Учение Р. Декарта о четырех правилах метода (по работе «Рассуждение о методе»).
 28. Основные проблемы эмпиризма Нового времени. 29.
 Теория общественного договора в философии Просвещения. 30.
 Трактровка прекрасного в философии И.Канта. 31. Учение
 И. Канта о возвышенном.
 32. Учение И.Канта об антиномиях вкуса.
 33. Учение Ф. Шеллинга об эстетическом воспитании. 34.
 Эстетика Ф. Шеллинга и художественная практика немецкого романтизма.
 35. Этика Л. Фейербаха как «религия любви».
 36. Эстетическая концепция Г.В.Ф. Гегеля. Историческая периодизация искусства.
 37. Культурно-исторические особенности и основные проблемы русской философии.
 38. Понимание красоты и роли искусства в русской философии (на конкретном примере).
 39. Эстетические взгляды Вл. Соловьева.
 40. Н.А. Бердяев о кризисе искусства начала XX в. 41.
 Трактровка искусства в философии А. Шопенгауэра. 42.
 Нравственная проблематика в работах Ф. Ницше и Ф.М. Достоевского.
 43. Влияние философии экзистенциализма на искусство XX в.
 44. М.Хайдеггер о художественном творчестве.
 45. Онтологическая концепция М. Хайдеггера.
 46. Проблема свободы человека в философии Ж.-П.Сартра.
 47. Влияние философии экзистенциализма на литературу.
 48. Постмодернизм и театральное искусство.

6.2. Примеры типовых тестовых заданий

№	Тестовый вопрос/задание	Варианты ответа	Прав. ответ
	Базовый уровень		
1	Кто ввел термин «философия»?	Пифагор / Платон / Аристотель	Пифагор
2	Кому принадлежит высказывание «Человек есть мера всех вещей - сущих в том, что они существуют, несущих в том они не существуют».	Протагор / Сократ / Николай Кузанский	Протагор
3	Кто автор первого текста с названием «Исповедь»?	Августин Аврелий / П. Абеляр / Ж.-Ж. Руссо	Августин Аврелий

№	Тестовый вопрос/задание	Варианты ответа	Прав. ответ
4	Какому китайскому философу принадлежит формулировка моральной максимы «Относись к другому так, как хотел бы, чтобы относились к тебе»?	Конфуций / Лао Цзы / Мо Цзы	Конфуций
5	Кому из философов принадлежит теория предустановленной гармонии, концентрированно заключающаяся в том, что наш мир – лучший из миров?	Г. Лейбниц / Г.В.Ф. Гегель / А. Шопенгауэр	Г. Лейбниц

6.3. Примерный перечень заданий для практических занятий

№ /п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
	Специфика философского знания.	Ознакомление с текстами первоисточников по изданиям досократиков (собрание Дильса-Кранца) и их интерпретаций (В. Виндельбанд, А.Ф. Лосев)	4
	Философия Древней Индии	Ознакомление с первоисточниками (тексты Вед по рекомендованным изданиям с особым вниманием к Упанишадям), изучение работ по философии буддизма	2
	Философия Древнего Китая	Ознакомление с первоисточниками (предложенные сочинения Конфуция и Лао Цзы) и их интерпретациями (Л.Н. Толстой, Лю Юеди)	2
	Введение в проблематику античной философии и ранний период ее развития	Ознакомление с идеями ключевых фигур (Фалес, Анаксимен, Пифагор) и их интерпретациями (В. Виндельбанд, А.Ф. Лосев, Ж.-П. Вернан)	2
	Софисты и Сократ	Ознакомление с идеями ключевых фигур (Протагор, Сократ) и их интерпретациями (В. Виндельбанд, А.Ф. Лосев)	2
	Философия Платона	Ознакомление с основными идеями и текстами («Государство», «Тимей») и их интерпретациями (В. Виндельбанд, А.Ф. Лосев)	4
	Философия Аристотеля	Ознакомление с основными идеями и текстами («Физика», «Поэтика», «Никомахова этика», «Метафизика») и их интерпретациями (Э. Жильсон, Ж. Маритен, А.Ф. Лосев, Э. Ауэрбах)	2
	Эллинистические философские школы	Ознакомление с основными идеями и текстами (Плотин «Эннеады», Лукреций Кар «О природе вещей») и их интерпретациями (В. Виндельбанд, А.Ф. Лосев, Вл.С. Соловьев)	2
	Средневековая философия	Ознакомление с основными идеями и текстами (Августин Аврелий «Исповедь», А.М.Т.С. Боэций «Утешение философией», Фома Аквинский «О сущем и сущности») и их интерпретациями (Г.Г. Майоров, В.И. Уколова, А.Л. Доброхотов)	2
	Философия Ренессанса	Ознакомление с основными идеями и текстами (Данте Алигьери «Божественная комедия», Дж. Вазари «Жизнеописание...», Б. Челлини «Жизнеописание...»,	2

№ 1/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
		написанное им самим»)	
	Философия XVII века. Проблема метода	Ознакомление с основными идеями и текстами (Ф. Бэкон, Р. Декарт, Б. Спиноза, Т. Гоббс, Дж. Локк)	6
2	Британская, французская и немецкая философия XVIII и XIX веков	Ознакомление с основными идеями и текстами (Дж. Беркли, Д. Юм, Д. Дидро, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Г. Лейбниц, А. Баумгартен, И. Кант, Г.В.Ф. Гегель, Ф. Шеллинг)	4
3	Философия жизни	Ознакомление с основными идеями и текстами (Ф. Ницше, В. Дильтей)	2
4	Фрейдизм как философское течение	Ознакомление с основными идеями и текстами (З. Фрейд, Э. Фромм, К.Г. Юнг)	1
5	Философия экзистенциализма: основные проблемы и персоналии	Ознакомление с основными идеями и текстами (Ж.-П. Сартр, А. Камю, М. Хайдеггер)	2
6	Философские концепции диалога и интерпретации	Ознакомление с основными идеями и текстами (М.М. Бахтин, М. Бубер)	1
7	Философские проблемы постмодернизма как исторического этапа развития культуры	Ознакомление с основными идеями и текстами (Ж.-Ф. Лиотар, Ч. Дженкс)	2
8	Особенности развития философии в России	Ознакомление с основными идеями и текстами (Г.Г. Шпет, Вл.С. Соловьев, Е.Н. Трубецкой, А.Ф. Лосев)	6

6.4. Примерные контрольные задания или иные материалы для оценки результатов самостоятельной работы

Формы творческих заданий (средства коррекции культурно-психологических установок через механизм вчувствования)

1. Создать аналог древнегреческого мифа, в котором главными были бы темы предопределенности судьбы людей богами, и люди бы стремились установить причины такого предопределения.
2. Создать аналог дальневосточного поэтического текста, выражающего традиции регионального философского мышления, с соблюдением соответствующей структуры текста.
3. Создать аналог досократического философского текста о первоначале, опираясь на фрагменты ранних греческих философов из собрания Дильса-Кранца.

4. Создать художественный текст, описывающий один день из жизни члена сообщества пифагорейцев.
5. Создать аналог сократического диалога на основании диалогов Платона.
6. Создать фрагмент философской поэмы эпохи позднего эллинизма по аналогии сочинения Лукреция Кара «О природе вещей», выбрав определенную тематическую линию (красота, благо, счастье, свобода воли, процесс познания и т.д.).
7. Создать фрагмент текста, посвященного обращению в христианскую веру по аналогии «Исповеди» Августина.
8. Создать аналог схоластического текста, опираясь на трактат Фомы Аквинского «О сущем и сущности».
9. Создать фрагмент жизнеописания или автожизнеописания по примеру одного из текстов Дж. Вазари или сочинения Б. Челлини.
10. Создать фрагмент стихотворного текста о нормах искусства по примеру поэмы Н. Буало «Об искусстве поэзии».
11. Создать аналог фрагмента классицистической комедии по образцу текста Ж.-Б. Мольера «Мещанин во дворянстве».
12. Создать аналог просветительского философского текста по образцу сочинения Д. Дидро «Парадокс об актере».
13. Создать аналог фрагмента текста из журнала «Спектейтор» Дж. Аддисона, в котором говорилось бы о критериях оценки театрального спектакля.
14. Создать аналог романтического текста на тему «поэт и толпа».
15. Создать аналог фрагмента неклассического философского текста по образцу «Так говорил Заратустра» Ф. Ницше.
16. Создать аналог текста русской философии XIX века по образцу сочинения «Общий смысл искусства» Вл. Соловьева.
17. Создать аналог киносценария с психаналитическим содержанием по образцу фильмов А. Хичкока и И. Бергмана.
18. Создать аналог сценария для театральной постановки с экзистенциальным содержанием по образцу одной из пьес Э. Ионеско или С. Мрожека.

6.5. Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

1. Мифология и философия: исторические связи и отличия.
2. Древнеиндийская философия, ее проблемы, школы и персоналии.

3. Древнекитайская философия, ее проблемы, школы и персоналии.
4. Античная философия. Характеристика, этапы, проблемы.
5. Появление названия «философия» и основные темы пифагорейского учения.
6. Философия Демокрита и ее историческое значение.
7. Софисты и Сократ: аспекты философской полемики.
8. Платон как ученик Сократа: преемственность и отличия.
9. Теория идей и теория познания Платона.
10. Учение Аристотеля о бытии и познании.
11. Учение Аристотеля об искусстве.
12. Философия позднего эллинизма: основные школы и персоналии.
13. Неоплатонизм Плотина.
14. Августин Аврелий: особенности интеллектуального поиска и переход к христианской теологии.
15. Общая характеристика, особенности и проблематика философии Средневековья.
16. Схоластика. Философия Фомы Аквинского.
17. Характерные особенности философии эпохи Возрождения.
18. Понятия "Возрождение" и "гуманизм".
19. Особенности философии Нового Времени. Проблема метода. Рационализм и эмпиризм.
20. Философия Р.Декарта.
21. Философия Ф. Бэкона.
22. Учение о субстанции в философии Нового Времени.
23. Британский сенсуализм и его особенности (теории Дж.Локка и Дж.Беркли).
24. Основные черты, идеи и персоналии философии Просвещения.
25. Учение о познании по И.Канту.
26. Моральная философия И.Канта.
27. Эстетические взгляды И.Канта.
28. Философская система и метод Г.В.Ф.Гегеля.
29. Эстетика Г.В.Ф.Гегеля.
30. Философия жизни: А.Шопенгауэр и Ф.Ницше.
31. Происхождение и философские аспекты психоанализа З.Фрейда.
32. Неофрейдизм и постпсихоанализ: К.Г.Юнг и Э.Фромм.

33. Экзистенциализм, его происхождение и основные персоналии.
34. Философия диалога и интерпретации: М.М.Бахтин, Г.Г.Гадамер, М.Бубер, П.Рикер.
35. Особенности происхождения и содержания отечественной философии. Славянофильство и западничество.
36. Жизнь, труды и философия В.С.Соловьева.
37. Философия Бердяева как синтез российской и западной традиций философствования.
38. Философия как объединяющий фактор интеллектуальной культуры и ее место в жизни современного человека.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

А) Основная литература

1. Дзикевич, Е.А., Дзикевич, С.А. Современная философия в эстетических аспектах. М., 2024.
2. Дзикевич, С.А. Эстетика: начала классической теории. Издание второе, переработанное и дополненное. М., 2023.
3. Кроче, Б. Эстетика как наука о выразительности и общая лингвистика. М., 2000.
4. Лосский, Н.О. История русской философии. М., 1991, 2000, 2011.
5. Рассел, Б. История западной философии. М., 2003.

Б) Дополнительная литература

- Аврелий Августин. Исповедь / Издание подг. А.А.Столяров. М., 1991.
- Аверинцев С.С. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М., 1996.
- Аристотель. Поэтика // Аристотель. Соч. в 4 т. Т. 4. М., 1983.
- Аристотель. Метафизика // Аристотель. Соч. в 4 т. Т.1. М., 1976.
- Асмус, В.Ф. Иммануил Кант М., 1973. М., 1973.
- Ауэрбах, Э. Мимесис. М., 1976.
- Баумгартен, А.Г. Эстетика // История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли / Под ред. М.Ф.Овсянникова. В 5 т. Т. 2. М., 1964.
- Бахтияр, Г. Поэтика пространства. М., 2004.
- Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986.
- Бергсон, А. Смех. М., 1992.
- Бердяев, Н.А. Самопознание. Опыт философской автобиографии. М., 1991.
- Бицилли, П.М. Элементы средневековой культуры. Любое издание.
- Бодрийяр, Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М., 2006.
- Бодрийяр, Ж. Симулякры и симуляция. М.: Рипол-классик, 2015.
- Бурдье, П. Социология политики. М., 1993.
- Бурдье, П. О телевидении и журналистике. М., 2002.
- Вебер, М. Протестантская этика и дух капитализма // Избранные произведения. М., 1990.
- Вернан, Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. М., 1988.
- Виндельбанд, В. История древней философии с приложением истории философии средних веков. СПб., 1902.
- Витгенштейн, Л. Философские работы. М., 1994.
- Вундт В.М. Введение в философию. М., 2006.
- Гадамер Г.-Г. Истина и метод. М., 1988.
- Гегель, Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Кн. 1 – 3. СПб., 1993 – 1994.
- Гегель, Г.В.Ф. Эстетика. В 4 т. М., 1973.
- Гулыга, А.В. Кант сегодня // Кант И. Трактаты и письма. М., 1980.

- Гуссерль, Э. Философия как строгая наука. М., 1911.
- Делез, Ж. Логика смысла. Екатеринбург, 1995.
- Делез, Ж., Гваттари, Ф. Что такое философия. СПб., 1998.
- Деррида, Ж. Диссеминация. Екатеринбург, 2007.
- Деррида, Ж. Шпоры: стили Ницше // Философские науки. 1991. № 3–4.
- Джемс, В. Многообразие религиозного опыта, М., 1910.
- Дженкс, Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М.: Стройиздат, 1985.
- Жильсон, Э. Живопись и реальность. Фрагменты // Современная западноевропейская и американская эстетика. М., 2002. С. 158 – 186.
- Камю, А. Избранное. М., 1988.
- Камю, А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство. М., 1990.
- Кант, И. Критика чистого разума. М., 1994.
- Кессиди, Ф.Х. От мифа к логосу. М., 1972.
- Коплстон, Ф. История философии. В 2 т. М., 2003.
- Карсавин, Л.П. Из истории духовной культуры падающей римской империи. Политические взгляды Сидония Аполлинария. СПб., 1908.
- Карсавин, Л.П. Очерки религиозной жизни в Италии XII—XIII вв. СПб., 1912.
- Карсавин, Л.П. Основы средневековой религиозности в XII—XIII веках преимущественно в Италии. Пг., 1915.
- Карсавин, Л.П. Культура средних веков. СПб. — М., 1914.
- Карсавин, Л.П. Введение в историю. Пг., 1920.
- Карсавин, Л.П. Восток, Запад и русская идея. Пг., 1922.
- Карсавин, Л.П. Прологомены к учению о личности. // Путь. 1928. № 12. С. 32-46.
- Карсавин, Л.П. Путь православия. Берлин, 1923.
- Кассирер, Э. Познание и действительность. Любое издание.
- Лиотар, Ж.-Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн? // Ad Marginem'93. М., 1994. С. 307–323.
- Лиотар, Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб, 1998.
- Липпс, Т. Эстетика // Философия в систематическом изложении: В. Дильтея, А. Рилья, В. Оствальда, В. Вундта, Г. Эббингауза, Р. Эйкена, Ф. Паульсена, В. Мюнка и Т. Липпса. СПб., 1909. С. 369 – 409.
- Лосев, А.Ф. История античной эстетики. Любое издание.
- Маритен, Ж. Жорж Руо / Современная западноевропейская и американская эстетика. М., 2002. С. 158 – 186.
- Мерло-Понти, М. Феноменология восприятия. СПб., 1999.
- Платон. Государство. Тимей. Любое издание.
- Рассел, Б. История западной философии. М., 2003.
- Рид, Г. Значение искусства // Современная западноевропейская и американская эстетика. М., 2002. С. 186 - 206.
- Рикёр, П. Конфликт интерпретаций. Очерки по герменевтике. М., 1995.
- Рикёр, П. Память, история, забвение. М., 2004.
- Риккерт, Г. Науки о природе и науки о культуре. М., 1998.
- Сартр, Ж.-П. Экзистенциализм — это гуманизм. М., 1953.
- Сартр, Ж.-П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии. М.: Республика, 2000.
- Сартр, Ж.-П. Что такое литература? СПб., 2000.
- Сартр, Ж.-П. Трансценденция эго. набросок феноменологического описания. М., 2012.
- Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Любое издание.
- Серл, Дж. Р. Открывая сознание заново. М., 2002.
- Современная западная философия. Энциклопедический словарь. М., 2009.
- Сорокин, П. А. Социальная и культурная динамика: Исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений / Пер. с англ. СПб., 2000.
- Флоренский П.А. Собрание сочинений в 7 книгах. Москва: Мысль, 1994—2004
- Фрейд, З. Психология бессознательного. М., 1989.
- Фрейд, З. Я и Оно. Харьков; Москва, 2001.
- Фромм, Э. Психоанализ и этика. М., 1993.
- Франк, С.Л. Сочинения. М., 1990.
- Фрагменты ранних греческих философов / Издание подготовил А.В.Лебедев. М., 1989.

Христианство. Энциклопедический словарь. В 2 т. / Под ред. С.С. Аверинцева. М., 1993.
Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. М., 1991.
Хабермас, Ю. Философский дискурс о модерне: 12 лекций. М., 2003.
Хайдеггер, М. Исток художественного творения // Зарубежная эстетика и теория литературы. XIX – XX в.в. М., 1987.
Хейзинга, Й. Осень Средневековья СПб., 2011.
Хейзинга, Й. Homo ludens. Человек играющий СПб., 2011-2015.
Хомский, Н. Создавая будущее. М., 2015.
Хоркхаймер, М., Адорно, Т.В. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты / М.— СПб., 1997.
Челлини, Б. Жизнеописание Бенвенуто Челлини, флорентийца, написанное им самим. Любое издание.
Шпет Г.Г. Очерки развития русской философии // Шпет Г.Г. Сочинения. М., 1989.
Эпиктет. Владей своими страстями – или они овладеют тобой / Редактор-составитель С.В.Супрунова. Калининград,, 2004.
Ямвлих. Жизнь Пифагора / Пер. В.Б.Черниговского // Человек. 1991. №№ 3 – 4.
Юнг, К.-Г. Архетип и символ. М. 1992.
Ясперс К. Философия и нефилософия // Феномен человека. Антология. М., 1993. С. 144 – 207.

В) Интернет-ресурсы

Научная электронная библиотека:

<http://elibrary.ru/defaultx.asp>

Электронная библиотека Дома А.Ф. Лосева:

<http://www.losev-library.ru/>

Электронная библиотека ИМЛИ РАН:

<https://biblio.imli.ru/>

Сочинения Платона в классическом переводе профессора Карпова:

[https://ru.wikisource.org/wiki/Сочинения_Платона_\(Платон;_Карпов\)](https://ru.wikisource.org/wiki/Сочинения_Платона_(Платон;_Карпов))

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, требуются аудитории, оборудованные современными техническими средствами (компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины (модуля)

Психология и педагогика

Направление подготовки

52.05.01 Актёрское мастерство

Специализация

Артист драматического театра и кино

Квалификация выпускника

Специалист

Форма обучения

очная

Нормативный срок обучения – 4 года

Москва, 2025 г.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, с учетом рекомендаций Примерной ОПОП ВО по направлению подготовки:

52.05.01 Актёрское мастерство

по специализации:

Артист драматического театра и кино

Составитель(и):

Толстикова С.Н., доцент.

Программа одобрена на заседании кафедры Философии и культурологии

протокол № 5 от «30» июня 2025 г.

Согласовано:

Зав. кафедрой Оганов А.А., профессор

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины «Психология и педагогика»:

- Сформировать у студентов системные знания по психологии и педагогике,

которые будут содействовать профессиональному и личностному развитию обучающихся;

- Повысить степень образованности молодых специалистов в вопросах научной психологии и педагогики, психологических и педагогических вопросах их самореализации и самоутверждения в жизни и профессиональной деятельности;
- Сформировать психолого-педагогические компетенции, обеспечивающие эффективное решение профессиональных и личностных проблем обучающихся.

Задачи освоения дисциплины:

- Познакомить студентов с основными направлениями развития и категориями психологической и педагогической наук;
- Создать у студентов мотивацию к овладению психолого-педагогическими знаниями не только в рамках курса, но и в самостоятельной организации своего образования;
- Сформировать умения давать психологическую характеристику личности и коллектива, интерпретировать собственные психические состояния; решать
- психологические и педагогические задачи в семье, профессиональном и учебном коллективе;
- Познакомиться с простейшими приемами психической саморегуляции, способами анализа управленческих и учебно-воспитательных ситуаций.
- Сформировать знания о механизмах эффективной организации образовательного процесса, современных технологиях общения и воспитания, специфических особенностях субъектов образовательного процесса, индивидуальном стиле учебной деятельности обучаемого, особенностях труда и личности педагога, профессиональном самосознании педагога как основе личностного и профессионального совершенствования, организации взаимодействия субъектов образовательного процесса.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.05.01 Актёрское мастерство дисциплина «Психология и педагогика» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

б) Дисциплина «Психология и педагогика» базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин «Культурология», «Философия», «Актёрское мастерство».

в) Дисциплина «Психология и педагогика» предшествует ГИА

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Психология и педагогика»

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и индикатор достижения компетенций
Командная работа и лидерство	УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	ИД1УК-3 – Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует работу команды для достижения поставленной цели. ИД2УК-3 – Учитывает в своей социальной и профессиональной деятельности интересы, особенности поведения и мнения (включая критические) людей, с которыми работает/взаимодействует, в том числе посредством корректировки своих действий. ИД3УК-3 – Обладает навыками преодоления возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон. ИД4УК-3 – Предвидит результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий. ИД5УК-3 – Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды. Организует обсуждение разных идей и мнений
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровье сбережение)	УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки в течение всей жизни	ИД1УК-6 – Находит и творчески использует имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития и образования в течение всей жизни. ИД2УК-6 – Самостоятельно выявляет мотивы и стимулы для саморазвития и образования в течение всей жизни, определяя реалистические цели профессионального роста. ИД3УК-6 – Планирует профессиональную траекторию с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда. ИД4УК-6 – Действует в условиях неопределенности, корректируя планы и шаги по их реализации с учетом, имеющихся ресурсов
Творческая деятельность	ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	ИД1 ОПК-2 Продуктивно взаимодействует с драматургом и режиссером в процессе подготовки спектакля ИД2 ОПК-2 Оценивает постановочную сложность спектакля (проекта) ИД3 ОПК-2 Понимает перечень обязанностей, задач и способен выполнять функции помощника режиссера, помощника/заместителя художественного руководителя театра
Работа с информацией	ОПК-3. Способен планировать научно-исследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с	ИД1 ОПК-3 Применяет информационные системы, программное обеспечение, Интернет-ресурсы и технические средства при работе с литературными источниками, аудио-, видеозаписями, трансляциями театральных постановок, художественных и

	помощью информационно-коммуникационных технологий	документальных кинопроизведений ИД2 ОПК-3 Подбирает литературный и иконографический материал по культурно- историческим вопросам для работы над ролью в театральной постановке, кинофильме ИД3.1 ОПК-3 Владеет методами исследования и анализа в области культуры и искусства, технологией их применения ИД3.2 ОПК-3 Знает и использует при проведении научного исследования требования к оформлению научной документации; порядок внедрения результатов научных исследований и разработок. Оформляет результаты научных исследований в соответствии с заданными требованиями (оформление отчёта, написание научных статей, тезисов докладов). ИД4 ОПК-3 Самостоятельно проводит теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных руководителем исследования задач
Педагогическая деятельность	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	ИД1 ОПК-4 Ведет преподавательскую деятельность по профессиональным дисциплинам (актерское мастерство, сценическая речь, пластическое воспитание) по программам среднего профессионального образования (СПО) и (или) дополнительных профессиональных программ (ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалификации, по дополнительным общеобразовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; ИД2 ОПК-4 Организует учебную деятельность учащихся, осуществляет педагогический контроль и оценку освоения дополнительной общеобразовательной программы, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ СПО и (или) ДПП в процессе промежуточной и итоговой аттестации ИД3 ОПК-4 Планирует образовательный процесс в соответствии с требованиями нормативных документов, разрабатывает методические материалы по преподаваемому предмету, курсу дисциплине (модулю) (рабочую программу, календарно-тематические планы уроков, планы практических занятий, методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов, фонды оценочных средств) программ СПО и (или) ДПП, по дополнительным общеобразовательным программам; ИД4 ОПК-4 Обеспечивает взаимодействие с родителями (законными представителями) учащихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач обучения и

		воспитания
	ПК – 12. Умеет поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние	ИД 1 ПК -12 Знает содержание основных педагогических и психологических понятий и терминов; особенности функционирования психики и возможностей ее саморегуляции и самоконтроля, применяет полученные знания в проектировании своей профессиональной карьеры и личной жизни ИД2 ПК-12 Использует в своей деятельности язык психологических описаний и педагогических практик; ИД 3 ПК-12 Владеет представлениями об основных психических процессах, свойствах и функциях; представлениями о современных научных достижениях и возможностях психологии и педагогики как науки
	ПК – 17. Готов проводить актерские тренинги, преподавать основы актерского мастерства и смежные с ним вспомогательные дисциплины (модулей) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	ИД1 ПК-17 Знает преподаваемую область профессиональной деятельности, возрастные особенности обучающихся, особенности обучения одаренных обучающихся и обучающихся с проблемами в развитии и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья - особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности) ИД2 ПК-17 Выполняет деятельность и(или) демонстрирует элементы деятельности, осваиваемой обучающимися, и(или) выполняет задания, предусмотренные программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) ИД3 ПК-17 Использует педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации деятельности обучающихся, ИД4 ПК-17 Консультирует обучающихся в процессе прохождения практики (для преподавания по программам СПО и ДПП) ИД5 ПК-17. Контролирует и оценивает работу обучающихся на учебных занятиях и самостоятельную работу, успехи и затруднения в освоении программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), определяет их причины, знакомит обучающихся с опытом успешных профессионалов, работающих в осваиваемой сфере профессиональной деятельности ИД6 ПК-17 Анализирует проведение учебных занятий и организацию самостоятельной работы обучающихся, вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), задания для самостоятельной работы, собственную профессиональную деятельность.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Психология и педагогика» составляет 2 зачётную единицы, 72 часа.

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности

Семестр(ы)	Общая трудоемкость		В том числе контактная работа с преподавателем				Самостоятельная работа	Промежуточная аттестация
	в з.е.	в часах	Всего	Лекции	ПЗ	ИР		
6	2	72	16	34			34	Зачет (4 часа)
Итого	2	72	16	34			34	Зачет (4 часа)

4.2. Тематический план дисциплины и виды занятий

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоя- тельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
1	Тема 1: Предмет, основные понятия и категории психологии и педагогики.	4	2			2	
2	Тема 2: Психика. Сущность. уровни развития.	8	4			4	
3	Тема 3: Личность и её основные подструктуры.	4	2			2	
4	Тема 4: Психология личности.	8	4			4	
5	Тема 5: Психические познавательные процессы	8	4			4	
6	Тема 6: Основные категории педагогики	4	2			2	
7	Тема 7: Образование личности.	8	4			4	
8	Тема 8: Обучение и воспитание личности в педагогическом процессе.	8	4			4	
9	Тема 9: Методы, средства и приемы организации и управления педагогическим процессом.	8	4			4	
10	Тема 10: Общение - его виды и структура.	8	4			4	
Промежуточная аттестация (зачет)		4					4
Всего:		72	34			34	4

4.3. Тематическое содержание дисциплины

Тема 1: Предмет, основные понятия и категории психологии и педагогики.

История развития наук, современный этап.

Тема 2: Психика. Сущность. Уровни развития.

Взаимосвязь психики и головного мозга.

Тема 3: Личность и её основные подструктуры.

Этапы формирования личности.

Тема 4: Психология личности.

Темперамент, характер, способности, воля, эмоции. «Я- концепция».

Тема 5: Психические познавательные процессы.

Ощущения, восприятие, внимание, память, воображение, мышление, речь.

Тема 6: Основные категории педагогики.

Образование, обучение, воспитание.

Тема 7: Образование личности.

Образовательная система в России.

Тема 8: Обучение и воспитание личности в педагогическом процессе.

Саморазвитие и самовоспитание личности.

Тема 9: Методы, средства и приемы организации и управления педагогическим процессом.

Планирование педагогической работы. Личность педагога.

Тема 10: Общение - его виды и структура.

Взаимодействие в коллективе. Межличностные отношения. Конфликты.

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.05.01 Актёрское мастерство реализация компетентностного подхода предусматривает широкое применение как традиционных, так и инновационных педагогических и информационных образовательных технологий (ОТ) с активными и интерактивными формами проведения занятий.

Традиционные ОТ: деятельностно-развивающая, личностно-ориентированная, практикоориентированная.

Компетентностный подход реализуется в активных и интерактивных формах проведения занятий: лекции, семинарские занятия.

Презентации с использованием различных вспомогательных средств: интерактивной доски, видеофильмов, мультимедийной презентации.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Самостоятельная работа может выполняться студентом в компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебно-методические пособия, видео материалами.

№ п/п	Виды и формы самостоятельной работы
1	Подготовка к лекционным занятиям (проработка и повторение лекций, материалов учебников, пособий и т.д.)
2	Подготовка к семинарским занятиям

№ п/п	Виды и формы самостоятельной работы
3	Самостоятельное изучение тем дисциплины: • изучение основной и дополнительной литературы, • поиск и сбор информации в периодических печатных и интернет-изданиях и т.д.
4	Подготовка к зачету

6.2 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Понятие, предмет и объект психологии.
2. Основные функции и задачи психологии.
3. Сущность психики.
4. Понятие, структура и функции сознания. Сознание. Подсознание. Бессознательное.
5. Психические познавательные процессы: ощущение, восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь
6. Психология личности: понятие личности, этапы формирования.
7. Эмоционально-волевая сфера личности (эмоции, воля).
8. Свойства темперамента и характера. Способности человека.
9. «Я-концепция». Самооценка.
10. Психология человеческих взаимоотношений (межличностные взаимоотношения).
11. Деловые и личные (интимные) взаимоотношения: любовь, дружба, одиночество, вражда.
12. Понятие, предмет и объект педагогики.
13. Основные категории педагогики (образование, обучение, воспитание).
14. Этапы развития зарубежной и российской педагогики. Основные выводы.
15. Основные функции и задачи педагогики.
16. Образование личности. Обучение и воспитание в педагогическом процессе.
17. Самообразование.
18. Методы, приемы и средства педагогического воздействия на личность.
19. Педагогический процесс.
20. Роль семьи в формировании личности. 21. Личность педагога (учителя).

21. Театральная педагогика.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

А) Основная литература

Основная литература

1. Столяренко, А.М. Психология и педагогика = Psychology and Pedagogy [Электронный ресурс] : учебник / А.М. Столяренко .— 3-е изд., доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 544 с. : ил. — (Золотой фонд российских учебников) .— ISBN 978-5-238-01679-5 ЭБС РУКОНТ <https://lib.rucont.ru/efd/352509>
2. Луковцева А.К. «Психология и педагогика». Курс лекций. http://www.plam.ru/psiholog/psihologija_i_pedagogika_kurs_lekcii/index.php
- 3.
4. Кнебель, М. О. Поэзия педагогики : учебное пособие / М. О. Кнебель. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 564 с. — ISBN 978-5-8114-8634-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. <https://e.lanbook.com/book/179677>
5. Психологические основы системы Станиславского [Электронный ресурс] .— : [Б.и.] .— 69 с. — ISBN 978-5-91367-058-8 ЭБС РУКОНТ <https://lib.rucont.ru/efd/421>

Б) Дополнительная литература

1. Сазонова, В. А. Театральная педагогика Ю. А. Завадского : учебное пособие / В. А. Сазонова. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-8152-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. <https://e.lanbook.com/book/171961>
2. Басин, Е. А. Станиславский: психотехника актерского искусства [Электронный ресурс] / Е. А. Басин .— М. : Издательский дом "Гуманитарий", 2009 .— 69 с. — ISBN 978-5-91367-057-1 ЭБС РУКОНТ <https://lib.rucont.ru/efd/428>
3. Грачева, Л. В. Психотехника актера : учебное пособие / Л. В. Грачева. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 384 с. — ISBN 978-5-8114-7785-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. <https://e.lanbook.com/book/167268>
4. Харламов, И.Ф.
Педагогика = Учеб. 6-е изд. / И. Ф. Харламов. - Минск : Універсітэцкаэ, 2000. - 560 с. - ISBN 985-09-0191-8
5. Афонина, Г.М.
Педагогика = Курс лекций и семинарские занятия : Изд. 2-е / Г. М. Афонина ; Под ред. Абдуллиной О.А. - Ростов-на-Дону : Феникс. - 511 с. : табл., схемы. - (Учебники, учебные пособия). - ISBN 5-222-01982-9 : 83-89.
6. Григорович, Л.А. Педагогика и психология : Учебное пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. Марцинковская. - М. : Гардарики, 2003. - 475 с. : ил. - (Disciplinae). - ISBN 5-8297-0096-4
7. Общая психология [Текст] : Учебное пособие / Под ред. В.В Богословского. - 3-е изд., перераб. и испр. - М. : Просвещение, 1981. - 383 с., ил

8. Психология и педагогика : Учебное пособие для студентов вузов / Под ред. Хмелевской С.А. - М. : Per Se; Логос, 2002. - 175 с. - (Карманная энциклопедия студента). - ISBN 5-9292-0054-8 :
9. Петровский, А.В.
Психология : Изд. 3-е, стереотип. / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. - М. : Академия, 2002. - 501 с. : ил. - ISBN 5-7695-1068-4
10. Психология и педагогика = Изд. 3-е, доп. и перераб. / Под ред. Бодалева А.А. и др. - М. : Изд-во Института Психотерапии, 2002. - 584 с. : табл. - ISBN 5-89939-078-6

В) Интернет-ресурсы

Коллекция текстов по отечественной и зарубежной психологии и педагогике

<http://www.bookap.info/>

<http://www.plam.ru/psiholog/>

Библиотека психологической литературы

Онлайн библиотека PLAM.RU

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:

- аудитории, оборудованные современными техническими средствами (компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой);
- наглядные пособия (на печатных и электронных носителях);
- программное обеспечение:
 - Microsoft Windows XP;
 - MS Office (Word).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины (модуля)

История русской литературы

Направление подготовки
52.05.01. Актерское искусство

Специализация
Артист драматического театра и кино

Квалификация выпускника
Специалист

Форма обучения
Очная

Нормативный срок обучения – 4 года

Москва, 2025 г.

**Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, с учетом рекомендаций Примерной ОПОП ВО по направлению подготовки:
52.05.01. Актерское искусство**

**по специальности:
Артист драматического театра и кино**

Составитель(и): Тихомиров С.В., кандидат филологических наук, доцент

Программа одобрена на заседании кафедры искусствovedения

протокол № 3 от «24» июня 2025 г.

Согласовано:

И.О. зав. кафедрой

Любивая И.Ю., доцент

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины - формирование у студентов основных теоретико-литературных знаний, представления об историческом развитии русской литературы, ее жанрах и жанровых системах на основании духовно- нравственной традиции отечественной культуры.

Задачи дисциплины:

Знать: историю отечественной художественной словесности.

Уметь: анализировать художественные тексты и научно- исследовательских работ по филологии;

Владеть: методами психологического разбора литературного творчества

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки **52.05.01. Актерское искусство** дисциплина «История русской литературы» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

б) Дисциплина «История русской литературы» базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплины на предыдущем уровне образования.

в) Дисциплина предшествует изучению таких дисциплин, как «История русского театра», «История кинематографа», всех видов практик, для которых освоение данной дисциплины необходимо как опора.

3. Планируемые результаты освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и индикатор достижения компетенций
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия	ИД1УК-5 – Адекватно объясняет особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними, опираясь на знания причин появления социальных обычаев и различий в поведении людей. ИД2УК-5 – Владеет навыками создания недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач
История и теория искусства	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	ИД1 ОПК-1 Прослеживает многочисленные связи между театром и различными видами искусств, ориентируется в базовых положениях и теории мировой художественной культуры ИД2 ОПК-1 Владеет методами оценки художественных проектов, интеллектуального труда, применяет их в научно-исследовательской, художественно-творческой деятельности ИД3 ОПК-1 Ориентируется в творческом наследии выдающихся мастеров искусства, делает подборки литературного и иконографического материала по культурно-историческим вопросам для консультаций при создании или

		экспозиции произведений искусства ИД4 ОПК-1 Работает с искусствоведческой литературой, анализирует произведения литературы и искусства, пользуясь профессиональными понятиями и терминологией
История и теория искусства	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	ИД1 ОПК-1 Прослеживает многочисленные связи между театром и различными видами искусств, ориентируется в базовых положениях и теории мировой художественной культуры ИД2 ОПК-1 Владеет методами оценки художественных проектов, интеллектуального труда, применяет их в научно-исследовательской, художественно-творческой деятельности ИД3 ОПК-1 Ориентируется в творческом наследии выдающихся мастеров искусства, делает подборки литературного и иконографического материала по культурно-историческим вопросам для консультаций при создании или экспозиции произведений искусства ИД4 ОПК-1 Работает с искусствоведческой литературой, анализирует произведения литературы и искусства, пользуясь профессиональными понятиями и терминологией

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «История русской литературы» составляет 8 зачётных единиц, 288 часов.

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности

Семестр(ы)	Общая трудоемкость		В том числе контактная работа с преподавателем				Самостоятельная работа	Промежуточная аттестация
	в з.е.	в часах	Всего	Лекции	ПЗ	ИР		
2	2	72	X	20	12	X	38	Контрольное задание (2 часа)
3	2	72	X	20	14	X	32	экзамен (6 часов)
4	2	72	X	20	14	X	34	зачет (4 часа)
5	2	72	X	20	14	X	32	экзамен (6 часов)
Итого	8	288	X	80	54	X	136	18

4.2. Тематический план дисциплины и виды занятий

№ 1/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объем часов)	Самостоятельная работа	Формы контроля

			Лекции	ПЗ	ИР	(объём часов)	
1	Древнерусская литература. Русская литература 18 в.		20	12		38	
2	Контрольное задание						2
3	Русская литература первой половины 19 в.		20	14		32	
4	Экзамен						6
5	Русская литература второй половины 19 в.		20	14		34	
6	Зачет						4
7	Русская литература 20 в.		20	14		32	
8	Экзамен						6
Всего:			80	54		136	18

4.3. Тематическое содержание дисциплины

Раздел 1. Древнерусская литература. Русская литература 18 в. *Древнерусская литература.* Древнерусская литература как литература средневекового общества; христианская религия как доминанта мировоззрения древнерусского человека. Церковно-славянский и древнерусский язык. Жанры древнерусской литературы: житие, апокриф, военная повесть, «слово»; понятие о летописном своде. Основные сюжеты «Повести временных лет». Мир идей и художественное своеобразие «Слова о полку Игореве», проблема авторства «Слова». Место в истории древнерусской литературы «Повести о Петре и Февронии Муромских», сказочное начало в повести. Духовные идеалы и особенности художественного повествования в житиях 17 в.

Литература 18 века. Реформы Петра I и европеизация русской дворянской культуры. Появление новых жанров. Русский классицизм и русское барокко. Теория «трех штилей» М.В. Ломоносова и реформа стихосложения В.К. Тредиаковского и Ломоносова. Силлабическая и силлабо-тоническая системы стихосложения. Русская ода. «Похвальные» и «духовные» оды Ломоносова. Тема любви и тема гражданского служения в стихотворении Ломоносова «Разговор с Анакреоном». Поэтическое творчество Г.Р. Державина. Образ Екатерины II и ее окружения в оде Державина «Фелица». Анакреонтические мотивы и философские мотивы в поэзии Державина. Русский сентиментализм: И.И. Дмитриев, Н.М. Карамзин, А.Н. Радищев - социальный вариант сентиментализма. Повесть «Бедная Лиза» – шедевр русской сентиментальной прозы. Предромантические («готические») мотивы в повести Карамзина «Остров Борнгольм».

Раздел 2. Русская литература первой половины 19 в. В.А. Жуковский как сентименталист: элегии «Сельское кладбище» и «Вечер». Романтическое «двоемирие» в поэзии Жуковского. Сентиментальные и романтические («страшные») баллады Жуковского. Основные мотивы поэзии К.Н. Батюшкова.

Творчество А.С. Пушкина. Основные этапы жизни и творческой эволюции Пушкина. Личность Пушкина и ее отражение в его поэзии. Оппозиционное («либеральное») и «консервативное» в политической лирике Пушкина: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»), «Вольность», «Ты и я», «Стансы», «Арион», «Во глубине сибирских руд...» Тема любви и дружбы в стихотворениях «К***», «Я вас любил...», «На холмах Грузии...», «Жил на свете рыцарь бедный...», «19 октября», «И.И. Пущину» и др. Мотивы и настроения байронического романтизма в стихотворениях «Погасло дневное светило...», «Узник», «Демон», «К морю» и «южных» поэмах «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы». Философская и религиозная лирика Пушкина: «Дар напрасный, дар случайный...», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Пора, мой друг, пора...», «Странник», «Вновь я посетил...», «Отцы-пустынники и жены непорочны...» и др. Национальное начало и фольклорные мотивы в стихотворениях «Зимний вечер», «Зимняя дорога», «Зимнее утро», «Бесы». Тема поэта и поэзии в стихотворениях «Пророк», «Поэт и толпа», «Осень»,

«Я памятник себе воздвиг...» и др. «Образы» Петербурга и тема трагедии русской истории в поэме «Медный всадник». Пушкин – прозаик: «Повести Белкина», «Пиковая дама», «Капитанская дочка». Персональный мир и художественное своеобразие романа в стихах «Евгений Онегин». Проза и поэзия Пушкина в других видах искусства. Творчество поэтов «пушкинской плеяды».

Творчество М.Ю. Лермонтова. Личность Лермонтова и ее отражение в лирике поэта. Религиозные и богоборческие (байронические) мотивы в стихотворениях «Ангел», «Мой демон», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Из Гете», «Благодарность», «И скучно, и грустно», «Выхожу один я на дорогу...» и др. Тема человеческого одиночества в стихотворениях «Парус», «Листок», «Пророк» и др. Любовная лирика Лермонтова: «Утес», «На севере диком...», «Они любили друг друга...» и др. «Образы» Родины в стихотворениях «Прощай, немытая Россия...», «Тучи», «Родина». Поэмы Лермонтова «Мцыри» и «Демон»: характер героя и характер конфликта. Лермонтов как прозаик: роман «Герой нашего времени»; философские идеи романа и своеобразие его композиционной структуры. Проза и поэзия Лермонтова в других видах искусства.

Творчество Н.В. Гоголя. Личность Гоголя и его духовная эволюция. Фольклорно-сказочные мотивы и бытовой реализм в цикле «Вечера на хуторе близ Диканьки». Прошлое и настоящее Малороссии в цикле «Миргород». Образы Петербурга и его жителей в цикле «петербургских повестей». Гротеск и фантастика у Гоголя. Религиозные идеи писателя. Поэма «Мертвые души»: история создания, характеры персонажей, жанровое, композиционное и языковое своеобразие. Проза Гоголя в других видах искусства.

Творчество И.С. Тургенева. Позиция Тургенева в споре западников и славянофилов. Крестьянские типы в цикле «Записки охотника». Философия любви Тургенева в «любовных» повестях писателя «Фауст», «Ася», «Первая любовь», «Вешние воды». Тургеневские романы: идейные, тематические, художественно-эстетические особенности. Проблематика и образы центральных героев романов «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети». Идейный и художественный мир поздних произведений писателя: «таинственных» повестей и Стихотворений в прозе. Романы и повести Тургенева в других видах искусства.

Феномен Ф.И. Тютчева: натурфилософская («День и ночь»), философская («Silentium» и др.) и историософская («Эти бедные селенья...» и др.) лирика поэта.

Раздел 3. Русская литература второй половины 19 в.

Конфликт «социального» и «эстетического» в русской поэзии середины 19 века. Социальные мотивы в поэзии Н.А. Некрасова: «Еду ли ночью по улице темной...», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Несжатая полоса» и др. Тема любви и природы в лирике А.А. Фета («Я пришел к тебе с приветом...», «Шепот, робкое дыханье...» и др.) и других поэтов «чистого искусства».

Творчество И.А. Гончарова. Романная «трилогия» Гончарова: характеры главных героев, социально-историческая и любовно-психологическая проблематика.

Творчество Герцена. Политическая позиция писателя и ее отражение в повестях «Доктор Крупов» и «Сорока-воровка». Мемуарная эпопея Герцена «Былое и думы» и ее «отражение» в пьесе Стоппарда «Берег утопии».

Творчество Ф.М. Достоевского. Личность и судьба Достоевского. Тема страдания «маленького человека» в романе «Бедные люди». Особенности психологизма Достоевского. Эволюция религиозной идеи писателя и способы ее воплощения в романах «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы». Поэтика романов: тип героя, сюжетно-композиционные особенности, стилевая манера и т.д. Романы и повести Достоевского в других видах искусства.

Творчество Л.Н. Толстого. Жизнь Толстого. Образ главного героя в автобиографической трилогии. Особенности психологизма Толстого: «диалектика души». Роман-эпопея «Война и мир»: своеобразие жанра, тематика, образы центральных героев. Философия любви Толстого в романе «Анна Каренина». Тема смерти и смысла человеческой жизни в рассказе «Три смерти» и повести «Смерть Ивана Ильича». Религиозно-этическое учение позднего Толстого (толстовство) и его отражение в «моралистических» повестях писателя («Крейцера соната», «Отец Сергей» и др.). Романы и повести Толстого в других видах искусства.

Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина. Общественно-политическая позиция писателя и ее отражение в его романах и сказках. Объекты сатиры Щедрина. Гротескная образность в художественном мире писателя.

Русская повесть и рассказ второй половины 19 века: «Леди Макбет Мценского уезда» и «Левша» Н.С. Лескова, «Четыре дня» и «Красный цветок» В.М. Гаршина, «Парадокс» В.Г. Короленко.

Творчество А.П. Чехова. Личность Чехова. Ранние юмористические рассказы писателя («Смерть чиновника», «Лошадиная фамилия» и др.), характер чеховского юмора. Тема трагедии человеческого существования в рассказах «Тоска», «Ванька», «Спать хочется» и др. Философские повести Чехова – «Скучная история», «Палата №6», «Черный монах»: проблема утраты веры и поисков «настоящей правды». Тема «футлярного человека» и «футлярного сознания» в рассказах «Унтер Пришибеев», «Человек в футляре», «Душечка» и др. Тема любви в творчестве Чехова: «Попрыгунья», «Дом с мезонином», «О любви», «Дама с собачкой». Художественно-эстетические особенности чеховской прозы.

Раздел 4. Русская литература 20 века.

Связь с эпохой, основные периоды в развитии литературного процесса. «Реалистическая» и «модернистская» стилевые ветви в русской литературе начала 20 века. Понятие «серебряного века». Литература русского зарубежья. Русская литература советского периода – 1920-е гг., сталинская эпоха, хрущевская «оттепель», 1970-80-е гг.: основные представители, важнейшие течения и направления («городская» и «деревенская» проза и поэзия, «военная» проза, творчество поэтов-бардов). Русская литература постсоветского периода – 1980-90-е гг. Проза и поэзия начала 21 в.

Творчество М. Горького. Реалистическое и неоромантическое начала в ранней прозе писателя. Идея «старого» и «нового» человека в повести «Детство» и рассказах «Страсти-мордасти» и «Рождение человека». Вопрос о ниществе Горького. Отношение писателя к русской революции и советской действительности.

Творчество И.А. Бунина. Живописное мастерство писателя. Философия любви и смерти Бунина в рассказах и повестях дореволюционного и эмигрантского периода. Восточные мотивы в творчестве писателя.

Творчество А.И. Куприна. Тема «искусство и общество» в рассказе «Гамбринус». Куприн как «поэт любви»: повести «Олеся», «Гранатовый браслет», «Суламифь».

Творчество Л.Н. Андреева. Тема трагедии человеческого существования в творчестве писателя: «Ангелочек», «Жизнь Василия Фивейского», «Красный смех», «Рассказ о семи повешенных» и др. Андреев как реалист и экспрессионист.

Русский символизм. Старшие и младшие символисты. Символистские мотивы в стихотворениях В. Брюсова, К. Бальмонта, Ф. Сологуба. А.А. Блок как младший символист. Личность и духовная эволюция поэта: от «Стихов о Прекрасной Даме» к «Страшному миру». Идея русской и мировой революции в поэме «Двенадцать». «Мелкий бес» Сологуба и «Петербург» Андрея Белого как образцы символистского романа.

Акмеизм. Основные представители течения. Темы любви, искусства и родины и акмеистическая образность в лирике Ахматовой. Своеобразие акмеизма Гумилева: «Жидаф», «Капитаны», «Заблудившийся трамвай» и др. как акмеист: Культ «прекрасной вещи» в творчестве Мандельштама-акмеиста. Образ трагического Петербурга и мифологические мотивы в цикле «Tristia».

Русский футуризм. Творчество В.В. Маяковского. Личность поэта. Богоборческие мотивы в ранней лирике и поэме «Облако в штанах». Эстетическое новаторство Маяковского. Вопрос об отношении поэта к русской революции и советской действительности. Тема коммунистического будущего в поэме «Во весь голос».

Творчество С.А. Есенина. Тема природы и тема любви в творчестве Есенина. Своеобразие поэтического языка Есенина. «Русь уходящая» и «Русь советская» в одноименных стихотворениях и поэме «Анна Снегина».

Творчество М.И. Цветаевой. Личность поэта. Тема любви и смерти в ранней лирике Цветаевой. Стихи о русских поэтах: циклы «Стихи к Блоку», «Ахматовой», «Стихи к Пушкину». Вопрос об отношении Цветаевой к русской революции и советской действительности. Ритмическое и языковое новаторство Цветаевой.

Творчество Б.Л. Пастернака. «Прекрасный хаос» мира в сборнике «Сестра моя – жизнь» Любовная, философская и религиозная лирика позднего Пастернака. Роман Пастернака «Доктор Живаго»: мир идей и художественное своеобразие. «Доктор Живаго» и роман-эпопея М.А. Шолохова «Тихий Дон»: исторические, философские религиозные аспекты романов и образы центральных героев в сопоставлении.

Творчество А.П. Платонова. Идея духовного и творческого преображения человеческой личности и «старого мира» в рассказах «Родина электричества», «Песчаная учительница», «Фро» и др. Тема неодолимости смерти и утопия бессмертия в романах «Чевенгур» и «Котлован». Язык Платонова.

Советская действительность 1920-30-х гг. в творчестве обэриутов и юмористических рассказах М.М. Зощенко. Советская действительность 1960-70-х гг. в прозе В.М. Шукшина и С. Довлатова.

Творчество М.А. Булгакова-прозаика. Идеал мирного быта и реальность исторической трагедии в романе «Белая гвардия». Мир театра в «Театральном романе». Роман «Мастер и Маргарита»: «евангелическая», «демоническая» и реалистически-бытовая линии в романе.

Творчество А.И. Солженицына. Личность и судьба Солженицына. Душа человека в повестях «Один день Ивана Денисовича» и «Матренин двор». Хроника «страшного времени» в документальной эпопее «Архипелаг ГУЛАГ».

Литература русского зарубежья. Поэзия Г. Иванова и В. Ходасевича. Романы В. Набокова «Машенька», «Приглашение на казнь», «Защита Лужина» и др. Особенность литературной позиции и писательской манеры Набокова. Классические темы русской литературы в интерпретации Набокова.

Русская поэзия второй половины 20 века: А. Вознесенский, Б. Ахмадулина, А. Кушнер, Н. Рубцов, И. Бродский и др. Речь Бродского при получении Нобелевской премии. Феномен поэтов-бардов.

Русская поэзия рубежа 20-21 вв. (Б. Рыжий, Д. Воденников и др.). Русский роман рубежа конца 20 – начала 21 вв. («Чапаев и Пустота» В. Пелевина, «Душа моя Павел» А. Варламова, «Лавр» Е. Водолазкина).

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки **52.05.01. Актерское искусство** реализация компетентного подхода предусматривает широкое применение как традиционных, так и инновационных педагогических и информационных образовательных технологий (ОТ) с активными и интерактивными формами проведения занятий.

Традиционные ОТ: деятельностно-развивающая, личностно-ориентированная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения. Компетентный подход реализуется в активных и интерактивных формах проведения занятий: лекции, практические занятия, написание рефератов.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами, художественной литературой.

№ п/п	Виды и формы самостоятельной работы
1	Подготовка к лекционным занятиям (проработка и повторение лекций, материалов учебников, пособий и т.д.)
2	Подготовка к практическим занятиям
3	- Самостоятельное изучение тем дисциплины: - изучение основной и дополнительной литературы, - поиск и сбор информации в периодических печатных и интернет-изданиях и т.д.
4	Подготовка реферата

6.1. Примерная тематика рефератов

1. Христианское и мифологическое в «Повести о Петре и Февронии Муромских».
2. «Слово о полку Игореве» в изобразительном искусстве и музыке.
3. Поэтические приемы русских сентименталистов.
4. Образ Екатерины II в творчестве Пушкина и Гоголя.
5. Мир «таинственного» в повестях Гоголя.
6. Стихотворения в прозе Тургенева: проблема жанрового своеобразия.
7. Тема преступления и наказания в романе Достоевского «Братья Карамазовы».
8. «Серебряный век» русской литературы: хронологические границы и смысловое наполнение термина.
9. Традиции русской классической поэзии в творчестве Б. Рыжего.

6.2. Примеры типовых текстовых заданий (по каждому разделу)

Определите автора стихотворения по одной строке:

№	Тестовый вопрос	Варианты ответа	Прав. ответ
	<i>Базовый уровень</i>		
1	«Открылась бездна звезд полна...»	Ломоносов, Державин, Дмитриев, Карамзин	Ломоносов
	«Где стол был яств, там гроб стоит...»	Ломоносов, Державин, Дмитриев, Карамзин	Державин
	«Багряна ветчина, зелены щи с желтком...»	Ломоносов, Державин, Дмитриев, Карамзин	Державин
	«Стонет сизый голубочек...»	Ломоносов, Державин, Дмитриев, Карамзин	Дмитриев
2	«Погасло дневное светило...»	Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Баратынский	Пушкин
	«Дубовый листок оторвался от ветки	Жуковский, Пушкин, Лермонтов,	Лермо

№	Тестовый вопрос	Варианты ответа	Прав. ответ
	родимой...»	Баратынский	НТОВ
	«И жизнь, и слезы, и любовь...»	Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Баратынский	Пушк ин
	«Но в мире новом друг друга они не узнали...»	Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Баратынский	Лермо нтов
3	«Когда пробьет последний час природы...»	Тютчев, Фет, Некрасов	Тютче в
	«В дымных тучках пурпур розы...»	Тютчев, Фет, Некрасов	Фет
	«Труд этот, Ваня, был страшно громаден...»	Тютчев, Фет, Некрасов	Некра сов
	«На заре она сладко так спит...»	Тютчев, Фет, Некрасов	Фет
4	«Послушай, далеко-далеко, на озере Чад...»	Гумилев, Ахматова, Мандельштам, Бродский	Гумил ев
	«И сказал мне: не стой на ветру!...»	Гумилев, Ахматова, Мандельштам, Бродский	Ахмат ова
	«Я вернулся в мой город, знакомый до слез...»	Гумилев, Ахматова, Мандельштам, Бродский	Манде льшта м
	«Посылаю тебе, Постум, эти книги...»	Гумилев, Ахматова, Мандельштам, Бродский	Бродс кий

6.3. Примерный перечень заданий для практических занятий

№ /п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
	Древнерусская литература. Русская литература 18 в.	Задание к практическому занятию №1: Законспектируйте по указанному преподавателем учебному пособию раздел об основных жанрах древнерусской литературы. Задание к практическому занятию №4: Приготовьте цитаты из указанных преподавателем поэтических текстов 18 века, свидетельствующих о принадлежности этих текстов к литературному направлению «классицизм».	14 часо в
	Русская литература первой половины 19 в.	Задание к практическому занятию №2: Приготовьте цитаты из указанных преподавателем поэтических текстов Пушкина, свидетельствующих о принадлежности этих текстов к литературному направлению «романтизм». Задание к практическому занятию №5:	14 часо в

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
		Приготовьте цитаты из романов «Евгений Онегин» Пушкина и «Герой нашего времени» Лермонтова, характеризующие главных героев этих романов как героев «байронического» типа.	
	Русская литература второй половины 19 в.	Задание к практическому занятию №1: Прочитайте указанные преподавателем очерки из цикла Тургенева «Записки охотника» и приготовьте развернутые характеристики главных героев этих очерков (социальное происхождение, портрет, психологические особенности, история жизни). Задание к практическому занятию №6: Опираясь на указанные преподавателем источники, приготовьте развернутый ответ на вопрос: какой смысл вкладывал Л.Н. Толстой в название романа-эпопеи «Война и мир».	14 часо в
	Русская литература 20 в.	Задание к практическому занятию №3: Опираясь на предложенную преподавателем литературу, укажите библейские образы и мотивы в повестях «Жизнь Василия Фивейского» Л. Андреева и «Гранатовый браслет» и «Суламифь» Куприна. Задание к практическому занятию №6: Опираясь на предложенную преподавателем литературу, укажите библейские образы и мотивы в цикле стихов Пастернака, являющемся приложением к роману «Доктор Живаго», и охарактеризуйте их в связи с общей идейно-художественной концепцией романа.	14 часо в

6.4. Примерные контрольные задания или иные материалы для оценки результатов самостоятельной работы

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Вопросы для самостоятельного изучения, контрольные задания с учетом уровней освоения компетенций
1	Древнерусская литература. Русская литература 18 в.	1. Типы житий и герои житийных повествований в древнерусской литературе (12 – 17 вв.) 2. «Письма русского путешественника» Карамзина (избранные главы)
2	Русская литература	1. Переводные и оригинальные баллады Жуковского: герои и сюжеты.

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Вопросы для самостоятельного изучения, контрольные задания с учетом уровней освоения компетенций
	первой половины 19 в.	2. Что такое гротеск в литературе? Приемы гротеска в творчестве Гоголя. 3. «Пиковая дама» Пушкина как образец «готической» повести.
3	Русская литература второй половины 19 в.	1. Что такое гротеск в литературе? Приемы гротеска в романе Салтыкова-Щедрина «История одного города». 2. Малая проза Достоевского: основные герои и сюжеты. 3. Что такое комическое и юмор в литературе? Приемы комического в ранней (юмористической) и зрелой («серьезной») прозе Чехова.
4	Русская литература 20 в.	1. Обэриуты как русские абсурдисты (Хармс, Введенский, Заболоцкий). 2. Жизнь театра и человек театра в «Театральном романе» Булгакова. 3. Творчество русских поэтов-бардов (Окуджава, Высоцкий, Матвеева, Визбор). 4. Современный русский роман («Чапаев и Пустота» Пелевина // «Душа моя Павел» Варламова // «Лавр» Водолазкина.

6.5. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету и экзамену

2 семестр – контрольный урок:

1. Жанры древнерусской литературы.
2. «Слово о полку Игореве»: мир идей, основные герои.
3. Художественный мир «Слова о полку Игореве».
4. Анакреонтические мотивы в поэзии М. Ломоносова («Разговор с Анакреоном» - фрагменты) или Г. Державина («Фелица», «Евгению. Жизнь Званская»).

3 семестр - экзамен:

1. Романтические (байронические) мотивы в южных поэмах А. Пушкина: «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы».
2. Религиозные мотивы в лирике Пушкина: «Отцы-пустынники и жены непорочны...» или «Странник».
3. Поэма Гоголя «Мертвые души»: проблема жанра и смысл названия.
4. Гротеск, гипербола и фантастика в прозе Гоголя.

4 семестр - зачет:

1. Женские образы в романе Достоевского «Преступление и наказание» // Женские образы в романе Достоевского «Идиот».
2. Тема бунта и смирения в романе Достоевского «Братья Карамазовы». Смысл эпиграфа к роману.
3. Юмористические рассказы Чехова. Характер чеховского юмора.
4. Образ «футлярного человека» в прозе Чехова: «Унтер Пришибеев», «Человек в футляре», «Душечка».

5 семестр - экзамен:

1. Страсти и страдания человека в рассказах Горького «Челкаш» и «Страсти-мордасти».
2. Бунин о жизни и смерти человека в рассказе «Господин из Сан-Франциско».
3. Тема «страшного мира» в творчестве Л. Андреева: повести «Жизнь Василия Фивейского», «Красный смех», «Рассказ о семи повешенных» (одна из трех). Андреев как экспрессионист.
4. Образ Пушкина в творчестве Цветаевой (на примере стихотворения «Бич жандармов, бог студентов...» или эссе «Мой Пушкин»).

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Гудзий, Н. К. История древней русской литературы : учебное пособие / Н. К. Гудзий, А. М. Ратина. — Москва : Аспект Пресс, 2003. — 592 с. — ISBN 5—7567—0259-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
2. История русской литературы XX – начала XXI века : учебник : в 3 частях / составитель и научный редактор В. И. Коровин. — Москва : Владос, [б. г.]. — Часть I : 1890–1925 годы — 2014. — 496 с. — ISBN 978-5-691-02026-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
3. История русской литературы XX — начала XXI века : учебник : в 3 частях / составитель и научный редактор В. И. Коровин. — Москва : Владос, [б. г.]. — Часть II : 1925–1990 годы — 2014. — 511 с. — ISBN 978-5-691-02029-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
4. История русской литературы XX — начала XXI века : учебник : в 3 частях / составитель и научный редактор В. И. Коровин. — Москва : Владос, [б. г.]. — Часть III : 1991–2010-е годы — 2014. — 288 с. — ISBN 978-5-691-02032-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
5. Мочульский, К. В. Великие русские писатели XIX века : монография / К. В. Мочульский. — Санкт-Петербург : Алетейя, 2020. — 152 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
6. Недзвецкий, В. А. От Пушкина к Чехову : учебное пособие / В. А. Недзвецкий. — 3-е изд. — Москва : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2002. — 192 с. — ISBN 5-211-04470-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.

Дополнительная литература

1. Зайцев, В. А. Лекции по истории русской поэзии XX века (1940-2000) : учебное пособие / В. А. Зайцев. — Москва : МГУ имени М.В.Ломоносова, 2009. — 384 с. — ISBN 978-5-211-05660-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
2. Бак, Д. Сто поэтов начала столетия : пособие по современной русской поэзии : сборник / Д. Бак. — Москва : Время, 2016. — 658 с. — ISBN 978-5-9691-1394-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
3. Лотман, Ю. М. Учебник по русской литературе для средней школы : учебник / Ю. М. Лотман. — Москва : Языки славянских культур, 2001. — 256 с. — ISBN 5-7859-0076-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
4. Овсяннико-Куликовский, Д.Н. История русской литературы XIX в. Том 1-4 [Электронный ресурс] / под редакцией Д.Н. Овсяннико-Куликовского, при ближайшем участии А.Е. Грузинского и П.Н. Сакулина, Д.Н. Овсяннико-Куликовский. — : Издание Т-ва Мир. — 137 ЭБС РУКОНТ
5. История русской литературы XI-XIX веков = Учеб. пособ. для студ. филол. фак. вузов : В двух частях. ч. 1 / Под ред. Л.Д. Громовой, А.С. Курилова. - М. : ВЛАДОС, 2000. - 272 с. - ISBN 5-691-00435-2 : 41-60.
6. История русской литературы XI-XIX веков = Учеб. пособ. для студ. филол. фак. вузов : В двух частях. ч. 2 / Под ред. Л.Д. Громовой, А.С. Курилова. - М. : ВЛАДОС, 2000. - 224 с. - ISBN 5-691-00435-2 : 41-60.
7. История русской литературы XX- начала XXI века : Учебник для вузов с электронным приложением. Ч.1 : 1890-1925 / Сост. и науч. ред. В.И. Коровин. - 2014. - 496 с. + DVD20622, 20624. - ISBN 978-5-691-02026-1 : 514-00.

8. : История русской литературы XX- начала XXI века : Учебник для вузов с электронным приложением. Ч.2 : 1925 - 1990 / Сост. и науч. ред. В.И. Коровин. - 2014. - 511 с. + DVD. - ISBN 978-5-691-02029-2 : 514-00.
9. : История русской литературы XX- начала XXI века : Учебник для вузов с электронным приложением. Ч.3 : 1991 -2010 / Сост. и науч. ред. В.И. Коровин. - 2014. - 288 с. - ISBN 978-5-691-02032-2 : 462-00.
10. Федорова, М.Е. Хрестоматия по древнерусской литературе [Текст] : для студ. гуман. вузов / М. Е. Федорова. - 3-е изд

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:

- аудитории, оборудованные современными техническими средствами (компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудиоаппаратурой);
- наглядные пособия (на печатных и электронных носителях).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины (модуля)

История зарубежной литературы

Направление подготовки

52.05.01. Актерское искусство

Специализация

Артист драматического театра и кино

Квалификация выпускника

Специалист

Форма обучения
Очная

Нормативный срок обучения – 4 года

Москва, 2025 г.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, с учетом рекомендаций Примерной ОПОП ВО по направлению подготовки:

52.05.01. Актерское искусство

по специализации:

Артист драматического театра и кино

Составитель(и) : Волохова К.А., доцент

Программа одобрена на заседании кафедры искусствоведения

протокол № 3 от «26» июня 2025 г.

Согласовано:

И.о. зав. кафедрой

Любивая И.Ю., доцент

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины: формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся по программе подготовки направления 52.05.01 – Актерское искусство.

Задачи дисциплины:

Материал данного курса обеспечивает знания, умения и навыки, которые соответствуют следующим универсальным, общепрофессиональным, обязательным и профессиональным компетенциям:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

А) Дисциплина «История зарубежной литературы» относится к базовой (обязательной) части профессионального цикла по программе подготовки направления 52.05.01 – Актерское искусство..

Б) Для освоения дисциплины студенты используют знания, приобретенные ранее в образовательных учреждениях среднего образования в ходе изучения дисциплин: «История русской литературы», «История», «Русский язык» и др.

В) Ее изучение является необходимым для последующего приобретения знаний по избранному профилю.

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «История зарубежной литературы»

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и индикатор достижения компетенций
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия	ИД1УК-5 – Адекватно объясняет особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними, опираясь на знания причин появления социальных обычаев и различий в поведении людей. ИД2УК-5 – Владеет навыками создания недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач
История и теория искусства	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	ИД1 ОПК-1 Прослеживает многочисленные связи между театром и различными видами искусств, ориентируется в базовых положениях и теории мировой художественной культуры ИД2 ОПК-1 Владеет методами оценки художественных проектов, интеллектуального труда, применяет их в научно-исследовательской,

	периода	художественно-творческой деятельности ИД3 ОПК-1 Ориентируется в творческом наследии выдающихся мастеров искусства, делает подборки литературного и иконографического материала по культурно-историческим вопросам для консультаций при создании или экспозиции произведений искусства ИД4 ОПК-1 Работает с искусствоведческой литературой, анализирует произведения литературы и искусства, пользуясь профессиональными понятиями и терминологией
История и теория искусства	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	ИД1 ОПК-1 Прослеживает многочисленные связи между театром и различными видами искусств, ориентируется в базовых положениях и теории мировой художественной культуры ИД2 ОПК-1 Владеет методами оценки художественных проектов, интеллектуального труда, применяет их в научно-исследовательской, художественно-творческой деятельности ИД3 ОПК-1 Ориентируется в творческом наследии выдающихся мастеров искусства, делает подборки литературного и иконографического материала по культурно-историческим вопросам для консультаций при создании или экспозиции произведений искусства ИД4 ОПК-1 Работает с искусствоведческой литературой, анализирует произведения литературы и искусства, пользуясь профессиональными понятиями и терминологией

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «История зарубежной литературы» составляет 7 зачётных единиц, 252 часа.

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности

семестр(ы)	Общая трудоемкость		В том числе контактная работа с преподавателем				Самостоятельная работа	Промежуточная аттестация
	з.е.	в часах	всего	Лекции	ПЗ	ИР		
1	1	36	32	32			24	Контрольный урок (2 часа)
2	2	72	34	34			26	Зачет (4 часа)
3	2	72	34	34			26	Зачет (4 часа)
4	2	72	34	34			26	Экзамен (4 часа)
Итого	7	252	134	134			102	14

4.2. Тематический план дисциплины и виды занятий

П/ П	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоятельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
1	Античная литература (IX в. до н.э. – 3 в н.э.). Средневековая литература письменная и устная. Творчество Данте Алигьери. Гуманизм в литературе. Эволюция сознания в литературе Ренессанса.	36	32			2	Контрольный урок -2 часа
2	Литература XVII века. Барокко и классицизм. Литература Просвещения. Многообразие романов. Формирование нового представления о личности. Романы Просвещения в Англии. Франции и Германии.	72	34			34	Зачет-4 часа
3	Литература романтизма. Причины возникновения. Понятие «романтическая ирония». Основные периоды романтизма. Трансформация идей романтизма	72	34			34	Зачет-4 часа
4	Литература реализма. Формирование реалистического метода. Эволюция идей романтиков в период декаданса. Литература модернизма. Дегуманизация искусства. Литература после Второй Мировой войны. Новейшая литература.	72	34			32	Экзамен-6 часа
Всего:		252	134			102	16

4.3. Тематическое содержание дисциплины

1-й семестр

Тема №1. Античная литература (IX в. до н.э. – 3 в н.э.). Древнегреческая литература. Миф и эпос. Мифологическое мышление. Боги и герои. Формирование образа человека.

Гомер: «Илиада» и «Одиссея»; объективность эпического повествования в «Илиаде» и жанровая многовекторность «Одиссеи». Архетипичные образы Гомера и их влияние на мировую культуру.

Гимническая (Пиндар) и монодическая (Са[п]фо, Алкей, Архилох, Анакреон[т]) лирика. Роль анакреонтической лирики в мировой, в т.ч. русской (переводы и

подражания Анакреон[т]у Г. Р. Державина, А. С. Пушкина, К. Н. Батюшкова и др.) литературе.

Древнеримская литература. Опора на достижения литературы Древней Греции и самобытные черты. «Золотой век» императора Августа. Кружок Мецената. Творчество Вергилия («Энеида» и др.), Горация, Овидия («Метаморфозы») и др. Закат империи и творчество Апулея («Золотой осел»), Петрония («Сатирикон»). Эпиграммы Марциала и «Сатиры» Ювенала.

Тема №2. Литература Средневековья (IX-XIII вв.). Библия (Ветхий и Новый заветы) как свод базовых нравственных ценностей, образной, сюжетной и лейтмотивной систем и жанрово-стилистического многообразия в мировой культуре.

Аврелий Августи «Исповедь». Новый взгляд на человека и веру. Рождение нового жанра.

Героическая песнь Средневековья: «Старшая Эдда» - сборник исландских песен и «Песнь о Нибелунгах» (германо-скандинавский эпос) как знак перехода от историко-героического к историко-психологическому типу поэтического повествования. Кеннинг как важнейший художественный элемент эпоса и его влияние на развитие литературы.

Бестиарий. Городской эпос. Карнавальная природа бестиария.

Куртуазная поэзия. Жанровая система. Основные образы и темы. Культ Прекрасной дамы. Рыцарский роман («Тристан и Изольда»).

«Сицилийская школа» и «новый сладостный стиль» - формирование нового языка европейской лирики. Усложнение метафоры.

Жизнь и творчество Данте Алигьери. «Новая жизнь» как итоговое осмысление образа Прекрасной Дамы. «Божественная комедия» - как переход от средневекового сознания к новому — гуманизму. Художественные особенности поэмы и ее влияние на дальнейшее развитие мировой литературы.

Тема №3. Литература Возрождения (XIV-XVI вв.). Гуманизм как мышление Ренессанса. Принцип антропоцентризма. Изменение представления о мире под влиянием великих географических открытий, книгопечатания, Реформацией, сменой геоцентрической солнечной системы Птолемея гелиоцентрической системой Н. Коперника, и т.п. Формирование литературы на национальных языках.

Италия: Дж. Боккаччо («Декамерон» как образец новеллистики; принцип «обрамления» в повествовательной прозе), Ф. Петрарка («Книга песен», или «Канцоньере»).

Франция: кружок поэтов «Плеяда» во главе с Пьером Ронсаром; роман Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» как программа нового видения человека и мира (человек — великан; реабилитация плоти; «низовой» юмор; карнавализация; принцип наслаждения реальным бытием).

Возникновение жанра эссе. Мишель Монтень.

Испания: зарождение плутовского романа («Ласарильо с Тормеса») и его оптимистический вектор. Творчество Сервантеса («Дон Кихот» как роман

непреходящей актуальности о сохранении гуманизирующего идеального настроения человеческой души в эпоху формирования общества дегуманизирующего и социально опасного прагматизма).

Англия: Дж. Чосер как последователь Данте и Боккаччо («Кентерберрийские рассказы»). Томас Мор и его «Утопия» - представление о идеальном мире гуманиста. Творчество У. Шекспира – аккумуляция мотивов, проблем и образов Высокого Возрождения.

Северная Европа: «бюргерское Возрождение». Открытие «обыкновенного человека». Тема смеха как силы. Ганс Сакс. Себастьян Брант и его «Корабль дураков». Эразм Роттердамский «Похвала глупости».

2-й семестр

Тема №4. Литература барокко (1-я пол. XVII в.). Представление об иррациональности и противоречивости мира. Тяготение к контрасту, гротеску и причудливости стиля. Барокко в Англии: Дж. Мильтон, «Потерянный рай» (протестантское барокко), Дж. Донн и школа метафизической («потусторонней») поэзии; Дж. Беньян («Путешествие пилигрима», или «Путь паломника») и картина мира как «ярмарки тщеславия».

Барокко во Франции: прециозная литература. Борьба за чистоту литературного французского языка и сохранение и развитие литературных жанров. Историко-культурная роль – и обреченность принципов прециозности («замкнутое» и искусственное литературное пространство).

Барокко в Италии: Дж. Марино и маринизм. Звукопись в поэзии. Барокко в Испании: Л. Гонгора-и-Арготе и гонгоризм («темный стиль», или «ученая поэзия»). Ф. Кеведо-и-Вильегас и «концептизм»

Барокко в Германии. Х. Гриммельсхаузен и его «Симплицио Симплициссимус» (демократическая линия барокко). Образ Отечества. М.Опиц. Тема времени. П.Флеминг.

Тема №5. Литература классицизма (2-я пол. XVII в.). Рационализм и назидание в поэзии и прозе. Функция писателя как «упорядочивателя» хаоса мира. Нормативность и система соподчинения (иерархия стилей, образов, мотивов, мыслей и чувств). Опора на эстетические теории Аристотеля, Горация, Н. Буало. Писатели-моралисты (Ж. Лабрюйер, Ф. де Ларошфуко, баснописец Ж. Лафонтен).

Тема №6. Литература Просвещения (XVIII в.). Культ естественного человека. Идеология Просвещения. Познание нового человека. Интерес к «мещанину».

Просвещение в Англии: Д. Дефо («Робинзон Крузо», апофеоз деятельного человека); Дж. Свифт («Путешествия Гулливера»; первые сомнения в просветительском принципе доброкачественности человеческой природы); С. Ричардсон («Памела» и др.); Г. Филдинг («История Тома Джонса, найденыша»),

Просвещение во Франции: Ш. Монтескье («Персидские письма»); Вольтер («Кандид, или Оптимизм», «Простодушный» и др.); Ф.Прево. «История кавалера де

Гриё и Манон Леско» - формирование женского образа. Ж. Ж. Руссо роман в письмах «Юлия, или Новая Элоиза»; «Исповедь»). Французская энциклопедия как манифест Просвещения. Руссоистская критика аристократии в романе П. А. Шодерло де Лакло «Опасные связи».

Просвещение в Германии: эстетические труды Г. Э. Лессинга и концепция просветительского реализма. И. В. Гёте – вершина просветительно-пантеистического восприятия мира и апологии альтруистической природы «естественного человека»; универсализм и психологизм в изображении бытия человека («Страдания юного Вертера», «Фауст», «Западно-восточный диван», баллады). Антидеспотический пафос поэзии Шиллера (ода «К радости», «Песнь о колоколе», баллады). Шиллер о воспитательном значении «прекрасного» (искусства). Гёте и Шиллер в России.

Сентиментализм. Творчество Л. Стерна. Лирика Т.Грея. Влияние на русскую литературу.

3-й семестр

Тема №7. Литература романтизма (поэзия и проза) (1-я треть XIX в.). Великая французская буржуазная революция и ее влияние на художественное мышление Европы. Формирование романтизма. Основные идеи романтизма. Романтическая ирония. Романтизм как мировоззрение.

Тема № 8. Романтизм в Германии: Иенский кружок (И. Г. Фихте, А. В. и Ф. Шлегели, Новалис); Гейдельбергский кружок (братья Я. и В. Гриммы; К. Брентано и Л. Ахим фон Арним); Берлинские романтики (Г. Клейст, А. Шамиссо и его связи с Россией). Э. Т. А. Гофман («Золотой горшок», «Крошка Цахес», «Житейские воззрения Кота Мурра» и др.). Г. Гейне – «последний романтик Европы» («Книга песен»), реалист и сатирик (поэма «Германия. Зимняя сказка» и др.). Гейне в России.

Романтизм во Франции. Ф. Р. Шатобриан (повести «Атала», «Рене») и В. Гюго (романы «Собор Парижской Богоматери», «Отверженные» и др.), Ж. Санд («Консуэло»). Новое поколение «внуки революции, сыны войны». (Б. Констан, «Адольф»; А. Мюссе, «Исповедь сына века»). Французские романтики в России.

Романтизм в Англии. «Озерная школа» (У. Вордсворт, С. Колридж, Р. Саути). Творчество Дж. Г. Байрона. «Паломничество Чайльд-Гарольда» и «Дон Жуан». Творчество Д. Китса как вершина романтической поэзии. Исторический роман. В. Скотт («Айвенго» и др. романы). Байрон и Скотт в мировой литературе (к понятию байронизма и формированию исторического романа нового времени).

Специфика романтизма в США. Своеобразие творчества Э. А. По (остросюжетность, мистика, сатира, психологизм; ироническое переосмысление традиций европейского романтизма): поэмы «Ворон», «Колокола» (звукопись), мотив утраченной чистоты детства («Аннабель Ли»), зарождение жанра т.н. интеллектуального детектива («Золотой жук», «Убийство на улице Морг»), разноплановая новеллистика («Падение дома Ашеров», «Очки»).

Тема №9. От романтизма к реализму: «местный колорит» в исключительных и типичных обстоятельствах. Черты романтизма и реализма в поэзии П. Ж. Беранже, новеллах П. Мериме («Маттео Фальконе», «Таманго», «Кармен», «Локис»), драмах и романах А. Дюма-сына («Дама с камелиями»).

4-й семестр

Тема №10. Становление реализма как метода критического освоения действительности. «Красное и черное» и др. произв. Стендаля (в т.ч. программная статья «Расин и Шекспир»). «Человеческая комедия» О. де Бальзака – «секретаря Общества» («Отец Горио», «Гобсек», «Евгения Гранде» и др.). Роман Г. Флобера «Госпожа Бовари» и смысл авторского подзаголовка «Провинциальные нравы». Психологизм, социальный критицизм и демократизм творчества Г. де Мопассана («Пышка», «Жизнь», «Милый друг», «Ожерелье» и др.).

Тема №11. Становление реализма в Англии (от сентиментализма к сатире и скепсису). «Сентиментальный» реализм Ч. Диккенса («Дэвид Копперфилд», «Домби и сын», «Большие надежды», «Рождественские повести» и др. произв.). «Роман без героя» У. Теккерея «Ярмарка тщеславия». Ш. Бронте («Джейн Эйр») и др. романы сестёр Бронте.

Тема №12. Парнасская школа. Новое видение «вещи». Теофиль Готье. Его влияние на акмеизм в России. Новаторская поэзия У. Уитмена

Тема №13. Литература конца XIX в.: натурализм, символизм, эстетизм и его преодоление; кризис традиционной гуманистической культуры (декаданс). Черты реализма и натурализма в творчестве Э. Золя («Жерминаль» и др. романы серии «Ругон-Маккары»). Поэзия Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо и группы «Парнас». О. Уайльд и его роман «Портрет Дориана Грея». Программный характер сказки О. Уайльда «Счастливый принц».

Тема №14. Литература XX в.: общая парадигма развития: от реализма к постмодернизму. Роль философии Ф. Ницше и психоанализа З. Фрейда в становлении литературы XX в. Социальные и идейные поиски и их влияние на литературу и искусство.

Тема №15. Реализм XX века. Специфика развития и новых жанровых и стилевых форм. «Семейный» роман («Сага о Форсайтах» Дж. Голсуорси; «Будденброки» Т. Манна). Социальный роман («Мартин Иден» Дж. Лондона). «Интеллектуальный» роман («Доктор Фаустус» Т. Манна). Роман-фельетон («Остров пингвинов» А. Франса). Черты экспрессионизма в романах Г. Манна «Учитель Гнус» и «Верноподданный». Народные истоки антивоенной повести «Кола Брюньон» Р. Роллана.

Проблема искусства и действительности, художника и «обывателя», вождя и масс («Тонио Крёгер», «Иосиф и его братья» Т. Манна, «Юные и зрелые годы короля Генриха IV» Г. Манна).

Литература «потерянного поколения» (Э. М. Ремарк, Э. Хемингуэй). «Магический реализм» (поэзия Ф. Гарсия Лорки, проза Г. Гарсия Маркеса). Фантастика и антиутопия (Дж. Оруэлл, Р. Брэдбери).

Тема №16. Поиски новых концепций и стилей: модернизм, экзистенциализм, постмодернизм. Предтечи модернизма: М. Пруст («В поисках утраченного времени», импрессионизм); Дж. Джойс («Улисс», литература «потока сознания» и концепция «автоматического письма» философа-интуитивиста А. Бергсона). «Отец» модернизма Ф. Кафка: проблема тотального «отчуждения» и неизбывной вины человека перед бытием («Превращение», «Процесс»). Экзистенциализм и проблема нравственного выбора (Ж.-П. Сартр, «Стена»; «Дороги свободы»; А. Камю, «Чужой» («Посторонний»), «Чума», «Миф о Сизифе»). Постмодернизм как отражение смыслоутраты и представления об иррациональности бытия. Жанровый и концептуальный коллаж, «открытый» финал, пародия и ирония в постмодернизме. «Парфюмер» П. Зюскинда. Жанр фэнтези (Дж. Р. Толкин) и тема поиска выхода («Квеста»)-пути).

Тема №17. Основные проблемы, мотивы и жанры современной зарубежной литературы в ее исторически сложившихся взаимосвязях с русской литературой и зарубежным и русским театром («перекрестная» перекличка с образами и мотивами Дж. Г. Байрона, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Э. Т. А. Гофмана, Н. В. Гоголя и др., влияние Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского на А. Франса, Т. Манна и др.; образ Дон Кихота М. де Сервантеса и «Декамерон» Дж. Боккаччо на русской сцене, и др.).

Семинары по курсу «История зарубежной литературы»

1-й семестр (Античность, Средневековье, Возрождение)

Образы и сюжеты литературы Античности, Средневековья и Возрождения в мировой культуре.

- Судьбы Одиссея и Зигфрида в мировой культуре.
- 1. «Прекрасная дама» сонетов Данте и Петрарки в литературе русского символизма (А. Блок и др.).
- 2. Нарисательные образы литературы Возрождения («плюсы» и «минусы» Дон Кихота и Санчо Пансы, Гаргантюа и Пантагрюэля, Ласарильо с Тормеса и др.).

2-й семестр (Барокко, Классицизм, Просвещение).

Просветительский оптимизм: «за» и «против».

- Вера в созидательный разум человека (Дефо) и сомнения в нем (Свифт).
- 1. Новый образ чувств: Стерн и Гёте.

2. Свобода или вседозволенность. Ф. Прево и Ш. Лакло

3-й семестр (Романтизм, 1-я треть XIX в.).

Актуальные темы, мотивы и образы романтизма.

- Двоемирие в творчестве Э.Т.А. Гофмана (конфликт «художника» и «бюргера»).
1. Титаны романтизма творчество В. Гюго
 2. Мечтатель и разочарованный герой. (Новалис, Д.Г. Байрон, А. де Мюссе)

4-й семестр (Реализм XIX века: критика, надежды и скепсис, XX век – нач. XXI века). Вектор развития современной зарубежной литературы

- Критика социального устройства общества (Стендаль, Бальзак, Мопассан, Диккенс, Теккереи, Лондон, Уайльд).
1. Надежды реализма XIX в. (вера в человека, науку и искусство и возможность правильного социального устройства – Золя, Диккенс, Стендаль, Мопассан).
 2. Скепсис в отношении человека как такового и его возможностей в современном мире (Флобер, Теккереи, Лондон).
 3. Судьбы традиционного реализма: обогащение, трансформация, консервация, распад
 4. Персонажи современной зарубежной литературы (жертвы, герои, диктаторы и конформисты).
 5. Постмодернизм и фэнтези: поиск выхода в эпоху кризиса разума.

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки **52.05.01. Актерское искусство** реализация компетентностного подхода предусматривает широкое применение как традиционных, так и инновационных педагогических и информационных образовательных технологий (ОТ) с активными и интерактивными формами проведения занятий.

Традиционные ОТ: деятельностно-развивающая, личностно-ориентированная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения.

Компетентностный подход реализуется в активных и интерактивных формах проведения занятий: лекции, семинары, написание рефератов.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические

пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами, художественной литературой.

№ п/п	Виды и формы самостоятельной работы
1	Подготовка к лекционным занятиям (проработка и повторение лекций, материалов учебников, пособий и т.д.)
2	Подготовка к семинарам
3	Самостоятельное изучение тем дисциплины: • изучение основной и дополнительной литературы, • поиск и сбор информации в периодических печатных и интернет-изданиях и т.д.
	Походы в музеи, на текущие выставки, чтение книг о художниках, в том числе художественных.
4	Подготовка реферата

6.1. Примерные темы рефератов:

- Концепция мира и человека в «Илиаде» и «Одиссее» Гомера.
1. Образ человека в «Энеиде» Вергилия.
 2. «Наука любви» Овидия и ее влияние на куртуазную лирику и поэзию Ренессанса.
 3. «Песнь о Нибелунгах» как последний эпос средневековья.
 4. «Божественная комедия» Данте и ее влияние на формирование образа возлюбленной Ренессанса.
 5. Романы Ф.Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» и М.Сервантеса «Дон Кихот» - отражение идей гуманизма.
 6. Сонеты Шекспира и их влияние на английскую культуру
 7. Образ воспитания в романах Д.Дефо «Робинзон Крузо» и «Молль Флендерс»
 8. Философская повесть Вольтера и ее влияние на французскую литературу.
 9. «Страдание юного Вертера» И.В.Гёте как переосмысление мира чувств.
 10. Творчество Новалиса и основные идеи романтизма
 11. Авторская сказка романтизма
 12. Д.Китс и обновление жанра оды в романтической поэзии
 13. «Красота, оттененная уродством» - гротеск в творчестве В.Гюго.
 14. Герой романа А. Мюссе «Исповедь сына века» и его влияние на русскую литературу.
 15. Влияние личности и творчества Дж.Байрона на мировую культуру.
 16. Романтические новеллы Г.фон Клейста. Традиции и новаторство
 17. Творчество Дж.Остин и ее влияние на литературу английского реализма.
 18. «Бесстрастное искусство» Г. Флобера.
 19. Образ Кукольника в романе У.М.Теккерея «Ярмарка тщеславия».

20. Тема детства и ее эволюция в творчестве Ч. Диккенса
21. История современности в творчестве О. де Бальзака
22. Французский символизм и его влияние на русскую культуру.
23. Психологический роман К.Гамсуна.
24. «Роман потока сознания» как новый тип повествования XX века.
25. Лирика немецких экспрессионистов как отражение нового мировоззрения начала XX века.
26. Образы Мировых войн в творчестве Э.-М. Ремарка, Э. Хэмингуэя и Г.Бёлля

6.2. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету и экзамену:

1 семестр:

1. Чем боги и герои Древней Греции отличаются от богов и героев европейского средневекового эпоса?
2. Жанр эпиникия в творчестве Пиндара. Каковы его особенности? В чём роль эпоса?
3. В чём влияние «Илиады» и «Одиссеи» на роман-эпопею Л.Н.Толстого «Война и мир»?
4. В чём особенности образа времени в эпосе Гомера (на примере «Одиссеи»)?
5. Каковы основные характеристики средневековой литературы?
6. В чём особенности жанра бестиария и какова его жизнь сегодня?
7. Каковы особенности образа идеального героя в куртуазном романе?
8. Каковы основные качества романа Ренессанса?
9. Объясните причины формирования идей гуманизма. Основные черты гуманизма.
10. Опишите эволюцию метафоры в эпоху Ренессанса.

2 семестр:

1. В чём особенности барочной метафоры?
2. В чём основные черты литературы классицизма?
3. Фантастический роман барокко.
4. Жанр афоризма в XVII веке
5. В чём состоит принцип «двойного подражания» классицизма?
6. В чём причины возникновения идеологии Просвещения?
7. Как реализуются идеи воспитания в романах Д.Дефо?
8. В чем особенности эпистолярного романа Просвещения?
9. В чем особенности романа путешествия Просвещения?

10. В чём особенности философского романа Просвещения?
11. В чём особенности сентиментального романа Л. Стерна?
12. В чём особенности сентиментального романа И.-В. Гёте?
13. Основные черты лирики И.-В. Гёте
14. Литература «Бури и натиска». В чём её влияние на романтизм?
15. В чём отличие взгляда на формирование личности Д. Дефо. И Г. Филдинга?
16. Какова роль памфлета в формировании жанра романа?

3 семестр:

1. Каковы причины возникновения романтизма.?
2. Каковы черты романтической иронии? Кто и для чего вводит это понятие?
3. Творчество Новалиса как пример романтической иронии.
4. Каковы особенности жанра романтической новеллы? (на примере творчества Г. фон Клейста)?
5. Причина обращения к жанру сказки в романтической литературе?
6. В чём особенности художественного пространства Э.Т.А. Гофмана?
7. Объясните, что означает понятие «романтическое двоемирие». Проиллюстрируйте примерами из текстов разных авторов.
8. Каковы основные черты творчества поэтов «озёрной школы»?
9. Основные образы творчества Д. Китса.
10. В чём особенности жанра поэмы Д.Г. Байрона «Паломничество Чайльда Гарольда»?
11. В чём особенности французской литературы начала XIX века?
12. Каковы особенности творчества В. Гюго?
13. В чём состоит влияние личности и творчества Д.Г. Байрона на мировую литературу?
14. В чём особенности психологического романа А. де Мюссе, А. де Виньи
15. В чём состоят особенности романтического мировоззрения США?
16. Как романтизм повлиял на формирование реализма?

4 семестр:

1. Каковы причины возникновения литературы реализма в Европе?

2. Каковы основные черты творчества О.Бальзака?
3. Что означает «бесстрастное искусство»? Кто автор этого понятия?
4. Каковы основные художественные методы О. де Бальзака и Г. Флобера?
5. Основные черты «женской» литературы Англии XIX века (Д.Остин, сёстры Бронте)?
6. Образ автора в романах У.М.Теккеры?
7. Каковы черты творческого метода Ч.Диккенса?
8. Каковы основные черты реалистической литературы США?
9. Какова эволюция лирики в начале XX века?
10. Каковы причины формирования мышления декаданса? Черты этого мышления
11. В чём особенности лирики символизма?
12. Каковы черты метода натурализм?
13. Опишите черты нового психологизма К.Гамсуна.
14. В чём особенности литературы США конца XIX века начала XX века?
15. В чём причины формирования мышления модернизма? Назовите его основные черты, проиллюстрировав свой ответ примерами
16. Что такое роман «потока сознания»? Проиллюстрируйте ответ примерами
17. Особенности литературы Германии 10х-20х годов XX века?
18. Авангардизм в литературе Европы начала XX века
19. Как изменился образ героя после Второй Мировой войны?
20. Каковы основные черты литературы постмодернизма?

6.3. Примерные контрольные задания или иные материалы для оценки результатов самостоятельной работы

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Вопросы для самостоятельного изучения, контрольные задания с учетом уровней освоения компетенций
1	1-й семестр (Античность, Средневековье, Возрождение) Образы и сюжеты литературы Античности, Средневековья и Возрождения в мировой культуре.	1. Н.А.Кун «Легенды и мифы Древней Греции» 2. Овидий «Метаморфозы» 3. «Беовульф» 4. «Песно о Роланде» 5. Т. Мэллори «Смерть Артура» 6. П.Мериме «Хроника царствия Карла IX» 7. Л.Ариосто «Неистовый Роланд» 8. М. Сервантес «Нравоучительные новеллы»
2	2-й семестр (Барокко, Классицизм, Просвещение). Просветительский оптимизм: «за» и «против».	1. С. Де Бержерак «Иной свет, или государства и империи Луны» 2. Б. Паскаль «Мысли» 3. Ф.Ларошфуко «Афоризмы» 4. Д.Дефо «Моль Флендерс» 5. Д.Дидро «Жак-фаталист» 6. Ж.-Ж.Руссо «Юлия или Новая Элоиза»

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Вопросы для самостоятельного изучения, контрольные задания с учетом уровней освоения компетенций
		7. Л. Стерн «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентельмена»
3	3-й семестр (Романтизм, 1-я треть XIX в.). Актуальные темы, мотивы и образы романтизма.	1. Новалис «Ученики в Саисе» 2. Г. Гейне «Лорелея» 3. Э.Т.Гофман «Повелитель блох» 4. Л.Тик «Белокурый Экберт» 5. А. де Виньи «Сен-Мар или Заговор времен Людовика XIII» 6. Ж.Санд «Индиана», «Консуэло» 7. Б.Констан «Адольф»
4	4-й семестр (Реализм XIX века: критика, надежды и скепсис, XX век – нач. XXI века). Вектор развития современной зарубежной литературы	1. О. Де Бальзак «Блеск и нищета куртизанок» 2. Г.Флобер «Саламбо» 3. Ч.Диккенс «Домби и сын» 4. Д.Остин «Гордость и предубеждение» 5. Э. Бронте «Грозовой перевал» 6. А.Доде «Малыш» 7. Т.Готье «Эмали и камей» 8. Г.Джеймс «Поворот винта» 9. С. Моэм «Театр» 10.А.Франс «Остров пингвинов» 11.Р.Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» 12.О.Хаксли «О дивный новый мир» 13.Т.Манн «Иосиф и его братья»

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

А) Основная литература

1. Гиленсон Б.А. История античной литературы : учебник для студентов филологических факультетов педагогических вузов : в 2 кн. Кн. 2. Древний Рим, 4-е изд., 2018 г." - коллекция "Языкознание и литературоведение - Издательство ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ.
2. Погребная Я.В. История зарубежной литературы. Средние века и Возрождение, 2019 г." - коллекция "Языкознание и литературоведение — Издательство "ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ.
3. Алилова Д. Г., Апенко Е. М., Белобратов А. В. История зарубежной литературы XVIII века, 2019 г." - коллекция "Языкознание и литературоведение — Санкт-Петербургский государственный университет" ЭБС ЛАНЬ
4. Жук М.И. История зарубежной литературы конца XIX — начала XX века, 2-е изд., 2016 г." - коллекция "Языкознание и литературоведение - Издательство ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ.
5. Курдина Ж.В., Модина Г.И. История зарубежной литературы XIX века. Романтизм, 2-е изд., 2016 г." - коллекция "Языкознание и литературоведение - Издательство ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ

6. Лошакова Т.В., Лошаков А.Г. Зарубежная литература XX века (1940—1990-е годы), 2-е изд., 2016 г." - коллекция "Языкознание и литературоведение - Издательство ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ.
7. Осьмухина О.Ю., Казеева Е.А. От античности к XIX столетию: История зарубежной литературы, 2-е изд., 2016 г." - коллекция "Языкознание и литературоведение - Издательство ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ.
8. Шервашидзе В.В. Западноевропейская литература XX века, 2-е изд., 2016 г." - коллекция "Языкознание и литературоведение - Издательство ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ.

Б) Дополнительная литература

1. Анненкова, Н. А. История зарубежной литературы XX века [Электронный ресурс] : методические указания / Н. А. Анненкова .— Оренбург : ОГУ, 2011 .— 112
2. Букаты, Е.М. История зарубежной литературы второй трети XIX века [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.М. Букаты .— Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2010 .— 200 с. : ил. — ISBN 978-5-7782-1474-3 ЭБС РУКОНТ
3. Гиленсон Б.А. История античной литературы: учебник для студентов филологических факультетов педагогических вузов: в 2 кн. Кн. 2. Древний Рим, 3-е изд., 2012 г." - коллекция "Социально-гуманитарные науки - Издательство ФЛИНТА" ЭБС ЛАНЬ
4. Шайтанов И.О. Западно-европейская классика: от Шекспира до Гете, 2001 г." - коллекция "Языкознание и литературоведение - МГУ имени М.В.Ломоносова (Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова)" ЭБС ЛАНЬ.

В) Интернет-ресурсы

www.bukinistu.ru www.alleng.ru www.twirpx.com

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:

- аудитории, оборудованные современными техническими средствами (компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой);
- наглядные пособия (на печатных и электронных носителях);
- программное обеспечение:
 - Microsoft Windows XP;
 - MS Office (Word).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины (модуля)

История русского театра

Направление подготовки
специальность 52.05.01. Актерское искусство

Специализация
Артист драматического театра и кино

Квалификация выпускника

Специалист

Форма обучения
Очная

Нормативный срок обучения – 4 года

Москва, 2025 г.

**Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, с учетом рекомендаций Примерной ОПОП ВО по направлению подготовки:
52.05.01. Актерское искусство**

**по специализации:
Артист драматического театра и кино**

Составитель(и): *Тарасова В.В., и.о. проректора по учебной работе*

**Программа одобрена на заседании кафедры искусствоведения
протокол № 3 от «24» июня 2025 г.**

Согласовано:

И.о. зав. кафедрой
Любивая И.Ю., доцент

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины - формирование у студентов основных культурных знаний и представлений об историческом развитии русского драматического театра на основании духовно- нравственной традиции отечественной культуры; развитие навыков критического анализа; формирование представлений о русской театральной традиции, об особенностях развития историко-театрального процесса в России.

Задачи дисциплины:

Знать: историю развития русского драматического театра,

Уметь: разбираться в основных стилистических направлениях и театральных процессах,

Владеть: умением применять полученные знания в профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки **52.05.01. Актерское искусство** дисциплина «История русского театра» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

б) Дисциплина «История русского театра» базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин: «История России в контексте мировой истории», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История зарубежного театра», «История изобразительного искусства», «Организация театрального дела в России», «История Малого театра».

в) Дисциплина предшествует изучению таких дисциплин, как все практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как опора.

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «История русского театра»

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и индикатор достижения компетенций
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия	ИД1УК-5 – Адекватно объясняет особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними, опираясь на знания причин появления социальных обычаев и различий в поведении людей. ИД2УК-5 – Владеет навыками создания недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач
История и теория искусства	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	ИД1 ОПК-1 Прослеживает многочисленные связи между театром и различными видами искусств, ориентируется в базовых положениях и теории мировой художественной культуры ИД2 ОПК-1 Владеет методами оценки художественных проектов, интеллектуального труда, применяет их в научно-исследовательской, художественно-творческой деятельности

		ИД3 ОПК-1 Ориентируется в творческом наследии выдающихся мастеров искусства, делает подборки литературного и иконографического материала по культурно-историческим вопросам для консультаций при создании или экспозиции произведений искусства ИД4 ОПК-1 Работает с искусствоведческой литературой, анализирует произведения литературы и искусства, пользуясь профессиональными понятиями и терминологией
Работа с информацией	ОПК-3. Способен планировать научно-исследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий	ИД1 ОПК-3 Применяет информационные системы, программное обеспечение, Интернет-ресурсы и технические средства при работе с литературными источниками, аудио-, видеозаписями, трансляциями театральных постановок, художественных и документальных кинопроизведений ИД2 ОПК-3 Подбирает литературный и иконографический материал по культурно- историческим вопросам для работы над ролью в театральной постановке, кинофильме ИД3.1 ОПК-3 Владеет методами исследования и анализа в области культуры и искусства, технологией их применения ИД3.2 ОПК-3 Знает и использует при проведении научного исследования требования к оформлению научной документации; порядок внедрения результатов научных исследований и разработок. Оформляет результаты научных исследований в соответствии с заданными требованиями (оформление отчёта, написание научных статей, тезисов докладов). ИД4 ОПК-3 Самостоятельно проводит теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных руководителем исследования задач
Владение теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы - драматургии, прозы, поэзии;	ПК – 13. Владеет теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы - драматургии, прозы, поэзии	ИД1 ПК-13 Знает и применяет в своей деятельности теоретические основы актерского мастерства; этические принципы русского театра; методику создания роли в драматическом театре и кино; психофизические механизмы жизни актера в обстоятельствах сцены и съемочной площадки; роль тренинга в подготовке и развитии актера; виды и назначение различных актёрских тренингов ИД2 ПК-13 Умеет самостоятельно определять и ставить задачи для создания личного и группового тренинга; владеет технологией и техниками проведения различных видов актёрских тренингов; ИД3 ПК-13 Применяет различные техники и технологии проведения актёрских тренингов; ИД4 ПК-13 Способен создавать рабочую благоприятную обстановку для коллективного актёрского тренинга. ИД5

		ПК-13 Выполняет оценивание и анализ результатов, достигнутых в ходе проведения актёрского тренинга.
Свободное ориентирование в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного драматического театра	ПК – 14. Умеет свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного драматического театра	ИД1 ПК-14 Знает: культурные, мировоззренческие особенности той или иной эпохи во взаимосвязи с историей театра; этапы формирования драматического театра в его взаимодействии с другими театральными формами; направления в современной драматургии и их взаимосвязь с событиями общественно-политической жизни, социальными процессами и развитием современных театральных форм; основные эпохи развития культуры, базирующиеся на соответствующих философии, научной картине мира, общественной мысли; ключевые периоды развития театрального искусства, их своеобразие и значение в истории культуры; специфику современной драматургии и способы ее воплощения в современном спектакле; набор театрально-эстетических идей, возникающих в различные исторические эпохи; профессиональные термины, используемые в специальной литературе; закономерности появления художественных систем в контексте нарождающейся культурно-идеологической и театральной эпохи; творчество крупнейших актеров, режиссеров, определивших облик русского театра каждого исторического периода. ИД2 ПК-14 Прослеживает и анализирует взаимосвязь различных форм театра и общественной картины мира определенного периода; ИД3 ПК-14 Выявляет особенности современной драматургии и анализирует режиссерские концепции ее воплощения; ИД4 ПК-14 Умеет анализировать и дифференцировать различные модели описания человека, способов его взаимодействия в обществе, системы формирования его ценностей; ИД5 ПК -14 Способен интерпретировать события истории национальных систем культуры с точки зрения их своеобразия; видеть возможности диалога различных культурных форм; ИД6 ПК-14 Читает историю театра через конкретные проявления театральных форм, техники спектакля, актерские роли; знаком с разными драматическими формами, жанрами, театральными стилями; имеет системное представление об истории русского театра в контексте развития мирового театра ИД7 ПК-14 Владеет навыками анализа театрально-эстетических документов, отражающих мировоззрение и культурные ценности разных эпох; ИД8 ПК-14 Способен вариативно

		воспринимать произведения художественной литературы в процессе постижения их смысла в театральной деятельности; ИД9 ПК-14 Владеет приемами и методами анализа искусствоведческих источников

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «История русского театра» составляет 8 зачётных единиц, 288 часов.

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности

Семестр(ы)	Общая трудоемкость		В том числе контактная работа с преподавателем				Самостоятельная работа	Промежуточная аттестация
	в з.е.	в часах	Всего	Лекции	ПЗ	ИР		
3	2	72	72	34			32	экзамен (6 часов)
4	2	72	72	34			34	зачет (4 часов)
5	2	72	72	34			32	экзамен (6 часа)
6	2	72	72	34			32	экзамен (6 часов)
Итого	8	288	288	136			130	22

4.2. Тематический план дисциплины и виды занятий

№ л/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоятельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
1	Начальный период русского театра (от скоморохов до 1756 г.). Классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм в русском театре. Драматургия Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя.	72	34			32	Экзамен 6 часов
2	Драматургия 50-80 гг. Творчество Островского. Даматургия Тургенева. Драматургия Сухово-Кобылина. Творчество А.К.	72	34			34	Зачет 4 часа

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоя- тельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
	Толстого, Л.Н, Толстого. Театр второй половины XIX века: актерское искусство императорских театров						
3	Новаторство драматургии Чехова. Режиссура конца XIX -пер.пол. XX века. МХТ: Станиславский и Немирович-Данченко, Мейерхольд, Таиров, Вахтангов.	72	34			32	Экзамен 6 часов
4	Революция и театр. Театр в годы ВОВ. Послевоенный театр. Драматургия «оттепели». Эфрос, Товстоногов, Любимов. Театр последний четверти XX века. Современный театр – первая четверть XXI в.	72	34			32	Экзамен 6 часов
Всего:		288	136			130	22

4.3. Тематическое содержание дисциплины

Раздел первый. Начальный период русского театра от истоков до конца 50-60 гг. 18 века. Обряды. Скоморохи – народный театр. Церковный и школьный театры. Первый придворный театр в эпоху Алексея Михайловича. Общедоступный театр эпохи Петра I. Основание русского государственного профессионального театра в эпоху Елизаветы Петровны. Создание национальной драматургии. А.П.Сумароков и Ф.Волков.

Театр и драматургия конца 18 века. Театр эпохи Екатерины II. Характеристика эпохи классицизма 18 века. Развитие русской национальной драматургии эпохи классицизма в России 50-80 гг 18 века. Драматургия Д.И.Фонвизина. Сатирическая острота и реалистическая сила в изображении нравов и быта крепостнического дворянства. Значение творчества Фонвизина в формировании русского реализма. Пьесы «Бригадир» и «Недоросль».

Сентиментализм в русском театра. Актерское искусство, спектакль. Жанры комической оперы и мещанской драмы. Пьесы Лукина, Княжнина, Хераскова, Капниста, Матинского

Театр и драматургия первый четверти 19 века. Романтизм в русском театре. Жанры: водевиль, мелодрама и патриотическая драма. Озеров, Полевой. Актерское искусство – Семенова и Яковлев.

Значение драматических произведений А.С.Грибоедова в развитии русской драмы и русского театра. Творческий путь А.С.Грибоедова. Пьеса «Горе от ума»- этап становления русской реалистической драмы.

Новаторский характер драматургии «Горе от ума»- трагической комедии. А.С.Пушкин о А.С.Грибоедове. Оценка значения Грибоедова в русской литературе и театре, данная Белинским в статье: «Литературные мечтания». Первые постановки «Горе от ума» на сцене Малого и Александринского театров.

Театр и драматургия второй четверти 19 века. Новаторство драматургии А.С.Пушкина. «Борис Годунов»- первая реалистическая трагедия: поэпизодное построение пьесы, обращение к фактам истории России, психологические характеры, следование законам Шекспира, глагольный стиль, значение ремарок. Новый этап драматургии Пушкина- «Маленькие трагедии». Особенности основного драматического конфликта- трагическое противоречие между стремлением человека и жизнью. Проблема человеческой свободы в пути ее достижения. Проблемы гения и сверхчеловека. Тема «пира во время чумы» -сквозная тема четырех пьес, составляющих единую поэтическую, философскую тетralогию. Художественное своеобразие трагедии.

Драматургия М.Ю.Лермонтова - романтические тенденции в творчестве. Пьеса «Маскарад». Система образов. Острота и напряженность сюжетных положений. Стремительность развития действия. Выразительность и поэтичность языка. 5 редакций пьесы. Сценическая история пьесы «Маскарад».

Развитие реалистической драмы. Значение Н.В.Гоголя в разработке и утверждении принципов критического реализма в русской драматургии театра. Взгляды Гоголя на театр. Нравственно-воспитательное значение театра. Теория «общественной комедии», разработанной Гоголем на основе русской сатирической драматургии Фонвизина и Грибоедова. Завязка действия, построения интриги, прием гротеска, своеобразие языка пьесы, раскрытие персонажей действия. «Ревизор», «Женитьба», «Игроки».

Актерское искусство 30-40 гг 19 века. Актер-главная фигура театра 19 века. Значение индивидуальности актера. Белинский об актере, как самостоятельном художнике-творце. Расцвет театральной жизни Москвы. Усиление роли театра в общественной жизни. Герцен о значении театра. Открытие Малого театра (1824 год) и Большого театра (1825 год),Ю алнександринского театра в Санкт-Петербурге (1832).

П.С.Мочалов и В.А. Каратыгин – две актерские школы, два типа исполнителей-творцов.

Значение М.С.Щепкина как реформатора русской сцены. Взгляды Щепкина на сценическое искусство. Щепкин- комедийный актер.

Актеры александриского театра: Асенкова, Дюр, Васильев, Мартынов, Сосницкий.

Раздел второй.

Место и значение драматургии Тургенева в истории театра. Драматургия Тургенева как новый этап развития русской драмы. Пьеса «Месяц в деревне» - начало предчеховской драматургии. Тонкость психологического характера основных персонажей комедии. Драматургические особенности и новые приемы сценической выразительности. Ослабленность внешнего действия при напряженном внутреннем драматизме. Стремление к созданию «настроения». Введения подтекста. Характер ремарок, дающих подробное и точное описание места действия. Значение пейзажа.

Театр и драматургия 50-70 гг 19 века. Драматургия и театральная деятельность А.Н.Островского. Значение Островского в развитии русского театра. Создание русского национального репертуара. Утверждение реалистической драмы как его основы. Огромный диапазон явлений жизни.. Ранний период творчества Островского начиная с первой пьесы «Свои люди- сочтемся или банкрот» до периода реформы 1861 года. Картина жизни и нравов этого времени. Многообразие жанров. Сатирический период в творчестве Островского: «Волки и овцы», «На всякого мудреца довольно простоты», «Лес». И период «тяжелых драм»- период написания драм и трагедий: «Бесприданница», «Без вины виноватые», «Таланты и поклонники», «Последняя жертва» т.п. Малый театр- театр Островского. Смысл и значение этого определения.

Место и значение драматических произведений А.В.Сухово-Кобылина второй половины 19 века. Биографические сведения. Трилогия «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина». Идеино-тематическое единство трех пьес: гибель человека и человечности и торжество жестокости и беззакония, становящихся нормой жизни общества и государства.

Актерское искусство второй половины 19 века. Семья Садовских, Л.П.Никулина-Косицкая, И.В.Самарин, С.В.Шумский- ведущие актеры Малого театра.

Труппа Александринского театра.

Драматургия Л.Н.Толстого. Продолжение и развитие идейных и эстетических традиций русской реалистической драмы. Пьеса «Живой труп». Толстой разрабатывает тему деревни в драме «Власть тьмы», раскрыв трагизм жизни русского дореформенного крестьянства. Страстность обличения власти денег. Драматизм сюжета. Острота и напряженность драматических ситуаций. Смелость и беспощадность в раскрытии темы «тьмы» крестьянской жизни. Сложные психологические портреты.

Актерское искусство 70-80 гг 19 века. Творчество Г.Н.Федотовой, М.Н. Ермолова, Ленский, Южин (Малый театр), Савина, Стрепетова, Давыдов, Самойлов (Александринский театр).

Раздел третий. Драматургия А.П.Чехова (1860-1904). Чехов-представитель «новой драмы». Новаторство драматургии Чехова на примере пьес «Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня», «Вишневый сад». Поток жизни, поток сознания, монологическое построение образа. Сложные психологические характеры. Чеховский подтекст и ремарки. Пьесы А.П.Чехова на сцене МХТ.

Драматургия А.М. Горького (1868-1936). Природа конфликта в пьесах Горького. Сложные психологические характеры. Язык пьесы. Герой в пьесах Горького. Тема мещанства в пьесе «Мещане». Тема босяков в пьесе «На дне». «Люди дна»- основные образы. Их идейно-философский и социальный смысл. Место и значение спора-диспута Луки и Сатина. Основной конфликт пьесы. Тема интеллигенции в пьесах Горького: «Дачники», «Варвары», «Дети солнца». Статья Горького об интеллигенции. Тема купечества в пьесах Горького на примере пьесы «Васса Железнова». Значение драматургии Горького в развитии русского и мирового театрального искусства.

К.С.Станиславский (Алексеев) (1863-1938)- актер. Творческий путь. Основные этапы (Алексеевский кружок, Общество любителей литературы и искусства, МХТ). Поиски правды на сцене. Станиславский – актер психологического театра. Создатель системы переживания.

Организация МХТ. Первый режиссерский театр России. Этика, эстетика театра. Актерский ансамбль. МХТ периода-1898-1917. Историко-бытовая линия театра (постановка исторический пьес). Использование методики театра Мейнингенцев. Линия чувств и интуиции (в постановках Чеховский пьес). Поиски новых форм при постановке драматургии символизма («Жизнь человека» Л.Андреев, «Гамлет» в постановке Крэга). Период укрупненного реализма. Попытка Немировича-Данченко представит Достоевского на сцене театра («Братья Карамазовы» Ф.М.Достоевского в два вечера, «Николай Ставрогин» по «Бесам», «Живой труп» Л.Н.Толстого, работа Станиславского над пьесой «Месяц в деревне» Тургенева. Перевод пьесы в жанр драмы).

Творческий путь В.Ф.Комиссаржевской (1864-1910). Актриса- неврастеник. Создательница роли Нины Заречной в новой драме Чехова «Чайка» на сцене Александринского театра. А.П. Чехов о Комиссаржевской. Актриса и директор театра её имени на Офицерской. Создание в России первого и единственного условного театра совместно с режиссером В.Мейерхольдом период 1906-1908 гг.

Драматургия символизма в России рубежа веков. Драматургия Л.Андреева 1871-1919 гг. Анализ пьесы «Жизнь человека». Сочетание в драме условно-символического и реально-бытового планов. Особенности символических драм Андреева. Значение ремарок.

Драматургия А.А.Блока 1880-1921гг. Идейная проблематика «лирических драм» Блока. «Балаганчик», «Незнакомка», «Роза и крест». Тема трагического противоречия между мечтой и действительностью. Художественные особенности драм.

В.Э.Мейерхольд (1874-1940). Творческий путь. Основные этапы творчества. Ученик Немировича-Данченко. Актер МХТ. Создатель театра «Товарищество новой драмы», студии на «Поварской», театр Комиссаржевской на Офицерской, движенческая студия на Бородинской, Александринский театр. Тяготение к условному искусству. Основа – движение, пластика, выразительный жест. Искусство театрального традиционализма (1908-1917). Анализ спектаклей «Дон Жуан» Мольера, «Гроза» Островского, «Маскарад» Лермонтова.

Создание I Студии МХТ (1913). Значение студии – лаборатории творческих опытов Станиславского. Задача воспитания и обучения актера. Применение и развитие положений системы Станиславского. Руководители и преподаватели студии.

Л.А.Сулержицкий (1872-1916) – выдающийся режиссер и педагог. Биографические сведения. Широта его интересов. Интерес к проблеме воспитания человека. Его приход в МХТ. Педагогическая и режиссерская работа в Студии. Е.Б.Вахтангов (1883-1922) – педагог, режиссер и актер Студии. Творческий путь Вахтангова. Актер МХТ. I Студия МХТ.

III Студия. Вахтангов- пропагандист и интерпретатор системы Станиславского. Знаменитый тезис этого периода: «Изгнать из театра театр». Период III Студии с 1913-1922. Его стремление усилить возможности реалистического искусства. Борьба с натурализмом и внешним правдоподобием. Выражение активного отношения художника к изображаемым жизненным явлениям. Сочетание жизненной правды с яркой театральностью формы. С острым и смелым внешним рисунком. Его тезис: «Вернуть театру театр». Значение гротеска, фантазии, театральности. Роли и постановки Вахтангова в I и III Студиях. Эстетика Вахтангова.

А.Я.Таиров (1885-1950). Создание Камерного театра (1914). Поиски театральной формы для их воплощения. Значение сценического движения и пантомимы. Ритм как основа спектакля. Принцип синтетического театра и синтетического актера. Значение художника в спектаклях театра. Постановки: «Федра» Расина, «Саломея» Уайлда, «Оптимистическая трагедия» В.Вишневского, «Адриенна Лекуврер» Скриба, «Модам Бовари» (инсценировка Алисы Коонен). А.Г. Коонен (1889-1974) – ведущая актриса театра. Черты трагедийного искусства в творчестве актрисы. Многогранность актерского дарования, высокое мастерство.

Раздел четвертый. Революция и театр. Положение старых театров, которые переименованы в Академические (Малый театр, Александринский театр, МХТ). Возникновение новых театров. Театр «Пролеткульта», «Революции», «ТИМ». Драматургия новой эпохи.

В.В.Маяковский (1893-1930). Идейная проблематика пьес Маяковского: «Мистерия Буфф», «Клоп», «Баня». Связь пьес Маяковского с традициями площадного народного театра. Сатира в стиле Салтыкова-Щедрина. Использование

символов, аллегорий, условных обобщенно-плакатных приемов. Пьесы Маяковского в постановках Мейерхольда.

Драматургия 20 годов XX столетия. К.А.Тренев (1878-1945) «Любовь Яровая», В.Н.Билль-Белоцерковский (1885-1970) «Шторм», Вс.В.Иванов (1895-1963) «Бронепоезд 1469», Б.А.Лавренев (1892-1958) «Разлом»- хроникальные драмы времени революции и гражданской войны. Героико-бытовая стилистика. Своеобразие построения действия, многоэпизодность как принцип композиции.

Драматургия 30 годов XX столетия. М.А.Булгаков (1891-1940), Н.Р.Эрдман (1900-1970)- представители высокохудожественной драматургии. Тема гражданской войны, трагедия разочарования в пьесах Булгакова «Дни Турбиных», «Бег». Тема власть и художник на примере пьесы «Кабала Святош». Трагический и сатирический гротеск в пьесах Булгакова. Построение пьес. Пьеса Эрдмана «Самоубийца»- остросатирическая комедия времен НЭПа.

Театр в период великой отечественной войны 1941-1945 гг. Драматургия К.М.Симонова (1915-1979) («Парень из нашего города», «Русские люди»), Л.М.Леонова (1899-1994) («Нашествие»), А.К.Гладкова (1912-1976) («Давным-давно») –общая характеристика и анализ одной из пьес.

Драматургия и театр послевоенных лет (1946-1960). Драматургия А.Н.Арбузова (1908-1986). Тема познания героем самого себя и окружающего мира. В центре - герои, проходящие испытание временем, жизненными обстоятельствами. Проблема ответственности перед временем и самим собой. Арбузов строит драмы в основном на внутренних конфликтах человеческого характера. «Таня», «Мой бедный Марат», «Жестокие игры». Анализ пьес. Духовный мир и поэтичность женских образов.

Драматургия В.С.Розова (1913-2004). «Вечно живые», «В поисках радости», «Гнездо глухаря» - психологические драмы. Новаторство проблематики, подчеркнутое внимание к личности молодого героя конца 50х. («розовские мальчишки»). Строгий отбор выразительных средств, мастерство психологического анализа.

Драматургия А.М.Володина (1919-2001). Главная тема творчества. Самоценность, непредсказуемость личности, право на счастье, личную жизнь. «Володинские девушки, женщины», в пьесах «Фабричная девчонка», «Пять вечеров». Конфликт между творческими возможностями личности и условиями возможности быта. Поэтическая простота, точность психологического рисунка. Лирический подтекст. Откровенная авторская интонация. Интерес к эстетике повседневного.

Сценическое искусство.

Театр-студия «Современник». Ядро- выпускник школы-студии МХАТ (Л.Толмачева, Е.Евстигнеев, Г.Волчек, О.Табаков, И.Кваша, А.Покровская, П.Щербаков, В.Сергачев и др. Руководитель театра- О.Ефремов (1927-2000)). Репертуар - современная драматургия.

Идея театра-дома. Творческое кредо-«Вперед к Станиславскому». В основе устремления театра - нравственный художественный максимализм, активная

гражданская позиция. Выращивание нового типа артиста: типажность, узнаваемость, правда жизни. Новые отношения между сценой и зрительным залом. Язык живой жизни.

Г.А.Товстоногов- садовник актерских индивидуальностей: И.Смоктуновский, Т.Доронина, С.Юрский, П.Луспекаев, Е.Лебедев, В.Стржельчик и т.д. Продолжатель традиций Станиславского – правды жизни на сцене. Репертуар - современная драматургия и классика. Новый подход к классике. «Классическая пьеса- это пьеса о прошлом написанная сегодня». Стремление к высочайшему уровню постановочной культуры. В основе сценического воплощения- ювелирная проработка материала. Бережное отношение к слову драматурга.

Режиссура А.В.Эфроса (1925-1987). Ученик М.О.Кнебель. Творческий путь Эфроса. Постановки в ЦДТ («В добрый час», «В поисках радости»). Формирование режиссерского «почерка». «Легкое дыхание» спектаклей. Стремительность внутреннего ритма. Тонкий психологизм. Своеобразный поэтический реализм. С 1964- главный режиссер театра им.Ленкома. Поиски в освоении русской классики на примере спектакля «Чайка». Спектакль о Треплеве. Трагедия художников- «шестидесятников». Своеобразные взвинченные ритмы спектакля. С 1967-режиссер театра на Малой Бронной. Новый подход к зарубежной классике. Тема интриги в пьесе «Отелло». «Три сестры»- тема одиночества и несвободы, распада дома. Ирония вместе с грустью и тревогой за любимых чеховских героев. Переход в театр на Таганке (период с 1984-1987).

Режиссура Ю.П.Любимова. Новый этап театра на Таганке. Главный режиссер с 1964. Остросовременный театр. Публицистический, подчеркнутое гражданское начало. Актер- не только исполнитель, но и соавтор спектакля. Заострение всех средств сценической выразительности; цвета, света, пластической выразительности актера. АРитм как основа спектакля. Соединение лирики, буффонности, патетики, гротесковости в пределах одного сценического действия. Принцип работы со сценическим пространством. Художник Д.Боровский. Утверждение особой формы поэтического спектакля: «Антимиры», «Послушайте». Трагедия художника- «шестидесятника» в спектакле «Гамлет» В.Высоцкого.

Драматургия 70х годов XX века. А.В.Вампилов (1937-1972). Понятие «театра Вампилова». Глубина и масштабность нравственно-психологической социальной проблематики. Разнообразие жанровых исканий. «Прощание в июне», «Старший сын», «Утиная охота», «Прошлым летом Чулимске». В основе сюжетных построений процессы нравственной деградации общества, жестокость, равнодушие, система «двойной морали». Тема лишнего человека «семидесятника» 20 века. Лирико-трагедийное осознание Вампиловым судьбы своего поколения.

Театр конца XX и начала XXI. Режиссеры Захаров, Фоменко, Хейфец, Гончаров, Фокин, Женовач.

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.05.01. реализация компетентного подхода предусматривает широкое применение как традиционных, так и инновационных педагогических и информационных образовательных технологий (ОТ) с активными и интерактивными формами проведения занятий.

Традиционные ОТ: деятельностно-развивающая, личностно-ориентированная, практикоориентированная. Компетентный подход реализуется в активных и интерактивных формах проведения занятий: лекции, написание рефератов.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами, художественной литературой.

№ п/п	Виды и формы самостоятельной работы
1	Подготовка к лекционным занятиям (проработка и повторение лекций, материалов учебников, пособий и т.д.)
2	Подготовка и написание рефератов
3	Самостоятельное изучение тем дисциплины: • изучение основной и дополнительной литературы, • поиск и сбор информации в периодических печатных и интернет-изданиях и т.д.

6.1. Примерная тематика рефератов

1. Основные этапы русского театра 17-18 века
2. Реализм в драматургии Пушкина
3. Гоголь-создатель реалистической комедии
4. Щепкин-реформатор сцены
5. Щепкин-общественный деятель
6. Театр Островского
7. Монологическое построение действия и финалы пьес Чехова
8. Режиссерские искания Станиславского, Мейерхольда, Вахтангова
9. «Лишний» человек 70 годов в пьесах Вампилова и Володина

6.2. Примерный перечень заданий для практических занятий

№ /п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
	Начальный период русского театра (от скоморохов до 1756 г.). Драматургия Гоголя.	Задание к практическому занятию №1: Расскажите об истоках русского театра, времени возникновения, скоморохах, образе Петрушки. Задание к практическому занятию №2: Эпоха романтизма в России. Театр и драматургия. Задание к практическому занятию №3: Назовите основные черты драматургии реализма. Проанализируйте одну из пьес Гоголя.	14 часо в
	Драматургия 50-80 гг. Творчество Островского. Общая характеристика. Драматургия Сухова-Кобылина.	Задание к практическому занятию №1: Проанализируйте основную тематику пьес Островского. В чем было новаторство его драматургии? Анализ пьес на выбор. Задание к практическому занятию №2: Анализ трилогии «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина».	14 часо в
	Новаторство драматургии Чехова. Режиссура конца 19-пер.пол. 20 века	Задание к практическому занятию №1: Расскажите о предчеховской драматургии и об особенностях стиля на примере пьесы Тургенева «Месяц в деревне» Задание к практическому занятию №2: Расскажите о построении пьес Чехова. Атмосфере. О значении ремарок. Проанализируйте одну из пьес. Задание к практическому занятию №3: Обозначьте основные режиссерские тенденции конца 19-пер.пол. 20 века	14 часо в
	Революция и театр. Драматургия и театр 70-х г. XX в. Театр 70-80х. годов XX века.	Задание к практическому занятию №1: Обозначьте основные художественные искания дореволюционного театра Задание к практическому занятию №2: Назовите тенденции драматургии 20-30хх годов XX века. Задание к практическому занятию №3: Расскажите о новых художественных исканиях периода «оттепели», о новом типе героя.	14

6.3. Примерные контрольные задания или иные материалы для оценки результатов самостоятельной работы

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Вопросы для самостоятельного изучения, контрольные задания с учетом уровней освоения компетенций
1	Начальный период русского театра (от скоморохов до 1756 г.). Драматургия Гоголя.	1. Профессии, связанные с творчеством скоморохов 2. Художественный прием Гоголя и тематика его пьес
2	Драматургия 50-80 гг. Творчество Островского. Общая характеристика. Драматургия Сухова-Кобылина.	1. Островский, как теоретик театра и создатель театральной программы 2. Своеобразие почерка и стилистики комедий Сухова-Кобылина
3	Новаторство драматургии Чехова. Режиссура конца 19-пер.пол. 20 века	1. Значение ремарок в пьесах Чехова 2. Техника актера М.Чехова, пластический жест
4	Революция и театр. Драматургия и театр 70-х г. XX в. Театр 70-80х. годов XX века.	1. Театр и революция – задачи и их решения 2. Время в пьесах 60-70 гг

6.5. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету и экзамену

3 семестр - экзамен:

1. Начальный период русского театра, народный и придворный театры
2. Церковный и школьный театр
3. Становление профессионального театра.
4. Классицизм и русская драматургия 18 века
5. Сентиментализм
6. Реализм Грибоедова
7. Новаторство драматургии Пушкина
8. Театр Гоголя
9. Романтизм в истории русского театра. Лермонтов.
10. Актерское искусство начала проф. театра – Волков, Дмитриевский
11. Актерское искусство сентиментализма и романтизма.
12. Мочалов и Каратыгин
13. Щепкин

4 семестр - зачет:

1. Новаторство драматургии Островского.
2. Купечество в пьесах Островского
3. Островский о театре
4. Пореформенное творчество Островского
5. Актеры театра Островского
6. Драматургия И.С. Тургенева
7. Пьесы А.К. Толстого
8. Театр и Л.Н. Толстой
9. Творчество А.В. Сухова-Кобылина
10. Актерское искусство второй четверти XIX в. (Малый и Александринский театр)

5 семестр - экзамен:

1. Новая драма и пьесы Чехова
2. Создание МХТ
3. К.С. Станиславский
4. Вл. И. Немирович-Данченко
5. В.Э. Мейерхольд и его творчество
6. Камерный театр и А.Я. Таиров
7. Е.Б. Вахтангов
8. М. А. Чехов
9. Студийное движение в России
10. Императорские театры на рубеже XIX-XX веков

6 семестр - экзамен:

1. Революция и театр
2. Драматургия 20-х годов XX века. Булгаков. Эрдман.
3. Теории и практики театрального искусства 20-х годов
4. Театр и Драматургия военных лет
5. «Оттепель» в театре
6. Драматургия 50-60-х годов
7. Театр Современник

8. Театр на Таганке
9. Режиссура А. Эфроса
10. Режиссера Г.А. Товстоногова

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. Всеволодский-Гернгросс, В. Н. Краткий курс истории русского театра : учебное пособие / В. Н. Всеволодский-Гернгросс. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2011. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-1267-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
2. История русского драматического театра «Гитис», М; 2005, 2012
3. История русского драматического театра от его истоков до конца XX века [Текст] : Хрестоматия / Отв. ред. Н.С. Пивоварова. - М. : ГИТИС, 2013. - 661 с. - ISBN 5-91328-100-5 : 974-00.
4. Громова, М. И. Русская драматургия конца XX — начала XXI века : учебное пособие / М. И. Громова. — 5-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 364 с. — ISBN 978-5-89349-777-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
5. Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве [Электронный ресурс] : Роман / К.С. Станиславский .— : [Б.и.], 265 с. ЭБС РУКОНТ

Дополнительная литература:

1. Алперс, Б.В. Театральные очерки. В 2-х томах. Т.1. Театральные монографии / Б. В. Алперс. - М. : Искусство, 1977. - 567 с.
2. Ашукин, Н.С. Словарь к пьесам Островского [Текст] / Н. С. Ашукин, С. И. Ожегов, В. А. Филиппов. - Репринтное издание. - М. : Веста, 1993. - 246 с
3. История русского театра. М.: Эксмо, 2011. 477 с. («Российская императорская библиотека»).
4. Таиров, А. Я. Записки режиссера. Об искусстве театра : учебное пособие / А. Я. Таиров. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 296 с. — ISBN 978-5-8114-2971-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
5. Кнебель, М. О. Вся жизнь : учебное пособие / М. О. Кнебель. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 552 с. — ISBN 978-5-8114-4486-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
6. Товстоногов, Г. А. Зеркало сцены : учебное пособие / Г. А. Товстоногов. — 7-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 400 с. — ISBN 978-5-8114-7236-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
7. Островский, А.Н. Статьи о театре. Записки. Речи [Электронный ресурс] : Статья / А.Н. Островский .— : [Б.и.], 1886 .— 166 с. ЭБС РУКОНТ
8. Станиславский, К.С. Статьи. Речи. Заметки. Дневники. Воспоминания (1877-1917) [Электронный ресурс] [Б.и.], 1917 .— 374 с. ЭБС РУКОНТ
9. Журнал «Современная драматургия» ретро коллекция ЭБС РУКОНТ<https://lib.rucont.ru/efd/177911>
10. Журнал «Театр» ретро коллекция ЭБС РУКОНТ
11. Марков, П.А. Статьи о театре XX века. В 2-х томах [Текст] : Избранное. Т.1. Из истории русского и советского театра XX века. Театральные портреты. Из дневника театрального критика / П. А. Марков ; Сост. Б.Н. Любимов и др. - М. : ГИТИС, 2013. - 655 с. - ISBN 978-5-91328-086-2 : 779-00.

12. Марков, П.А. Статьи о театре XX века. В 2-х томах [Текст] : Избранное. Т.2. Избранное / П. А. Марков ; Сост. Б.Н. Любимов и др. - М. : ГИТИС, 2014. - 514 с. - ISBN 978-5-91328-193-7 : 990-00.
13. Театральная энциклопедия = В 5-ти т. Т.1.-5 А-Глобус / Гл.ред. Мокульский С.С. - М. : Сов. энциклопедия, 1961. - 1967 (Энциклопедии. Словари. Справочники).
14. История советского театра: Очерки развития / Гл. ред. В. Е. Рафалович, ред. изд-ва Е. М. Кузнецов. Л.: Государственное издательство художественной литературы, 1933. Т. 1. Петроградские театры на пороге Октября и в эпоху военного коммунизма: 1917 – 1921. 403 с.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:

- аудитории, оборудованные современными техническими средствами (компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудиоаппаратурой);
- наглядные пособия (на печатных и электронных носителях).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины (модуля)

История зарубежного театра

Направление подготовки

специальность 52.05.01. Актерское искусство

Специализация

Артист драматического театра и кино

Квалификация выпускника

Специалист

Форма обучения
Очная

Нормативный срок обучения – 4 года

Москва, 2025 г.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, с учетом рекомендаций Примерной ОПОП ВО по направлению подготовки:

52.05.01. Актерское искусство по специализации: Артист драматического театра и кино

Составитель: Холмогорова И.В., кандидат искусствоведения, профессор

Программа одобрена на заседании кафедры искусствоведения

протокол № 3 от «24» июня 2025 г.

Согласовано:

И.о. зав. кафедрой

Любивая И.Ю., доцент

1. Цели и задачи освоения дисциплины «История зарубежного театра»

Цель дисциплины :

-формирование у студентов основных представлений об историческом развитии зарубежной драматургии и театра (Европа на протяжении веков, США XX века);

-формирование знаний о жанрах драматургии;

-развитие навыков понимания/анализа пьесы, спектакля как формы познания действительности.

Задачи дисциплины:

-знать: жанры зарубежной драматургии;

- уметь: понимать/анализировать пьесы и спектакли как формы познания действительности;

- владеть: навыками использования в своей профессиональной деятельности знания в области истории зарубежной драматургии и театра.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки **52.05.01. Актерское искусство** дисциплина «История зарубежного театра» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

б) Дисциплина «История зарубежного театра» базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин «История зарубежной литературы», «История России в контексте мировой истории», «История изобразительного искусства» и изучается параллельно с этими дисциплинами. Одновременное изучение данных четырех дисциплин, пересекающихся друг с другом, активно влияет на выработку компетенций.

в) Преподавание дисциплины длится пять семестров параллельно дисциплине «Мастерство актера», для которой освоение данной дисциплины необходимо как опора.

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «История зарубежного театра»

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и индикатор достижения компетенций
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия	ИД1УК-5 – Адекватно объясняет особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними, опираясь на знания причин появления социальных

		обычаев и различий в поведении людей. ИД2УК-5 – Владеет навыками создания недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач
История и теория искусства	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	ИД1 ОПК-1 Прослеживает многочисленные связи между театром и различными видами искусств, ориентируется в базовых положениях и теории мировой художественной культуры ИД2 ОПК-1 Владеет методами оценки художественных проектов, интеллектуального труда, применяет их в научно-исследовательской, художественно-творческой деятельности ИД3 ОПК-1 Ориентируется в творческом наследии выдающихся мастеров искусства, делает подборки литературного и иконографического материала по культурно-историческим вопросам для консультаций при создании или экспозиции произведений искусства ИД4 ОПК-1 Работает с искусствоведческой литературой, анализирует произведения литературы и искусства, пользуясь профессиональными понятиями и терминологией
Работа с информацией	ОПК-3. Способен планировать научно-исследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий	ИД1 ОПК-3 Применяет информационные системы, программное обеспечение, Интернет-ресурсы и технические средства при работе с литературными источниками, аудио-, видеозаписями, трансляциями театральных постановок, художественных и документальных кинопроизведений ИД2 ОПК-3 Подбирает литературный и иконографический материал по культурно- историческим вопросам для работы над ролью в театральной постановке, кинофильме ИД3.1 ОПК-3 Владеет методами исследования и анализа в области культуры и искусства, технологией их применения ИД3.2 ОПК-3 Знает и использует при проведении научного исследования требования к оформлению научной документации; порядок внедрения результатов научных исследований и разработок. Оформляет результаты научных исследований в соответствии с заданными требованиями (оформление отчёта, написание научных статей, тезисов докладов). ИД4 ОПК-3 Самостоятельно проводит теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных руководителем исследования задач
Владение теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения произведений художественной	ПК – 13. Владеет теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы - драматургии, прозы, поэзии	ИД1 ПК-13 Знает и применяет в своей деятельности теоретические основы актерского мастерства; этические принципы русского театра; методику создания роли в драматическом театре и кино; психофизические механизмы жизни актера в обстоятельствах сцены и

литературы драматургии, прозы, поэзии;		съёмочной площадки; роль тренинга в подготовке и развитии актёра; виды и назначение различных актёрских тренингов ИД2 ПК-13 Умеет самостоятельно определять и ставить задачи для создания личного и группового тренинга; владеет технологией и техниками проведения различных видов актёрских тренингов; ИД3 ПК-13 Применяет различные техники и технологии проведения актёрских тренингов; ИД4 ПК-13 Способен создавать рабочую благоприятную обстановку для коллективного актёрского тренинга. ИД5 ПК-13 Выполняет оценивание и анализ результатов, достигнутых в ходе проведения актёрского тренинга.
Свободное ориентирование в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного драматического театра	ПК – 14. Умеет свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного драматического театра	ИД1 ПК-14 Знает: культурные, мировоззренческие особенности той или иной эпохи во взаимосвязи с историей театра; этапы формирования драматического театра в его взаимодействии с другими театральными формами; направления в современной драматургии и их взаимосвязь с событиями общественно-политической жизни, социальными процессами и развитием современных театральных форм; основные эпохи развития культуры, базирующиеся на соответствующих философии, научной картине мира, общественной мысли; ключевые периоды развития театрального искусства, их своеобразие и значение в истории культуры; специфику современной драматургии и способы ее воплощения в современном спектакле; набор театрально-эстетических идей, возникающих в различные исторические эпохи; профессиональные термины, используемые в специальной литературе; закономерности появления художественных систем в контексте нарождающейся культурно-идеологической и театральной эпохи; творчество крупнейших актёров, режиссёров, определивших облик русского театра каждого исторического периода. ИД2 ПК-14 Прослеживает и анализирует взаимосвязь различных форм театра и общественной картины мира определённого периода; ИД3 ПК-14 Выявляет особенности современной драматургии и анализирует режиссёрские концепции ее воплощения; ИД4 ПК-14 Умеет анализировать и дифференцировать различные модели описания человека, способов его взаимодействия в обществе, системы формирования его ценностей; ИД5 ПК -14 Способен интерпретировать события истории национальных систем культуры с точки зрения их своеобразия; видеть

		возможности диалога различных культурных форм; ИД6 ПК-14 Читает историю театра через конкретные проявления театральных форм, техники спектакля, актерские роли; знаком с разными драматическими формами, жанрами, театральными стилями; имеет системное представление об истории русского театра в контексте развития мирового театра ИД7 ПК-14 Владеет навыками анализа театрально-эстетических документов, отражающих мировоззрение и культурные ценности разных эпох; ИД8 ПК-14 Способен вариативно воспринимать произведения художественной литературы в процессе постижения их смысла в театральной деятельности; ИД9 ПК-14 Владеет приемами и методами анализа искусствоведческих источников

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «История зарубежного театра» составляет 10 зачётных единиц, 360 часов.

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности

Семестры	Общая трудоемкость		В том числе контактная работа с преподавателем				Самостоятельная работа	Промежуточная аттестация
	в з.е.	в часах	Всего	Лекции	ПЗ	ИР		
2	2	72	32	20	12		38	Контрольный урок (2 часа)
3	2	72	34	20	14		32	экзамен (6 часов)
4	2	72	34	20	14		34	зачет (4 часа)
5	2	72	34	20	14		32	экзамен (6 часов)
6	2	72	34	20	14		32	экзамен (6 часов)
Итого	10	360	168	100	68		168	24

4.2. Тематический план дисциплины и виды занятий

№ /п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателе м (объём часов)			Самост оя- тельная работа (объём часов)	Форм ы контро ля
			Лекц ии	П З	И Р		
1	Античный театр. Театр Средневековья. Театр начала эпохи Возрождения.		32			38	Контр ольны й урок 2 часа
2	Европейский театр высокого Возрождения. Европейский театр времени Классицизма. Европейский театр эпохи Просвещения.		34			32	экзаме н (6 часов)
3	Европейский театр эпохи романтизма. Европейский театр рубежа 19- 20 веков.		34			34	зачет (4 часа)
4	Европейский театр рубежа 19- 20 веков. Европейский театр 20 века.		34			32	экзаме н (6 часов)
5	Европейский театр плюс театр США 20 века.		34			32	экзаме н (6 часов)
промежуточная аттестация							
Всего:			168			168	24

4.3. Тематическое содержание дисциплины

Античный театр

Античное рабовладельческое общество и основные этапы его развития. Мифология как почва античного искусства. Особенности греческой мифологии в сравнении с мифологией других древних народов. Роль культа Диониса в формировании древнегреческого театра. Афинская рабовладельческая демократия, Афины как «театральная столица» в годы правления Перикла. Просветительская функция театра, роль государства в организации театральных представлений, визуальный облик древнегреческого спектакля: устройство театра, значение формы оркестры, актеры и хор.

Эсхил. «Прометей прикованный». Прометей как титан, герой, вступивший в конфликт с Зевсом и принесший людям блага цивилизации. Анализ трилогии «Орестея». Трилогия как выражение древнегреческого мироощущения, цикличность происходящего: нарушение справедливости и восстановление ее. Вневременной философский смысл трилогий: проблемы преступления и наказания, вины и возмездия.

Софокл. Анализ трагедий «Антигона» и «Царь Эдип». Герои Софокла – отдельные личности, восстающие не только против государственной власти (Антигона), но и против еще более могущественной силы рока (Эдип). Философ следующего столетия Аристотель о природе трагедии, об основных элементах ее построения. Суть понятия «катарсис». Понятие трагического героя и трагической вины. Фрейдистский термин «эдипов комплекс». Эволюция древнегреческой трагедии от Эсхила до Еврипида. Три трагика древней Греции как отражение развития афинской демократии: Эсхил – поэт ее становления, Софокл – расцвета, Еврипид – кризиса. Еврипид – «трагичнейший из поэтов» (Аристотель), в чьих трагедиях персонажи представлены такими, «какие они есть на самом деле». «Обытовление» трагедии у Еврипида и перенесение трагического конфликта извне в душу героя/героини. «Медея» и «Ипполит» – проблема вины и возмездия в обеих пьесах. Завершение в творчестве Еврипида древнегреческой трагедии в ее нормативном варианте.

Возникновение комедии как жанра. Связь комедии с обрядовой традицией, ее балаганная гротесковая природа и одновременно политическая направленность. Аристофан – единственный из дошедших до нас комедиографов. Тема войны и мира в его комедиях («Ахарняне», «Мир», «Лисистрата», «Всадники») – сатирическое изображение афинской демократии периода кризиса. «Лягушки» – выражение эстетических взглядов Аристофана.

Суть понятия «эллинизм», театр этой эпохи. Общая характеристика эпохи: кризис греческих полисов в IV веке до н.э., империя Александра Македонского, внешний расцвет Греции. Аристотель, автор «Поэтики», первого труда по теории драмы. Менандр, рождение новой аттической комедии, ее темы и проблематика, ее отличие от комедии Аристофана.

Рим. Римское рабовладельческое общество, его отличие от греческого. Истоки римского театра. Театр эпохи Республики: ранние театральные зрелища. Творчество Плавта. Устройство сцены, актеры, костюмы и маски. Римский театр императорской эпохи: Трагедии Сенеки, их отличие от греческих трагедий.

Средневековый театр

Общая характеристика эпохи Средневековья, этапы становления феодального общества, рост городской культуры. Роль христианской церкви в формировании мировоззрения эпохи. Зарождение театра на территории Западной Европы: обрядовые игры, гистрионы, театрализация церковного обряда. Карнавал как один из источников театра. Церковные и светские жанры средневекового театра. Понятие «площадной театр». Мистерия, фарс. Тип фарсового героя. Анонимный фарс «Адвокат Патлен» – отражение морали средневекового горожанина. Фарсовые традиции и приемы в европейской драматургии более позднего времени как комедия положений.

Театр эпохи Возрождения

Эпоха Возрождения – переворот во всех сферах общественного бытия. Крах геоцентрической системы мира. Возвращение к античности, возрождение античного гуманизма. Великая Цепь Бытия – ренессансная концепция сущности вселенной. Концепция человека, идея свободы личности. «Титаны» эпохи Возрождения. Противоречивый характер эпохи. Роль в этот период театра.

Италия. Ориентация рождающейся итальянской драматургии на римскую комедию. («ученая комедия», ее общая характеристика). Театральное здание в ренессансной Италии: сцена-коробка как основная модель сцены Европы последующих веков. Комедия дель арте («комедия масок»), ее связь с карнавалом и фарсом. Понятие «маска», отличие маски от характера. Импровизационность комедии дель арте, сюжетная схема сценариев, лежащих в ее основе, ее выразительные средства. Понятие «лаццо». Комедия дель арте как первый профессиональный театр Европы.

Испания. Реконкиста, ее влияние на формирование национального характера и всей испанской культуры. Последняя треть XVI – конец XVII вв. – «золотой век» испанского искусства. Лопе де Вега – вершина испанской ренессансной драмы и комедии, создатель национального репертуара. Понятия «любовь» и «честь» в его драматургии. Комедия «Собака на сене». Влияние на комеди Лопе де Вега комедии дель арте. Публичные театры – корралы.

Англия. Основные этапы развития Англии в XV-XVI вв.: война Алой и Белой розы, установление абсолютной монархии. Расцвет английской культуры на рубеже XVI– XVII вв. Формирование профессионального театра. «Университетские умы» –

предшественники Шекспира. Театр «Глобус»: устройство сцены и зала. Демократический характер шекспировского театра. Шекспир об актерском искусстве.

Уильям Шекспир, биография, «шекспировский вопрос». Особенности реализма Шекспира, три периода творчества. Первый период творчества – хроники, комедии, одна трагедия. Концепция истории и «идеального монарха» в хрониках. «Ричард III». Шекспир и макиавеллизм, проблема свободы человеческой личности. Комедии Шекспира, ренессансная концепция мира в них, отсутствие сатирического начала. Трагедия «Ромео и Джульетта» – средневековая мораль и ренессансное мироощущение, ренессансная концепция любви и неизбежности гибели героев. Второй период творчества – трагический. «Гамлет». Гамлет как ренессансная личность. Проблема мести: сравнительная характеристика Гамлета и Лаэрта. Задача Гамлета – отомстить убийце или восстановить расшатавшийся век? Тема распавшейся «связи времен». Тема трагической вины Гамлета. Понятие «гамлетизм». Роль образа Гамлета в русской культуре. «Отелло» как ренессансная трагедия. Масштабность конфликта. Отелло и Яго – две стороны эпохи Возрождения. Пушкин об Отелло. Тема трагической вины Отелло. Трагедия «Король Лир» как картина катастрофического неблагополучия мира, значение сцены «бури». Эволюция образа Лира, смысл параллельных сюжетных линий, связанных с Лиром и Глостером. Философский смысл образа Шута. Тема безумия и слепоты в трагедиях Шекспира.

Значение Шекспира в истории мирового театра. Современные тенденции сценической интерпретации его пьес.

Эпоха классицизма

Франция. Объединение страны, утверждение французской государственности, монархия Людовика XIV как расцвет абсолютизма. Роль и место личности в абсолютистском государстве. Театральность эпохи. Классицизм – ведущее направление в искусстве Франции XVII в. Черты классицизма: конфликт в пьесе чувства и гражданского (семейного) долга; три единства: места, времени и действия.

Пьер Корнель – родоначальник французской классицистской трагедии и трагикомедия «Сид» как пример нарушения некоторых правил классицизма. Критика «Сида» французской Академией. А.С. Пушкин о Корнеле. Жан Расин – расцвет классицизма. Герои Расина – пленники страстей, их отличие от героев Корнеля. «Федра» – обращение к античному мифу, к трагедии «Ипполит», Еврипида – образец французского классицизма. Конфликт долга и чувства в трагедии. Стиль классицистского спектакля, правила для актеров, искусство декламации, декорации, костюмы. Роль драматургии классицизма и правил для актеров в становлении профессионального театра Франции. Образование Комеди Франсез.

Жан-Батист Мольер (Поклен), создатель французской национальной комедии. Связь Мольера с традициями площадного театра, влияние на его творчество средневекового фарса и комедии дель арте (фарс «Плутни Скапена» и др.). Фарсовые

элементы в высокой комедии Мольера. Сатирическая направленность высоких комедий Мольера («Тартюф» и др.) «Мольеровская версия легенды о Дон Жуане – «Дон Жуан или Каменный гость». Своеобразный «атеизм» героя, его ненависть к лицемерию века. Стилистика Мольера. А.С. Пушкин о построении характера у Мольера. История запретов, налагавшихся Людовиком 14 на многие пьесы комедиографа, и бесконечных авторских прошений к королю о разрешении играть их. Труппа Мольера, его требования к актерам. Мольер – актер.

Театр эпохи Просвещения

Общая характеристика эпохи Просвещения: формирование «третьего сословия», буржуазные революции. Новая просветительская идеология, ее антифеодальный и антиклерикальный характер: идеи господства разума, естественного человека, равенства религий и наций. Особенности развития Просвещения в разных европейских странах. XVIII век – «век драмы», жанра, родившегося как «промежуточный», «средний» между трагедией и комедией.

Англия. Особенности политического развития Англии на рубеже XVII-XVIII вв., причины того, что эпоха Просвещения началась в Англии раньше, чем в других европейских странах. Возникновение в драматургии комедии нравов. Ричард Бринсли Шеридан, сатирическая комедия «Школа злословия», обличение в ней лицемерия, широкая картина нравов английского общества.

Франция. Два этапа французского Просвещения. Историческая роль французского Просвещения в подготовке Великой Французской буржуазной революции. Просветительский классицизм, Вольтер как главная фигура первого этапа Просвещения.

Дидро как центральная фигура второго этапа Просвещения, глава французских материалистов, основатель «Энциклопедии наук, искусств и ремесел», теоретик и создатель во Франции нового жанра в драматургии – мещанской драмы. «Парадокс об актере» – как труд, теоретически осмысляющий природу актерского искусства.

Пьер-Огюстен (Карон) де Бомарше. Комедии «Севильский цирюльник» и «Безумный день или Женитьба Фигаро». Игра с традициями комедии дель арте в обеих пьесах. Эволюция образа Фигаро от «Севильского цирюльника» к «Женитьбе Фигаро», автобиографический мотив в образе Фигаро. Фигаро – «король всех слуг» во французской драматургии, отражение в этом образе выхода на историческую арену третьего сословия. Идеи времени в репликах Фигаро. Людовик XVI и Наполеон о политическом звучании «Женитьбы Фигаро».

Италия. Особенности Просвещения в Италии, борьба за литературную комедию с вырождавшейся к этому времени комедией дель арте. Карло Гольдони – реформатор комедии дель арте, создатель комедии характеров, т.е. национальной литературной комедии. «Хозяйка гостиницы» как комедия характеров, отражающая

просветительские идеи Гольдони. Карло Гоцци, его отношение к идеям эпохи Просвещения. Противоположность политических и эстетических взглядов Гольдони и Гоцци. Гоцци как борец за сохранение традиций комедии дель арте. Сказки (фьябы) Гоцци: «Принцесса Турандот» и др.

Германия. Политическая, экономическая инертность Германии в XVIII веке и интенсивность духовной жизни: расцвет национальной философии, театра/литературы. Начало немецкого Просвещения. «Буря и натиск», идеи и слабость этого движения.

Готтольд Эфраим Лессинг. Разработка Лессингом одновременно с Дидро жанра мещанской драмы.

Иоганн Вольфганг Гёте. Философская трагедия «Фауст», написанная по следам легенды об немецком ученом эпохи Возрождения Фаусте, – литературная вершина немецкого Просвещения. Борьба в «Фаусте» двух вечных начал: устремления человечества вперед, к новому знанию (Фауст) и сил зла (Мефистофель). Разрешение этого конфликта победой Фауста в финале.

Фридрих Шиллер. Отражение идей «Бури и натиска» в ранних пьесах «Разбойники», «Коварство и любовь». Предвосхищение мотивов романтизма в «Разбойниках». Политическая характеристика феодальной Германии, социальный аспект конфликта в «Коварстве и любви». Смысл авторского определения жанра пьесы «Коварство и любовь»: «мещанская трагедия». Тема маленького человека в трагедии. Шиллер и Достоевский.

Театр и актерское искусство европейских стран в эпоху Просвещения.

Оценка идеологами эпохи Просвещения роли театра как мощного проводника просветительских идей. Изменение манеры актерской игры, репетиционного метода по сравнению с классицизмом. Поиски новой правды жизни на сцене крупнейшими актерами эпохи – Дэвид Гаррик, (Англия), Анри Луи Лекен (Франция). Возвращение на сцену Шекспира, первые попытки нарушения амплуа, появление исторического костюма.

Театр времени романтизма

Рождение нового направления в искусстве – романтизма. Основные принципы эстетики романтизма, его отношение к классицизму: противопоставление «разуму» «чувства». «Мировая скорбь», одиночество романтического героя, его конфликт с обществом. Интерес романтизма к истории. Особенности развития романтизма в разных странах.

Германия как родина романтизма, его немецкие теоретики, философский характер немецкого романтизма. Понятие «романтическая ирония».

Генрих фон Клейст – высший взлет романтической драмы в Германии. Трагедия «Пентесилея»: столкновение мятущегося духа романтического героя/героини с необходимостью исполнения долга, но при этом разрушение его личности к финалу.

Георг Бюхнер, отказ в его творчестве от романтического мироощущения. Концепция революции, идея «дьявольского фатализма истории» в исторической драме «Смерть Дантона». Образ маленького человека в «Войцেকে», пьесе, предвосхитившей своей новаторской стилистикой художественные направления конца XIX и начала XX веков. (натурализм, экспрессионизм).

Франция. Общая характеристика драматургии французского романтизма. Особенности развития романтизма во Франции.

Виктор Гюго как драматург, его теория гротеска (контрастов), отношение к классицизму, интерес к историческому сюжету. Романтический герой в драмах «Марион Делорм» и «Рюи Блаз». Стилистика романтической драмы Гюго. Путь пьес Гюго к сцене, «битва» сторонников классицизма и романтизма на премьере пьесы «Эрнани».

Альфред де Мюссе. «Капризы Марианны» и «Любовью не шутят», тема «болезни века», наступившего после эпохи революций, герой Мюссе как «сын века». Сравнение героев Мюссе и Гюго. Репертуарная драматургия времени романтизма во Франции: Александр Дюма-отец. Расцвет нового жанра – мелодрамы. Середина XIX века: «хорошо сделанная пьеса» Эжена Скриба.

Театр и актерское искусство Европы времени романтизма.

Общая характеристика театральной жизни Европы эпохи романтизма. Изменение стилистики актерского искусства и спектакля в эпоху романтизма по сравнению с классицизмом и эпохой Просвещения: отказ от классицистской мизансцены и декламации, первые образцы «вживания в роль» актеров-романтиков. Изменение идеала красоты по отношению к классицизму, облик романтического героя. Актер-«одиночка» на сцене как своеобразное проявление одиночества романтического героя. Изменение роли актера в обществе, рождение театральной критики.

Англия.

Эдмунд Кин – актер-легенда, трагик первой трети XIX века. Кин Подтверждение всех перечисленных тезисов фактами творческой биографии как трагик и как символ европейского театрального романтизма. Романтический Шекспир Кина.

Франция. Бульварные театры Парижа, их роль в борьбе романтизма с классицизмом.

Элиза Рашель, исполнение ею роли «Федры» из одноименной трагедии Расина, возвращение на французскую сцену классицистской трагедии. Влияние романтизма на творчество Элизы Рашель. Оценка М.С. Щепкиным искусства Рашель, сопоставление в этом контексте русского и французского театров середины XIX века.

Европейский театр рубежа XIX-XX вв.

Рубеж XIX-XX веков как переломная эпоха, завершающая собой не только XIX столетие, но многовековой пласт европейского театрального развития. Изменение взгляда на человека в связи с техническим прогрессом и развитием естественных наук. Крушение традиционных устоев жизни, основ христианства: «Бог умер» (Ф. Ницше). Декаданс как мироощущение. Многообразие направлений в искусстве рубежа веков. Натурализм как новое понимание способов отражения жизни в искусстве. Наследственность и среда – главные параметры концепции человека в натурализме. Символизм, его философская платформа, сосредоточенность не на конкретно-чувственной оболочке явлений, а на их духовной сущности. Неоромантизм – обращение к типу романтического героя на новом историческом этапе. Обогащение на рубеже XIX-XX вв. реализма, вобравшего в себя открытия натурализма и символизма. Рождение «новой драмы», пьесы принципиально нового типа, и режиссуры как новой профессии – важнейшие события в истории европейского театра времени. Стилистика «новой драмы»: сосредоточенность не столько на исключительности изображаемых событий, сколько на повседневности; подтекст; вскрытие потаенного трагизма самого хода жизни. Постепенное исчезновение трагедии как жанра.

Норвегия. Особенности развития стран Скандинавии в XIX в.

Генрик Ибсен. Ранние пьесы Ибсена. Драматическая поэма «Пер Гюнт» как своеобразный «Фауст» XIX века: фольклорность сюжетных мотивов и актуальность проблематики (поиски героем себя в этом мире). Образ тролля в концепции Ибсена. «Кукольный дом» и «Привидения» – тип «новой драмы». Шоу об Ибсене как о создателе «новой драмы». Отношение Ибсена к эстетизму: («Строитель Сольнес», «Гедда Габлер»). Система символов в художественной структуре драм. Тема вины и возмездия. Новаторская роль Ибсена, его влияние на становление нового театра Европы. Ибсен и Чехов.

Швеция.

Август Стриндберг. Новаторство Стриндберга, отражение в его творчестве кризисного сознания «конца века». Блок о Стриндберге: «он менее всего конец, он более всего начало». Драма «Фрекен Жюли». Новаторская природа конфликта. «Предисловие к “Фрекен Жюли”» – программа шведского натурализма и разработка Стриндбергом многих положений новой драмы. Ницшеанские и фрейдистские мотивы в драматургии Стриндберга. «Эрик XIV» – историческая драма из «королевского цикла» пьес. Новаторское решение характера героя. Влияние

Стриндберга на мировой театр XX века. Кризисное состояние европейского сознания «конца века», ожидание «заката Европы» (О. Шпенглер).

Франция. Три направления в искусстве страны: натурализм, символизм, неоромантизм.

Эмиль Золя – глава французского натурализма в литературе, теоретик театра. Выразительные средства натурализма. Борьба с романтизмом, новое понимание сценической правды. Манифест Золя «Натурализм в театре».

Морис Метерлинк – вершина европейского символизма в драматургии. Картина мира в произведениях символистов. Отражение эстетических принципов символизма в драматургии Метерлинка. «Слепые» как одна из ранних пьес: тема смерти, статика построения, параллельность двух диалогов – «необходимого всегда» и – другого, молчаливого диалога душ. «Синяя птица» – свидетельство изменения авторского взгляда на мир, философский смысл сказки, вера автора в возможности человека.

Эдмон де Ростан. Неоромантизм – выразительные средства этого направления, его отношение к натурализму и символизму. «Героическая комедия» «Сирано де Бержерак» – следование традициям Гюго в сочетании с современностью проблематики в пьесах Ростана. Противопоставление двух главных героев комедии, Сирано и Кристиана – обозначение невозможности в мире гармонии.

Германия. Объединение Германии после Франко-прусской войны. Подъем драматургии и театра в последней трети XIX века.

Герхарт Гауптман, причастность его ко всем эстетическим исканиям конца XIX века. «Одинокое» как новая драма, ее «чеховская» природа. Характер героя как фиксация рождения на рубеже веков человека нового типа, интеллигента-неврастеника. «Потонувший колокол» – драма нищееанского героя в контексте этой темы у Ибсена и Стриндберга. «Перед заходом солнца», поздняя драма Гауптмана¹ – модель немецкого общества накануне прихода к власти нацизма. Тема верности героя и автора великому Гёте как обозначению великой немецкой культуры прошлого. Судьба героя – символ заката, гибели этой культуры.

Англия. Борьба в конце викторианской эпохи за новую драму на английской сцене, пропаганда драматургии Ибсена (работа Шоу «Квинтэссенция ибсенизма»). Декаданс, эстетизм в английской культуре, его антипозитивистская направленность.

Оскар Уайльд. Драма «Саломея» как проявление декаданса. Комедия «Идеальный муж» – следование драматурга традициям английской комедиографии

¹ В тех случаях, когда творческий путь того или иного художника хронологически выходит за рамки обозначенного периода, художник все же рассматривается сразу в объеме всего его творчества.

XVII-XVIII веков и черты драматургического новаторства. Парадоксы Уайльда как способ критического познания действительности.

Джордж Бернард Шоу. Общая характеристика первых циклов драм: «неприятные пьесы», «приятные пьесы», «пьесы для пуритан». Драматургическая структура пьес Шоу: драма-дискуссия. Парадоксы Шоу как «эффект очуждения». «Пигмалион» – социальный смысл пьесы, тема «искусства для искусства» («фонетики для фонетики»). Реквием по Англии начала XX века – пьеса «Дом, где разбиваются сердца», «фантазия в русском стиле на английские темы». Тема исчерпанности всех форм духовной и практической деятельности современного общества. Особенности стилистики пьесы.

Режиссерское искусство

Режиссура рубежа XIX-XX вв., выросшая на почве развития режиссерских поисков европейского театра середины XIX века. «Новая драма» как одна из причин утверждения в театре фигуры режиссера. Понятие «режиссура». Параллельность процессов: формирование «новой драмы» и нового театра, способного ее воплотить. Основные вехи на пути развития режиссуры в Европе, их взаимосвязь с русским театром этого времени.

Франция. Рождение театра нового типа во Франции. Андре Антуан, режиссер-реформатор, создатель «Свободного театра» (эстетическая платформа Антуана – натурализм Золя). Новая драма – основа репертуара (Золя, Ибсен, Гауптман, Толстой). Влияние Антуана на европейский театр и ограниченность его реформ.

Студийные театры Парижа, символистский театр. Основные эстетические принципы, иная – по отношению к натурализму и реализму – система выразительных средств.

Германия.

Мейнингенцы, театр при дворе герцога Георга Второго, правителя Саксен-мейнингенского герцогства. прославившийся в последней трети XIX века, благодаря своим гастролям. Следование мейнингенцев европейской традиции «живописной режиссуры» Чарльза Кина и их постановочное новаторство. Реформы мейнингенцев и одновременно ограниченность этого театра. Влияние мейнингенского театра на европейскую режиссуру и творчество К.С. Станиславского.

Отто Брам, как последователь Антуана, создатель «Свободной сцены» в Берлине. Репертуар: Гауптман, Толстой и др.

Макс Рейнхардт, противник натурализма в театре, его интерес к разным направлениям в искусстве своего времени, к разным моделям сценического пространства. Широта репертуарных поисков режиссера – Шекспир, Ибсен, Гауптман, Гофмансталь, Горький, Толстой. Актер у Рейнхардта, формирование рейнхардтовской актерской школы.

Англия. Эдвард Гордон Крэг – актер, режиссер, сценограф, теоретик театра. Концепция мира и человека, эстетическая программа Крэга, ее теория и практика; реформа сценического пространства; актер и создаваемый им образ в концепции Крэга, крэговский термин «актер-марионетка». новаторская роль сценического света в театре. Приглашение К.С. Станиславским Крэга на постановку «Гамлета» в МХТе, проблема соотношения эстетики Крэга и МХТа тех лет. Значение творчества Крэга, его влияние на мировой театр XX века.

Актерское искусство

Расцвет на рубеже XIX-XX веков актерского искусства Европы. Существование во времени и пространстве Европы актеров, воплощающих в себе традиции актерской школы XIX века, и актеров нового типа, искусство которых формировалось на «новой драме». Отношение обеих групп актеров к режиссерскому театру, особенности стилистики старой и новой актерских школ. Актеры старой школы, так называемого «дорежиссерского» театра. Их общая характеристика, репертуарные предпочтения, отношение к «новой драме» и стилистическое сходство.

Италия. Великий трагик Томмазо Сальвини, его шекспировские роли, среди которых высшее достижение – Отелло. Неприятие Сальвини Ибсена, предпочтение классики и современной мелодрамы. Отношение Сальвини к творческой манере своих современников и соотечественников Элеоноры Дузе и Эрмете Цаккони. Станиславский о Сальвини.

Франция. Бенуа Констан Коклен-старший, «отвечавший» за амплуа слуг в Комеди Франсез. Вершина комедийного репертуара Коклена – Фигаро. Коклен – первый исполнитель роли Сирано де Бержерака в одноименной «героической комедии» Ростана. Книга Коклена «Искусство актера» – развитие основных положений «Парадокса об актере» Дидро.

Сара Бернар, ее особое место в плеяде великих актеров рубежа веков: традиции школы Комеди Франсез, т.е. принадлежность к старой школе; классический репертуар (например, «Федра» Ж. Расина) и роли в «хорошо сделанной пьесе». Отсутствие интереса к Ибсену и к режиссерскому театру, но и острое ощущение веяний эпохи: декадентские мотивы в ее творчестве, мужские роли в репертуаре (Гамлет и др.).

Актеры новой школы: общие черты их стилистики, предпочтительное отношение к новой драме и режиссуре.

Италия.

Элеонора Дузе. Роли в пьесах Ибсена, интерес к работе с режиссером. Сравнительная характеристика Бернар и Дузе, предпринятая Б. Шоу. Дузе как представительница нового амплуа (неврастеник), рожденного на стыке двух веков.

Германия.

Александр Моисси как ведущий актер театра Рейнхардта. Обширность репертуара Моисси (Шекспир, Гауптман, Толстой) Стилистическая близость манер Моисси и Дузе, (амплуа – неврастеник).

Европейский театр XX в.

Введение в эпоху. Изменение концепции человека в связи с историческими катаклизмами века: две мировые войны, установление в ряде стран диктаторских режимов. Проблема выбора и границ свободы человека в новых исторических условиях. Изменение в XX веке взгляда на «маленького человека» XIX века. Концепция очуждения личности в XX веке. Появление множества новаторских художественных направлений.

Драматургия

Германия. Общая характеристика немецкого театра первой трети XX века. Рождение нового направления в немецком искусстве XX века (в частности, в драме и театре) – экспрессионизма.

Бертольт Брехт – драматург, режиссер, теоретик театра. Отношение Брехта к экспрессионизму. Пьесы: «Трехгрошовая опера», «Страх и отчаяние в Третьей империи»), «Мамаша Кураж и ее дети», «Добрый человек из Сезуана», социальный и антинацистский пафос творчества Брехта. Понятие «пьеса-парабола». Брехтовская теория «эпического театра» как одна из основополагающих театральных систем XX века, ее основные положения. Понятие «эффекта очуждения» у Брехта. Брехт и Станиславский. Влияние Брехта на развитие театра XX века.

Немецкая документальная драма 1960-х годов. Петер Вайс, «Дознание», стилистические особенности документальной драмы. Неонатурализм 1970-х гг.: Франц Ксавер Крёц, продолжение в драматургии Крёца традиций австрийского народного театра.

Франция. Возникновение «интеллектуальной драмы» в период между двумя мировыми войнами. Обращение к мифологическому или историческому сюжету. Миф как «вневременная схема», «издревле заданная формула» (Т. Манн). Антифашистский смысл интеллектуальной драмы. Интеллектуальная драма и экзистенциализм. «Эффект очуждения» в интеллектуальной драме. **Жан-Поль Сартр** – экзистенциальная драма «**Мухи**», ее антифашистская направленность.

Жан Ануи, античный миф и средневековая легенда в его творчестве: «**Эвридика**», «**Антигона**», «**Жаворонок**». Максимализм юных героинь Ануя, руководимых прежде всего своим чувством, и потому умеющих противостоять конформизму мира.

Театр абсурда («Театр парадокса», «анти-театр») конца 1940-х –1950-годы. Экзистенциализм как почва абсурдизма, полемика абсурдистов с интеллектуальной драмой и Брехтом.

Сэмюэль Беккет. *«В ожидании Годо»* – манифест абсурдизма. Философский смысл пьесы.

Эжен Ионеско. Театральность его «антитеатра» – *«Стулья»*, *«Лысая певица»*. Трагифарс как основной жанр абсурдизма, несущественность роли слова, способ существования актера. Тема «маленького человека» в *«Носорогах»*.

Италия.

Фашистское двадцатилетие, особенности искусства этой эпохи.

Луиджи Пиранделло. *«Шесть персонажей в поисках автора»*. Национальная традиция театра масок в комедиях Пиранделло, концепция очуждения личности в XX веке, прием «театра в театре», гротеск.

Эдуардо Де Филиппо, драматург, актер, режиссер, представитель неореализма в послевоенном итальянском театре. Истоки драматургии Де Филиппо – комедия дель арте. *«Филумена Мартурано»* и другие комедии, концепция человека в них. Соединение в пьесах приемов комедии дель арте с психологической разработкой характеров.

Швейцария. Особое положение страны в двух мировых войнах. Швейцарская драматургия 1950-х гг., брехтовское начало в ней, ее жанровые особенности.

Макс Фриш. *«Бидерман и поджигатели»* – тема вины и ответственности «маленького человека» за происходящее в мире. *«Дон Жуан или Любовь к геометрии»*, эффект очуждения в пьесе по отношению к легенде о Дон Жуане. Тема границ свободы личности.

Фридрих Дюрренматт Трагикомедия *«Визит старой дамы»* – притча о лжи, лицемерии и мещанстве современного мира. Комедия *«Физики»* – тема опасности для человечества великих научных открытий и ответственности за них ученого. Продолжение в швейцарской драматургии традиций интеллектуальной драмы.

Англия. Революция в английском театре конца 1950-х гг. Поколение «сердитых молодых людей», их роль в английском обществе. Стилистика пьес «молодых рассерженных»: открытие новой правды жизни на английской сцене – «драматургия кухонных раковин», поэтический натурализм.

Джон Осборн. *«Оглянись во гневе»* – манифест «молодых рассерженных». Социальный пафос пьесы.

Шейла Дилени. *«Вкус меда»*, сравнительный анализ *«Оглянись во гневе»* и *«Вкуса меда»*, скрытая полемика авторов.

Тенденции английской драматургии 1960-90-х гг. **Том Стоппард**, *«Розенкранц и Гильденстерн мертвы»*. Эффект очуждения как прием игры с классическим сюжетом, абсурдистские приемы в пьесе, тема обезличивания человека. *«Берег утопии»* как историческая пьеса рубежа XX-XXI вв.

Мартин МакДонах (Мартин Макдона), английский драматург ирландского происхождения рубежа XX-XXI вв. Тема провинциальной жизни в современной Ирландии в пьесах первого периода творчества: *«Королева красоты»*, *«Калека с острова Инишмаан»*, *«Сиротливый Запад»*. Жесткая психологическая правда,

натурализм и черный юмор пьес. «Мрачные комедии» как основной жанр пьес МакДонаха.

Режиссура и актерское искусство

Расцвет режиссуры в Европе XX века. Разнообразие режиссерских поисков.

Германия. Создание Брехтом театра «*Берлинер ансамбль*» (1949). Новаторство режиссерской практики Брехта. Сценическое воплощение принципов эпического театра: репертуар, решение сценического пространства, режиссерская стилистика Брехта. **Елена Вайгель** – крупнейшая актриса театра XX века. Воплощение принципов эпического театра в ее актерской практике, основные роли.

Франция, театр 1920-30-х годов. **Антонен Арто,** актер, режиссер, теоретик театра. Сборник статей Арто «Театр и его Двойник» – концепция театра как некоего ритуального единства (на основе опыта фольклорного балийского театра). Синтетический театр Арто и понятие «театра жестокости». Влияние Арто на театр XX века.

Жан Вилар, актер и режиссер, возглавивший в Париже в 1951 году Национальный народный театр (TNP – ТНП). Идея театра для народа, его демократические традиции репертуар, лаконичность выразительных средств. Вилар – создатель и идеолог Авиньонского фестиваля. Актерские и режиссерские работы Вилара. Влияние ТНП и Авиньонского фестиваля на процесс демократизации и децентрализации театра в Европе: создание в разных странах новых театров вне столицы, движение народных театров Европы.

Жан-Луи Барро, режиссер, актер, актер пантомимы. Поиски нового сценического языка. Концепция роли тела в творчестве Барро. Работа в Комеди Франсез, позже – создание собственной труппы «Компани Мадлен Рено – Жан- Луи Барро». Репертуарные предпочтения Барро-режиссера: Шекспир, Чехов, Мольер, Клодель, драматургия абсурда. Влияние на Барро теории Арто. Последний этап творчества.

Италия

Итальянский театр послевоенного времени, отражение в нем процесса демократизации и децентрализации театра в Европе, создание новых театров вне столицы.

Джорджо Стрелер. Создание им в Милане в «Пикколо театро». Репертуар Стрелера: Горький, Гольдони, Брехт, Шекспир, Чехов. Спектакль «Арлекин – слуга двух хозяев» – легенда мирового театра. Роль в творчестве Стрелера традиций комедии дель арте и одновременно влияние Брехта.

Эдуардо Де Филиппо и создание им театра «Сан Фердинандо» в Неаполе. Неореализм Де Филиппо, режиссера и актера.

Англия. Отражение настроений «молодых рассерженных» в практике английского театра середины 1950-60-х гг.

Питер Брук. Режиссерская стилистика Брука, репертуар: Эсхил, Шекспир, Чехов, абсурдистские пьесы. Влияние на Брука идей Арто, отношение режиссера к театру абсурда и к «театру жестокости». Значительность для европейского театра шекспировских спектаклей: «Гамлет», «Король Лир», «Сон в летнюю ночь». Основание (по предложению Барро) в 1971 г. в Париже Международного центра театральных исследований, задачи которого – изучение природы воздействия театра на общество. Эксперименты интернациональной труппы Брука на Востоке. «Махабхарата» по мотивам древнеиндийского эпоса. Брук, автор нескольких книг о театре («Пустое пространство» и др.).

Крупнейшие актеры Англии: **Джон Гилгуд, Лоренс Оливье, Пол Скофилд.** Особенности индивидуальности каждого из актеров, их роли в шекспировском и современном репертуаре. Три Гамлета – Гилгуд, Оливье, Скофилд. Оливье как руководитель Национального театра в Лондоне.

Польша

Творчество **Ежи Гротовского.** «Театр 13 рядов»: репертуар, поиски новой актерской техники. Теория «бедного театра». Тренинги Гротовского, паратеатральные опыты. Влияние Гротовского на европейский театр второй половины XX века.

Театр Соединенных штатов Америки

Драматургия

Особенности становления драматургии США в XX веке. Основные темы американской литературы и драматургии XX века.

Юджин О’Нил. Творчество О’Нила – начало большой американской драматургии XX века. Трагедия «*Страсти под вязами*». Сопоставление пьесы с античной трагедией. Влияние на О’Нила Фрейда. Эволюция творчества О’Нила. Влияние на дальнейшее развитие американской драматургии.

Торнтон Уайлдер. Философская драма «*Наши городок*», лирическая тема непреходящей ценности бытия. Прием эффекта очуждения в пьесе.

Теннесси Уильямс. Главная лирическая тема драматургии Уильямса – одиночество человека. Герой/героиня драматурга – «Орфей», которому приходится жить «в аду». «*Стеклянный зверинец*», автобиографический характер пьесы, особенности ее стилистики («пластический театр» Уильямса). «*Трамвай “Желание”*» Суть антагонизма главных героев пьесы. Фрейдистские мотивы драматургии Уильямса.

Артур Миллер. «*Смерть коммивояжера*» как социальная драма. Тема иллюзии и реальности как одна из основных тем американской драматургии.

Эдвард Олби. Разнообразие поисков Олби: социальные драмы, абсурдизм. Тема тотального одиночества в драмах «*Случай в зоопарке*» и «*Не боюсь Вирджинии Вулф*».

Роль русского театра в становлении американского театра XX века: влияние системы К.С. Станиславского, творчества русских эмигрантов. **Ли Страсберг**, режиссер, актер, педагог, последователь системы Станиславского. Организация театрального дела в США: Бродвей и офф-Бродвей.

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.05.01. реализация компетентного подхода предусматривает широкое применение как традиционных, так и инновационных педагогических и информационных образовательных технологий (ОТ) с активными и интерактивными формами проведения занятий.

Традиционные ОТ: деятельностно-развивающая, личностно-ориентированная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения. Компетентностный подход реализуются в активных и интерактивных формах проведения занятий: лекции, практические занятия, написание рефератов.

- инновационные: интерактивные лекции (*в режиме on-line*)
- тренинговая технология: тест-контроль.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио- и видеоматериалы, художественную литературу.

Виды и формы самостоятельной работы	
Подготовка к лекционным занятиям (проработка и повторение лекций, материалов учебников, пособий и т.д.)	
Самостоятельное изучение тем дисциплины:	
• изучение основной и дополнительной литературы, • поиск и сбор информации в периодических печатных и интернет-изданиях и т.д.	

6.2. Примеры типовых тестовых заданий

№	Тестовый вопрос	Варианты ответа	Прав. ответ
	<i>Базовый уровень</i>		

№	Тестовый вопрос	Варианты ответа	Прав. ответ
1	Назовите создателя «новой драмы» в Европе.	Стриндберг, Ибсен, Гауптман,	Ибсен
2	Кто из европейских режиссеров поставил в XX в. спектакль в России?	Рейнхардт, Брук, Крэг	Крэг
3	К какому направлению в искусстве принадлежит В. Гюго?	Романтизм, реализм, классицизм, символизм	романтизм
4	Страна и время, породившее комедию дель арте	Средние века? Эпоха Возрождения? (Испания? Франция? Италия?)	Италия эпохи Возрождения

6.3. Примерные контрольные задания или иные материалы для оценки результатов самостоятельной работы

1. п/п	2. Раздел/тема дисциплины	3. Вопросы для самостоятельного изучения, контрольные задания с учетом уровней освоения компетенций
1	Античный театр. Средневековый театр.	Аристотель о трагедии и комедии.
2	Эпоха Возрождения.	Архитектура елизаветинского театра.
3	Европейский театр романтизма.	Творчество Э. Кина.
4	Театр рубежа 19-20 веков.	«Свободный театр» А. Антуана и «Свободная сцена» О. Брами.
5	Театр XX в.	«Эффект очуждения у Б. Брехта и Ж. Ануя.

6.4. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету и экзамену

2семестр – зачет

- 1.Эсхил. Трилогия «Орестея».
2. Софокл. «Царь Эдип»
- 3.Софокл. «Антигона».
- 4.Еврипид. «Медия» или «Ипполит».
- 5.Средневековый театр, его разные жанры.

3. семестр - экзамен

1. Эпоха Возрождения. Комедия дель арте.
2. Комедии Шекспира. Особенность их в сравнении с комедиями Мольера.
3. Трагедии Шекспира. «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Отелло», «Король Лир».
4. Сцена и зал шекспировского театра.
5. Классицизм. Расин. «Федра».
6. Эпоха Просвещения.

4. семестр - зачет

1. Особенности романтического героя у Гюго и Мюссе.
2. «Новая драма» как тип пьесы на рубеже XIX-XX вв.
3. Европейские режиссеры рубежа XIX-XX в. и один-два-три известных их спектакля.

5. семестр - экзамен

1. Германия. Брехт, пьесы и теория «эпического театра». Документальная драма 60-х гг.
2. Французская интеллектуальная драма. Ануй.
3. Театр абсурда. Ионеско. Беккет.
4. Италия XX в. Эдуардо Де Филиппо., драматург.
5. Англия XX в. «Молодые рассерженные». Осборн.

6. семестр – экзамен

1. Швейцария XX в. Дюрренматт.
2. Франция – Вилар, Барро.
3. Италия. Эдуардо Де Филиппо.
4. Италия. Стрелер.
5. Американский театр XX века.
6. Драматургия О' Нила.
7. Драматургия Уильямса.
8. Драматургия Олби.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

А) Основная литература

1. Гвоздев, А. А. Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий: учебное пособие 2. Санкт-Петербург : Планета музыки, 2012. Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – <https://e.lanbook.com/book/3557>

3. История зарубежного театра в 4 тт. т.1-4 Учебное пособие. М.:Просвещение, 1981–1987.

4. История зарубежного театра: от истоков до конца XX века [М. : ГИТИС, 2022.

Дополнительная литература

1. Миклашевский, К. М. Театр итальянских комедиантов / К. М. Миклашевский. С.Петербург, Планета музыки, 2020. Текст: электронно-библиотечная система : <https://e.lanbook.com/book/128809>
2. Дидро, Д. Парадокс об актере : учебное пособие / Д. Дидро. Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. <https://e.lanbook.com/book/166847>
3. Западно-европейский театр. От эпохи Возрождения до рубежа XIX-XX вв. Очерки М.: РГГУ, 2001.
4. Ступников И.В. Дэвид Гаррик — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. Текст: библиотечная система. <https://e.lanbook.com/book/182108>
5. Максимов, В. И. Введение в систему Антонена Арто / В. И. Максимов ;. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. Текст : электронный <https://e.lanbook.com/book/182109>
8. Журнал «Театр» ретроколлекция ЭБС РУКОНТ электронное издание <https://lib.rucont.ru/efd/586343>
9. Мокульский, С.С. Хрестоматия по истории западноевропейского театра. В 2-х томах [Текст] : Учебное пособие. Т.1., Античность, средние века Т.2. Театр эпохи Просвещения-XVIII век / С. С. Мокульский ; М.-Л. : Искусство, 1955.
10. Хрестоматия по истории зарубежного театра: Учебное пособие СПб. : СПГАТИ, 2007.
11. Перель, Э.С. Англо-русский и русско-английский театральный словарь М. : Филоматис, 2005.
12. Пави, Патрис. Словарь театра [Текст] / Пави Патрис ; Пер. с фр.; Под. ред. К. Разлогова. - М. : Прогресс, 1991
1. Иллюстрированная история мирового театра. М. : БММ АО, 1999. - 5-88353-045-1 : 440-00; 512-00
2. Искусство режиссуры. XX век: Сборник М.: Артист. Режиссер. Театр, 2008.
3. Искусство режиссуры за рубежом: Первая половина XX века [Текст] : Хрестоматия / СПб. : СПбГАТИ, 2015.
4. Акرويد, Питер. Шекспир. Биография [Текст] / Акرويد Питер ; М. : Колибри, 2009.
5. Барро, Ж.-Л. Воспоминания для будущего / Барро Ж.-Л. ; М. : Искусство, 1979.
6. Бартошевич, А.В. "Мирозданию современный" = Шекспир в театре XX века / М.: ГИТИС, 2002.
7. Бояджиев, Г.Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров [Текст] / М. : Просвещение, 1981.
8. Дживелегов, А.К. Итальянская народная комедия [Текст] : Учебное пособие. Искусство итальянского Возрождения / А. К. Дживелегов ; М. : ГИТИС, 2012.
9. Зингерман, Б.И. Очерки истории драм 20 века [Текст] : М. : Наука, 1979.
10. Крэг, Э. Воспоминания. Статьи. Письма [Текст] / Э. Крэг. - М. : Искусство, 1988.
11. Спектакли двадцатого века М.: ГИТИС, 2004.
12. Мокульский, С.С. Хрестоматия по истории западноевропейского театра. В 2-х томах [Текст] : Учебное пособие. Т.2. Театр эпохи Просвещения Комедия дель арте: движение во времени [Текст] : учебное пособие /
13. М. Молодцова ; М. : РГИСИ, 2019.
14. Стрелер, Джорджо. Театр для людей [Текст] : Мысли записанные, высказанные и осуществленные / Стреллер Джорджо ; М. : Радуга, 1984. —
15. Эмихен, Г. Греческий и римский театр [Текст] / Г. Эмихен ; М. : Либроком, 2012. (Школа сценического мастерства).

16. театральная энциклопедия = В 5-ти т. Т.1 – 5/ М. : Сов. энциклопедия, 1961.
17. (Энциклопедии. Словари. Справочники).

Коллекция текстов пьес и литературы по театроведению зарубежного театра

Учебно-методическая литература:

Программа: История зарубежного театра. М., 2014.
(Для студентов актерских факультетов театральных вузов)
(Автор-составитель проф. И.В. Холмогорова)

Б) Рекомендованная литература

Бартошевич А. Театральные хроники XX-XXI вв. М., «АРТ», 2013.
Кречетова Р. Режиссер и другие. М., «Navona». 2016.
Скорнякова, М. Эдуардо Де Филиппо. «ГИТИС», 2006.
Современный зарубежный театр. М., «Наука». 1969.
Театр абсурда. ДБ. С.-Петербург. 2005. Ленинград, «Искусство», 2005.
Арто. Театр и его двойник. С.-Петербург Москва, «Симпозиум», 2000.
Брук П. Пустое пространство. М., АРТ, 2003.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:

- аудитории, оборудованные современными техническими средствами (компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудиоаппаратурой);
- наглядные пособия (на печатных и электронных носителях).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины (модуля)

История изобразительного искусства

Направление подготовки
специальность 52.05.01. Актерское искусство

Специализация
Артист драматического театра и кино

Квалификация выпускника
Специалист

Форма обучения
Очная

Нормативный срок обучения – 4 года

Москва, 2025 г.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, с учетом рекомендаций Примерной ОПОП ВО по направлению подготовки:

52.05.01. Актерское искусство

по специализации:

Артист драматического театра и кино

Составитель(и): Заовражнова Л.Г., доцент

Программа одобрена на заседании кафедры искусствоведения

протокол № 3 от «24» июня 2025 г.

Согласовано:

И.о. зав. кафедрой

Любивая И.Ю., доцент

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины - формирование у студентов представления об историческом развитии зарубежного и русского изобразительного искусства, периодизации, школах, стилях и жанрах на примере произведений архитектуры, скульптуры, живописи и декоративно-прикладного искусства, развитие навыков анализа художественных произведений, помогающих в работе над ролью.

Задачи дисциплины:

- Знать: историю изобразительного искусства России и Зарубежья;
- Уметь: анализировать художественные произведения; понимать особенности художественной формы и стилевой особенности;
- Владеть: навыками мыслить художественными категориями и использовать знания в создании актерского образа

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки **52.05.01. Актерское искусство** дисциплина «История изобразительного искусства» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

б) Дисциплина «История изобразительного искусства» базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплины на предыдущем уровне образования, преподается параллельно с дисциплинами «История России в контексте мировой истории», «История зарубежной литературы», «История русской литературы», «История русского театра», «История зарубежного театра»

в) Дисциплина предшествует изучению практических дисциплин и подготовке дипломной работы.

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «История изобразительного искусства» -

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и индикатор достижения компетенций
История и теория искусства	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	ИД1 ОПК-1 Прослеживает многочисленные связи между театром и различными видами искусств, ориентируется в базовых положениях и теории мировой художественной культуры ИД2 ОПК-1 Владеет методами оценки художественных проектов, интеллектуального труда, применяет их в научно-исследовательской, художественно-творческой деятельности ИД3 ОПК-1 Ориентируется в творческом наследии выдающихся мастеров искусства, делает подборки литературного и иконографического материала по культурно-историческим вопросам для консультаций при создании или экспозиции произведений искусства ИД4 ОПК-1 Работает с искусствоведческой литературой,

		анализирует произведения литературы и искусства, пользуясь профессиональными понятиями и терминологией
Работа с информацией	ОПК-3. Способен планировать научно-исследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий	ИД1 ОПК-3 Применяет информационные системы, программное обеспечение, Интернет-ресурсы и технические средства при работе с литературными источниками, аудио-, видеозаписями, трансляциями театральных постановок, художественных и документальных кинопроизведений ИД2 ОПК-3 Подбирает литературный и иконографический материал по культурно- историческим вопросам для работы над ролью в театральной постановке, кинофильме ИД3.1 ОПК-3 Владеет методами исследования и анализа в области культуры и искусства, технологией их применения ИД3.2 ОПК-3 Знает и использует при проведении научного исследования требования к оформлению научной документации; порядок внедрения результатов научных исследований и разработок. Оформляет результаты научных исследований в соответствии с заданными требованиями (оформление отчёта, написание научных статей, тезисов докладов). ИД4 ОПК-3 Самостоятельно проводит теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных руководителем исследования задач

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «История изобразительного искусства» составляет 10 зачётных единиц, 360 часов.

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности

Семестр(ы)	Общая трудоемкость		В том числе контактная работа с преподавателем				Самостоятельная работа	Промежуточная аттестация
	в з.е.	в часах	Всего	Лекции	ПЗ	ИР		
1	2	72	34	34			34	зачет (4 часа)
2	2	72	34	34			32	экзамен (6 часов)
3	2	72	34	34			34	зачет (4 часа)
4	2	72	34	34			34	зачет (4 часа)
5	2	72	34	34			32	экзамен (6 часов)
Итого	10	360	170	170			166	24

4.2. Тематический план дисциплины и виды занятий

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоятельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
1	Искусство Древнего мира и Византии		34			34	
2	Зачет						4
3	Искусство Средних веков и Возрождения		34			32	
4	Экзамен						6
5	Западноевропейское искусство XVII века.		34			34	
6	зачет						4
7.	Искусство XVIII - первой половины XIX века		34			34	
8.	Зачет						4
9.	Искусство второй половины XIX – XX века		34			32	
10.	Экзамен						6
Всего:			170			166	24

4.3. Тематическое содержание дисциплины

Раздел 1. Искусство Древнего мира и Византии

Древний Египет. 3-2 тысячелетие до н.э. Периодизация, стиль, канон, религиозные основы, эволюция от Древнего царства к Новому. Архитектура. Ведущая роль погребальной архитектуры. Роль заупокойного культа. Пирамиды. Пещерные и наземные храмы. Скульптурный портрет. Рельефы и фрески гробниц. Декоративно-прикладное искусство. Зарождение реализма в искусстве Амарнского периода.

Древняя Греция. VIII-III вв. до н.э. Архитектурные ордера и типы храмов. Периодизация. Архаика, классика, эллинизм. Архитектура, скульптура, вазопись. Античный гуманизм. Культ героя и совершенного человека.

Гомеровский период. VIII в. до н. э. Геометрический стиль. Эпоха архаики. VII-VI вв. до н.э. Сложение скульптурного канона. Курсы и коры. Воплощение идеала в образе атлета. Рельефы. Метопы, фризы и фронтоны. Храм Артемиды на острове Керкира. Сокровищница сифносцев в Дельфах. Чернофигурная вазопись. Формы ваз и их роспись. Эксекий.

Эпоха классики. V-IV вв. до н.э. Ранняя классика. Храм Зевса в Олимпии. Фронтоны и метопы. Фронтоны храма Афины Афайи на о. Эгина. Мирон. Дискобол. Афина и Марсий. Трон Людовизи. Краснофигурная вазопись. Высокая классика. Афинский акрополь. Фидий и Поликлет. Театр в Афинах. Поздняя классика. Скопас. Пракситель. Лисипп. Леохар. Кризис представлений о порядке и совершенстве мироустройства и отражение его в искусстве. Театр в Эпидавре.

Эллинизм. III-II в. до н.э. Пергамский алтарь. Лаокоон. Бельведерский торс. Ника Самофракийская. Кулачный борец. Афродита Милосская.

Древний Рим. II в. до н.э. – V в. н.э. Архитектура. Арочные конструкции. Типы сооружений – мосты, акведуки, дороги, термы, базилики, триумфальные арки, форумы и пр. Римский скульптурный портрет. Периодизация – Республиканский и Императорский Рим.

Республика. II в. до н.э. – 30 г. до н. э. Форум Романум. Мосты через Тибр. Аппиева дорога. Гробницы. Клоака Максима, Бычий форум. Республиканский скульптурный портрет.

Империя. 30 г. до н.э. – 476 г. н.э. Императорские династии. Октавиан Август. Сложение официального стиля. Императорский портрет. Алтарь Мира. Театр Марцелла. Мавзолей Августа. Римский портрет первой половины I века н.э. Династия Флавиев. Колизей. Арка Тита. Портреты. Фаумский портрет. Помпеи. Династия Антонинов. II в. н. э. Форум Траяна. Мосты в Сеговии. Гардский мост. Тимгад. Пантеон. Вилла Адриана в Тиволи. Особенности скульптурного портрета. Колонна Марка Аврелия. Конный памятник Марка Аврелия. Император Коммод. Эпоха солдатских императоров. III век. Септимий Север. Триумфальная арка. Термы Каракаллы. Портреты императоров варваров. Термы Диоклетиана. Константин. Триумфальная арка. Базилика Максенция. Базилика св. Петра в Риме.

Раннехристианское искусство. Катакомбы. Скульптура. Христианство и поиск художественных форм для воплощения новых религиозных идей. Базилики Рима и Равенны.

Византия. Формирование христианского типа храма. Купольная базилика. Крестово-купольный храм. Иконописный канон. Храм Св. Софии в Константинополе. Монументальная живопись. Мозаики и фрески. Сложение системы росписи храма. Иконы. Софийские соборы в Киеве, Новгороде, Полоцке. Исихазм как новое религиозное течение в православии и его влияние на изобразительное искусство. Кахрие Джами.

Раздел 2. Искусство Средних веков и Возрождения

Западное Средневековье. Романский стиль. XI-XII вв. Базилика как идеал католического храма. Романские своды. Рельефы. Множество школ и их особенности. Франция. Италия. Германия. Испания. Готический стиль. XIII-XIV вв. Франция. Сложение готического стиля. Соборы Иль де Франс. Скульптура Реймского собора. Германия. Особенности готики. Скульптура. Италия. Архаичность готического стиля.

Россия. Владимиро-Суздальское княжество. XII-XIII вв. Белокаменная княжеская архитектура. Рельефы. Фрески. Иконы. Новгород. XII-XV вв. Формирование уличанского типа храма. Монументальная живопись. Феофан Грек. Особенности новгородской иконописи.

Возрождение. Конец XIII – XVI вв. Зарождение национальных школ.

Италия. Периодизация. Школы. Идеальный гуманизм - основа художественных открытий. Формирование реалистического мировоззрения на основе развития науки. Изучение прямой перспективы, оптики, анатомии. Возрождение приемов античной архитектуры – ордера, куполов. Отделение скульптуры от архитектуры. Появление светской живописи.

Проторенессанс. Конец XIII - XIV век. Флорентийская школа. Чимабуэ. Джотто. Сиенская школа. Дуччо. Мартини.

Кватроченто. XV век. Флоренция. Архитектура. Брунеллески. Альберти. Микелоццо. Скульптура. Гиберти. Донателло. Верроккьо. Портретный жанр. Живопись. Исторический и портретный жанр. Мазаччо. Уччелло. Филиппо Липпи. Фра Анжелико. Антонелло да Мессина. Пьеро делла Франческа. Боттичелли. Мантенья.

Высокое возрождение. Сложение Римской школы. Леонардо да Винчи. Рафаэль. Микеланджело.

Венецианская школа. Особенности колоризма и светотени. Беллини. Джорджоне. Тициан. Веронезе. Тинторетто. Пейзажные мотивы в живописи венецианской школы.

Нидерланды. XV-XVI вв. Особенности религиозности Северных стран. Арс нова. Сложение нового искусства без опоры на античность. Реализм как результат наблюдения действительности. Книжные миниатюры и их влияние на тематику и стилистику нидерландской живописи. Часослов герцога Беррийского. Алтари и портреты. XV век – золотой век нидерландской живописи. Робер Кампен. Ян ван Эйк. Рогир ван дер Вейден. Гуго ван дер Гус. Иероним Босх. XVI век. Питер Брейгель Старший. Фольклорная окраска религиозных композиций. Зарождение бытового и пейзажного жанров на национальной основе.

Германия. XVI век. Дюрер. Синтез северного и итальянского ренессанса. Живопись и графика. Грюневальд. Гольбейн.

Московская Русь. XV-XVI вв. Раннемосковское зодчество. Белокаменные храмы Звенигорода, Москвы. Андрей Рублев. Московский Кремль. Работа итальянских и псковских мастеров. Дионисий. Ферапонтов монастырь. Шатровое зодчество.

Раздел 3. Западноевропейское искусство XVII века

Барокко и классицизм. Ведущие художественные школы. Италия. Фландрия. Голландия. Испания. Франция. Архитектурные ансамбли. Появление новых жанров – бытовой, пейзажный, натюрморт.

Италия. Римская школа. Бернини. Архитектор и скульптор барокко. Борромини- архитектор. Академия художеств. Сложение академической системы живописи. Карраччи. Рени. Караваджо. Новаторский метод работы с натуры.

Фландрия. Рубенс – создатель стиля барокко в живописи. Исторический, портретный, пейзажный жанры в его творчестве. Школа Рубенса. Ван Дейк. Портретист-новатор. Йорданс – фольклорный жанр. Брауер – бытовой жанр. Бамбочата. Снейдерс – натюрморт.

Голландия. Барокко. Формирование художественного рынка в условиях республики. Халс. Портретист. Влияние театра на его творчество. Групповые портреты. Рембрандт. Бытовой жанр. Остаде. Стен. Метсю. Терборх. Делфтская школа. Де Хох. Вермеер. Пейзаж. Поттер. Ван Гойен. Гоббема. Кейп. Рейсдал. Натюрморт. Бейерен. Клас. Хедда.

Испания. Барокко. Эль Греко – маньерист. Рибера – караваджист. Веласкес. Севильский и мадридский периоды в творчестве Веласкеса. Сурбаран. Мурильо.

Франция. Формирование классицизма в архитектуре, скульптуре и живописи. Теоретические обоснования классицизма. Стиль абсолютизма в архитектуре эпохи Людовика XIV. Во ле Виконт. Версаль. Площади Парижа. Лувр. Архитекторы Лево и Перро. Мансар. Дом инвалидов. Вандомская площадь. Живопись. Жорж де Латур. Братья Ленен. Пуссен. Лоррен. Графика. Жак Калло.

Раздел 4. Искусство XVIII – первой половины XIX века

Эпоха Просвещения – XVIII век. Франция. Рококо – стиль регентства. Оппозиция к классицизму. Отказ от ордера в архитектуре. Восточная стилистика. Китайщина. Отель Субиз. Доминирование эротической тематики в живописи. Отказ от религиозной темы в искусстве, преобладание светских сюжетов. Ватто. Создатель галантного жанра. Театр в его творчестве. Портрет. Мифология. Буше. Мифологическая тематика. Портрет. Пейзаж (пасторальный). Ланкре. Портрет Камарго. Фрагонар. Шарден. Бытовой жанр. Натюрморт. Воспевание буржуазных добродетелей. Неоклассицизм. Возрождение классического канона в архитектуре. Габриэль. Площадь Согласия. Малый Трианон в Версале. Суффло. Пантеон. Скульптура. Гудон. Пигаль. Сентиментализм. Живопись. Грез. Революционный классицизм. Давид. Неоклассицизм Энгра. Романтизм. Жерико. Делакруа.

Англия. Классические и неоготические тенденции в архитектуре. Хоггарт – родоначальник сатиры в изобразительном искусстве. Гейнсборо создатель стиля прогулочного портрета в эстетике сентиментализма. Портреты английских актеров. Зарождение романтизма в творчестве Фюсли и Блейка. Прерафаэлиты. Английский пейзаж первой половины XIX века. Констебль и Тернер.

Испания. Гойя. Живопись и графика.

Россия в XVIII веке. Реформы в искусстве при Петре I. Светское искусство, ориентированное на западные образцы. Стиль – петровское барокко. Строительство Санкт-Петербурга. Ведущая роль светской архитектуры. Единый план города-порта, общественные сооружения, типовое жилое строительство, загородные виллы. Летний сад. Скульптура. Садово-парковая, портретная, монументальная. Скульптор К. Растрелли. Конный монумент Петра I. Анна Иоанновна с арапчонком. Живопись. Портрет. Никитин. Матвеев. Натюрморты-обманки. Россика. Каравак. Елизаветинское барокко. Влияние рококо. Архитектор Растрелли. Дворцы. Царскосельский, Зимний. Смольный собор. Живопись. Портрет. Влияние рококо. Вишняков. Антропов. Аргунов – переход к классицизму. Екатерининский классицизм. Архитекторы. Кокоринов. Валлен-Деламот. Камерон. Кваренги. Старов. Баженов. Казаков. Реконструкция Москвы. Скульпторы. Фальконе. Шубин. Козловский. Мартос. Надгробия. Живопись. Влияние Академии Художеств. Появление системы жанров. Исторический жанр. Лосенко и Угрюмов. Портреты. Рокотов. Левицкий.

Боровиковский – сентиментализм. Бытовой жанр. Фирсов. Шибанов. Пейзаж. Семен Щедрин. Алексеев. Матвеев.

Россия в первой половине XIX века. Архитекторы ампира. Петербург. Воронихин. Захаров. Тома де Томон. Стасов. Россия. Москва. Бове. Жилярди. Григорьев. Скульптура. Мартос.

Русский романтизм. Специфика – влияние просветительского классицизма. Поиск идеала. Кипренский – родоначальник русского романтического портрета. Портрет Пушкина. Тропинин. Зарождение русского бытового жанра в портретном творчестве Тропинина. Брюллов. Первый крупный русский исторический живописец. Последний день Помпеи. Влияние академической школы. Портреты. Создание итальянизирующего бытового жанра.

Сильвестр Щедрин. Основатель итальянской пейзажной живописи. Александр Иванов. Тема выбора пути в русском библейском жанре. Исторический пейзаж. Пленэрзм в пейзажах Иванова. Библейские эскизы. Венецианов. Проблема дилетантизма и его значения в развитии искусства. Крестьянский жанр, пейзаж, портрет. Федотов. Бытовой городской жанр. Зарождение сатиры. Появление темы обличения человеческих пороков и общественного устройства.

Раздел 5. Искусство второй половины XIX – XX века

Франция. Символизм. Уход от реальности. Художник – проводник в мир грез. Пророчество экспрессионизма и сюрреализма. Гюстав Моро, Пюви де Шаван, Одилон Редон. Реализм как художественное течение. Роль пейзажа. Коро и Барбизонцы. Влияние революционного движения. Домье. Живопись и графика. Курбе и Милле. Ориентация сугубо на современность. Отказ от идеализации. Показ недостатков ради их искоренения. Социальная активность художников.

Эдуард Мане и импрессионисты. Потеря интереса к общественной жизни. Формирование богемы. Стремление развивать само искусство, а не служить общественному благу. Импрессионисты. Пленэрная живопись. Стремление передать световоздушную среду. Салон отверженных. Полужанр на пленэре. Портрет. Пейзаж. Дега. Балерины, оркестранты, кафешантан. Ренуар. Моне. Писсарро. Сислей.

Постимпрессионизм. Интерес к формальным сторонам живописи – переход к XX веку. Линия, цвет, плоскость, объем. Связь с модерном. Сезанн. Ван Гог. Гоген. Тулуз Лотрек.

Новые веяния в архитектуре. Эстетика историзма. Гранд опера. Роль Всемирных выставок. Эйфелева башня. Архитектура модерна. Гимар. Гауди. Орта. Ван де Вельде.

Россия во второй половине XIX века. Архитектура эклектики и модерна. К. Тон, Померанцев, Шервуд. Шехтель. Щусев. Фомин. Скульптура. Трубецкой. Голубкина. Андреев.

Живопись. Перов. Бытовой жанр. Портрет. Социальное обличение пореформенной российской действительности. Актуальность и злободневность. Бунт 14 – выход 14 художников из академии художеств. Организация артели художников и ТПХВ. Лидер – Крамской. Спонсор – Третьяков. Рождения демократического направления в русском искусстве XIX века. Формирование критического реализма как оппозиции салонному академизму в искусстве. Крамской. Репин. Ге. Васнецов. Суриков. Саврасов. Васильев. Поленов. Куинджи. Айвазовский. Шишкин. Левитан. Формирование художественной критики с социальным уклоном. Роль Стасова. Васнецов – сказочник и фольклорист. Серов. Появление новой темы в русском искусстве, темы отрадного, светлого. Импрессионизм и символизм в его творчестве. Портретный, исторический и пейзажный жанр Серова. Врубель. Русский символист. Литературные истоки его творчества. Работа в Киеве и Москве. Влияние модерна. Художник универсал. Монументальная, станковая живопись. Графика. Скульптура. Связь с театром. Нестеров – переходная фигура от передвижнического реализма к символизму.

Мир искусства – объединение начала XX века. Просветительская деятельность. Роль журнала в пропаганде нового искусства. Создание новой художественной критики, отстаивающей критерии хорошего вкуса и художественного качества в восприятии произведений искусства. Бенуа-критик. «История Русского искусства» Бенуа. Организация выставок русского искусства совместно с зарубежным. Цель - ознакомление России с современным западным искусством и Запада с русским искусством, начиная с древнерусской иконы. Культ красоты. Ретроспектива в XVIII век в ироническом ключе. Стилизация в эстетике гротеска. Историко-бытовой жанр. Графика. Живопись. Театральные декорации и костюмы. Антреприза Дягилева. Оформление книг.

История движения. Бенуа. Лансере. Бакст. Добужинский. Головин. Остроумова-Лебедева. Сомов. Серебрякова. Кустодиев. Рерих. Рябушкин. Билибин. Спонсоры – Мамонтов, Николай II.

Распад объединения. Образование новых группировок. Союз Русских художников. Русские импрессионисты. Грабарь. Коровин. Юон. Рылов. Борисов-Мусатов - представитель Русского символизма. Мир призраков и воспоминаний в творчестве Борисова-Мусатова.

XX век в западноевропейском искусстве. Формирование авангардного искусства. Архитектура. Конструктивизм и функционализм. Корбюзье. Ван дер Роэ. Райт. Гроппиус. Скульптура. Роден. Бурдель. Майоль. Джакометти. Мур. Живопись. Главные направления и мастера. Фовизм. Матисс. Ван Донген. Дюфи. Марке. Кубизм. Пикассо. Брак. Экспрессионизм. Мунк. Голубой всадник - Марк. Кандинский. «Художники-дегенераты». Кирхнер. Нольде. Кокошка. Клее. Футуризм. Боччони. Северини. Карра. Балла. Абстракционизм. Кандинский. Импрессионизм, импровизации и композиции. Ротко. Живопись цветового поля. Мондриан. Геометрическая абстракция. Новая вещественность. Дикс. Гросс. Сюрреализм. Дали. Магритт.

Русское и советское искусство первой половины-середины XX века. Группировки начала XX века. Голубая роза. Символисты. Последователи Борисова-Мусатова. Внимание к цвету и цветовым отношениям. Влияние Матисса. Кузнецов. Сарьян. Крымов. Петров-Водкин. Бубновский валет. Протокубисты и протофовисты. Кончаловский. Машков. Куприн. Лентулов. Фальк. Эксперименты с формой. От сезаннизма к кубизму. Ослиный хвост. Ларионов. Гончарова. Бурлюк. Неопримитивизм и футуризм. Малевич. Кубофутуризм. Супрематизм. Путь к беспредметной живописи. Союз молодежи. Футуристический театр. Опера «Победа над солнцем». Матюшин. Бурлюк. Маяковский. Поиск нового художественного языка в живописи. Филонов. Шагал.

Советское искусство до 1932 года. Искусство первых лет революции. Оформление и театрализация революционных праздников. Юон. «Рождение новой планеты». Искусство эпохи гражданской войны. Окна РОСТА. Маяковский и Черемных. Рождение советской политической сатиры и плаката. Борьба течений в архитектуре. Группировки. ОСА -конструктивисты. АСНОВА -функционалисты. Мельников. Татлин. Новые архитектурные формы. Скульптура. План монументальной пропаганды. Коненков. Живопись. АХРР – опора на передвижничество с пропагандистским уклоном. Архипов. Ряжский. Чепцов. ОСТ – объединение футуристов и авангардистов. Дейнека. Пименов. Штеренберг. Вильямс. Лабас. Лучишкин. Тышлер и театр.

Советское искусство 1930-1940-х годов. Соцреализм. Борьба с формализмом и формирование советского стиля. Пропагандистский характер искусства, посвященного строительству новой социалистической действительности. Реконструкция Москвы. Гигантизм в архитектуре. Дворец советов. Иофан. Московское метро. Мухина. Рабочий и колхозница на выставке в Париже. Шадр. Живопись. Дейнека. Самохвалов. Пименов. С.Герасимов. А.Герасимов. Иогансон. Нестеров. Корин. Бродский. Искусство ВОВ. Корин. Пластов. Дейнека. КУКРЫНИКСы.

Послевоенное искусство. Скульптура. Коненков – скульптурный станковизм. Монументальная скульптура Вучетича. Трептов парк. Саласпилс. Манизер. Шадр. Живопись. Яблонская. Лактионов. Новые веяния. Интерес к частной жизни советского человека. Решетников. Опять двойка. Пластов. Весна. Суровый стиль. Братья Смолины. Коржев. Никонов. Попков. Андронов. Обращение к искусству 1920-х годов – футуризму и кубофутуризму. Новый этап соцреализма, влияние современного кино итальянского неореализма и французской «новой волны». Искусство повседневности, героики трудовых будней. Новый взгляд на прошедшую войну как на трагедию. Жилинский и его школа. Обращение к традициям древнерусского искусства и искусства Возрождения. Назаренко и Нестерова.

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки **52.05.01. Актерское искусство** реализация компетентностного подхода предусматривает широкое применение как традиционных, так и инновационных педагогических и информационных образовательных технологий (ОТ) с активными и интерактивными формами проведения занятий.

Традиционные ОТ: деятельностно-развивающая, личностно-ориентированная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения.

Компетентностный подход реализуется в активных и интерактивных формах проведения занятий: лекции, практические занятия, написание рефератов.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами, художественной литературой.

№ п/п	Виды и формы самостоятельной работы
1	Подготовка к лекционным занятиям (проработка и повторение лекций, материалов учебников, пособий и т.д.)
2	Самостоятельное изучение тем дисциплины: • изучение основной и дополнительной литературы, • поиск и сбор информации в периодических печатных и интернет-изданиях и т.д.
3	Походы в музеи, на текущие выставки, чтение книг о художниках, в том числе художественных.
4	Подготовка реферата

6.1. Примерная тематика рефератов

1. Классический ордер в зарубежной и русской архитектуре.
2. Бытовой жанр в европейской живописи 17 века.
3. Стиль сентиментализм во французском и русском искусстве 18 века.
4. Портрет эпохи романтизма. Сравнение русского романтического портрета с французским и английским.
5. Галантный жанр во французском искусстве 18 века и в русском искусстве начала 20 века (Мир искусства).
6. Передвижники. Проблема социального и эстетического в их творчестве.
7. Русская историческая живопись 19 века. Брюллов, Иванов, Суриков.
8. Библейская тема в русской живописи 19 века. Иванов. Крамской. Ге. Поленов. Врубель. Васнецов.
9. Влияние западноевропейского пейзажа на формирование русского пейзажа второй половины 19 века. Барбизонцы. Дюссельдорфская школа. Импрессионисты. Саврасов. Васильев. Шишкин. Куинджи. Айвазовский. Поленов. Левитан.
10. Русский авангард на пути к Черному квадрату.

6.2. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету и экзамену

1 семестр - зачет:

1. Наскальная живопись верхнего палеолита.

2. Мегалитические и петроглифические памятники на территории России и за её пределами.
3. Каменные и деревянные идолы.
4. Искусство скифов и сарматов.
5. Искусство Египта додинастического и раннединастического периодов.
6. Искусство Египта периода Древнего царства.
7. Египетское искусство Среднего царства.
8. Египетское искусство Нового царства.
9. Искусство амарнского периода.
10. Комплексы храмов Карнака и Луксора.
11. Каноны египетского рельефа и скульптуры. Эволюция стиля от Древнего мира до Нового царства.
12. Сокровища Тутанхамона. История открытия, план гробницы, памятники декоративного искусства.
13. Памятники Древнего Египта в собрании Эрмитажа и ГМИИ им. А.С. Пушкина.
14. Древнейшая культура племен и народов Междуречья. Искусство государств Шумера и Аккада.
15. Искусство Древнего Вавилона и Нововавилонского царства.
16. Искусство Ассирии: памятники в Дур-Шаррукине, Ашшуре, Ниневии.
17. Искусство Ахеменидского Ирана.
18. Архитектура и сокровища древних Микен и Трои.
19. Архитектура, скульптура и настенная живопись островов Эгейского моря IV – II тыс. до н.э.
20. Искусство гомеровского периода и греческой архаики.
21. Чернофигурная и краснофигурная вазопись.
22. Архитектура Древней Греции. Устройство храма, ордерная система.
23. Архитектура и скульптура Афинского Акрополя.
24. Идеал и гармония греческой скульптуры периода высокой классики: Фидий, Мирон, Поликлет
25. Греческая скульптура периода поздней классики: Пракситель, Скопас, Лисипп, Леохар.
26. Архитектура и скульптура периода эллинизма
27. Коллекция античных подлинников и копий в собраниях Государственного Эрмитажа и ГМИИ им. А.С. Пушкина
28. Искусство Древней Индии
29. Искусство Древнего Китая
30. Искусство этрусков: архитектура, скульптура, настенная живопись.
31. Архитектура Древнего Рима периода Республики. Новые типы сооружений и техники строительства.
32. Римский скульптурный портрет периода Республики и Империи.
33. Архитектура Древнего Рима периода Империи.
34. Раннехристианское искусство.
35. Архитектура Византии. Купольная базилика и крестово-купольный храм.
36. Мозаики и фрески византийского храма.

2 семестр - зачёт:

1. Искусство Западной Европы V – IX веков: архитектура, скульптура, витраж, книжная миниатюра.
2. Искусство Франции IX – XII веков.
3. Типологические и конструктивные особенности романского и готического собора Западной Европы.
4. Романское искусство Англии, Германии, Австрии.
5. Романский собор Южной Европы: Италии, Испании, Португалии.
6. Готические соборы Франции: архитектура, скульптура, витраж.
7. Готическая архитектура Англии и Германии. Особенности конструкции и скульптурного убранства.
8. Готическая скульптура, миниатюра, станковая живопись, декоративное искусство.
9. Настенная живопись Проторенессанса.

10. Алтарная картина и скульптура Проторенессанса.
11. Подлинные памятники и копии произведений искусства романского и готического стилей в собраниях отечественных музеев.
12. Искусство Киева и Новгорода домонгольского периода.
13. Архитектура Владимиро-Суздальского княжества.
14. Раннемосковская архитектура.
15. Соборная площадь и монастыри Московского Кремля, собор Василия Блаженного.
16. Искусство Феофана Грека и Андрея Рублева.
17. Крепостная архитектура Руси: монастыри и детинцы.
18. Оборонные укрепления Москвы: стены Кремля, Китай-города, Белого города, Земляного города.
19. Шатровое зодчество Руси.
20. Икона и фреска XVI – XVII веков. Дионисий, Симон Ушаков, мастера Строгановской школы и Оружейной палаты.
21. Собрание Древнерусского искусства Государственной Третьяковской галереи.
22. Архитектура Кватроченто.
23. Скульптура и живопись XV века.
24. Нидерландская живопись XV – XVI веков. Ян Ван Эйк, Питер Брейгель Старший.
25. Наследие Иеронима Босха.
26. Титаны Высокого Возрождения.
27. Образы Мадонны Рафаэля и Леонардо да Винчи
28. Работы Рафаэля и Микеланджело в Ватикане.
29. Портрет в искусстве Итальянского и Северного Возрождения.
30. Скульптура эпохи Ренессанса.
31. Венецианская живопись эпохи Возрождения.
33. Искусство Германии XVI века. Дюрер, Грюневальд, Гольбейн.
32. Подлинные произведения мастеров Итальянского и Северного Возрождения в собрании Эрмитажа.
34. Подлинные и копийные произведения мастеров эпохи Возрождения в собрании ГМИИ им. А.С. Пушкина.

3 семестр - зачет:

1. Сложение академической системы живописи. Братья Караччи.
2. Маньеризм в искусстве XVII века.
3. Караваджо и караваджисты.
4. Влияние Караваджо на творчество великих европейских мастеров.
5. Сложение стиля барокко в архитектуре и скульптуре на примере творчества Бернини и Борромини.
6. Формирование абсолютистского классицизма.
7. Градостроительная концепция классицизма на примере Парижа.
8. Архитектурный ансамбль Лувра.
9. Мэтры французского классицизма: Лево, Перро.
10. Творческий путь Франсуа Мансара.
11. Жанровое разнообразие в живописи 17 века.
12. Натюрморт в искусстве Фландрии.
13. Делфтская художественная школа.
14. Бытовой жанр мастеров Фландрии.
15. Наследие Рембрандта.
16. Новаторство в жанре портрета: Ван Дейк, Хальс, Рембрандт.
17. Полотна Рембрандта в отечественных собраниях.
18. Бытовой жанр в искусстве «малых голландцев».
19. Пейзаж «золотого века» голландской живописи. Ван Гойен, Хоббема, Якоб Рёйсдаль.
20. Искусство Голландии и Фландрии XVII века в собрании ГМИИ им. А.С. Пушкина
21. Барокко в живописи Италии и Фландрии.
22. Наследие Рубенса.

23. Картины Рубенса и Пуссена в собрании Эрмитажа и ГМИИ им. А.С. Пушкина.
24. Сравнение барокко и классицизма на примере живописи Рубенса и Пуссена.
25. Французский классицизм в пейзаже: Пуссен и Лоррен.
26. Художественный феномен Эль Греко.
27. Севильский и мадридский периоды в творчестве Веласкеса.
28. Испанская живопись XVII века в отечественных собраниях.
29. Религиозная живопись Рембрандта, Де Латура, Эль Греко.
30. Оригинальная и тиражная графика XVII века. Жак Колло.

4 семестр - зачет

1. Галантный жанр во французском искусстве XVIII века.
2. Стил ь рококо в архитектуре Франции и России.
3. Театр в творчестве Ватто.
4. Пасторальная и мифологическая картина Буше, Ланкре, Фрагонара.
5. Бытовой жанр и натюрморт французской живописи рококо.
6. Русский и западноевропейский портрет в живописи романтизма.
7. Французский и английский пейзаж первой половины XIX века.
8. Возрождение классического канона в архитектуре: Габриэль, Суффло.
9. Сентиментализм в русской и французской живописи.
10. Неоклассицизм в живописи: героические полотна Французской революции и наполеоновских побед. Давид, Гро, Жерар.
11. Творчество Энгра.
12. Живопись французского романтизма.
13. Французское искусство XVIII – начала XIX века в отечественных собраниях.
14. Английская архитектура начала XVIII века. Классические и неоготические тенденции.
15. Английский портрет XVIII века: Рейнольдс, Лоуренс, Гейнсборо.
16. Прерафаэлиты.
17. Искусство английских пейзажистов: Констебль и Тёрнер.
18. Искусство немецкого романтизма.
19. Портретная живопись и офорты Гойи.
20. Петровское барокко.
21. Градостроительные проекты Петровского времени: Санкт-Петербург, Петергоф, Ораниенбаум и др.
22. Русская живопись первой половины XVIII века: Никитин, Матвеев, Каравакк, Аргунов, Антропов.
23. Династия Растрелли при русском дворе.
24. Классицизм и неоготика Екатерины Второй.
25. Архитектура В.И. Баженова и М.Ф. Казакова.
26. Скульптурные портреты Федора Шубина.
27. Портрет второй половины XVIII века: Левицкий, Рокотов, Боровиковский.
28. Стил ь ампир в русской архитектуре.
29. Скульптура классицизма и ампира: Козловский, Мартос.
29. Портрет Кипренского и Тропинина.
30. Архитектура французского неоклассицизма и русский классицизм Петербурга и Москвы XVIII – начала XIX века.
32. Русская историческая живопись первой половины XIX века. Брюллов и Иванов.
33. Зарождение в живописи русского бытового жанра. Венецианов, Тропинин.
34. Сатирические работы Федотова. Формирование городского бытового жанра.

5 семестр – экзамен

1. Живопись французского и немецкого символизма.
2. Камиль Кору и барбизонцы.
3. Реалистическая живопись Франции: Курбе, Домье, Милле.

4. Товарищество передвижных художественных выставок.
5. Французский и русский реализм. Зарождение бунтарского начала в искусстве.
6. Мастера русского пейзажа.
7. Искусство Перова и Репина.
8. Серов как мастер портрета.
9. Эдуард Мане и Клод Моне.
10. Импрессионизм в пейзаже.
11. Искусство Ренуара.
Французский импрессионизм и «Союз русских художников».
13. Пуантилизм.
14. Художественная концепция Сезанна и сезаннисты русского искусства.
15. Гоген и Ван Гог как антиподы в искусстве.
16. Героини Дега и Тулуз-Лотрека.
17. Эклектика в архитектуре. Основные принципы стиля и ведущие отечественные архитекторы: Шервуд, Тон, Померанцев.
18. Архитектура модерна в Бельгии, Франции, Австрии. Орта, Гимар, Лехнер.
19. Модерн в Англии и Испании. Макинтош, Гауди.
20. Модерн в России. Шехтель, Кекушев, Чичагов, Лидваль.
21. Русские скульпторы эпохи модерна. Трубецкой, Голубкина, Андреев.
22. Объединение «Мир искусства».
23. Художники «Голубой розы».
24. «Бубновый валет» и «Ослиный хвост».
25. Скульптура Родена и Бурделя.
26. Мастера Парижской школы.
27. Этапы развития кубизма и представители во Франции и в России.
28. Фовизм и футуризм.
29. Экспрессионизм в искусстве Германии. Группа «Мост» и «Синий всадник».
30. Сюрреализм и дада.
31. Искусство новой вещественности.
32. Русский авангард: основные мастера, направления и тенденции.
33. Путь Малевича к «Черному квадрату» и последователи супрематизма.
34. Концепция беспредметного искусства Кандинского.
35. Аналитическое искусство Филонова.
36. Новаторские открытия Татлина на стыке плоскости и пространства.
37. План монументальной пропаганды.
38. Борьба направлений в архитектуре: конструктивисты, функционалисты.
39. Живопись АХРР и ОСТ.
40. Соцреализм в живописи.
41. Реконструкция Москвы. Архитектурные проекты Лисицкого, Иофана.
42. Архитектура Московского метро.
43. Всемирные выставки 1851 – 1937 годов. Значение, состав, архитектура павильонов. Хрустальный дворец, Эйфелева башня, Трокадеро, Гран Пале, Русский павильон, павильоны СССР и Германии на выставке 1937 года.
44. Советская послевоенная монументальная скульптура. Мухина, Вучетич, Манизер, Шадр.
45. Суровый стиль.
46. Неофициальное искусство СССР.
47. Архитектура модернизма.
48. Жилинский и его школа.
49. Назаренко и Нестерова
50. Искусство постмодернизма.
- 51.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. История искусства зарубежных стран: Первобытное общество. Древний Восток, античность : учебник. - Изд. 5-е, перераб. - 2008, М. : Сварог и К. - ISBN 978-5-93070-
2. История искусства зарубежных стран. Средние века. Возрождение : учебник для художественных вузов и институтов культуры. - М. : Изд-во В. Шевчук. 2008- ISBN 978-5-93070-042-8
3. История искусства зарубежных стран. 17-18 века : учебник для художественных вузов и институтов культуры. - М. : Изд-во В. Шевчук 2008
4. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство: Учебник для ВУЗов. - Целевая федеральная программа «Культура России» - М: Академический проект, 2009 853 с.

Дополнительная:

1. Усова, М. Т. История зарубежного искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Т. Усова .— Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012 .— 72 с. — ISBN 978-5-7782-1945-8 ЭБС РУКОНТ
2. Янсон, Х.В. Основы истории искусств / Х. В. Янсон, Э. Ф. Янсон ; Пер. с англ. - СПб. : Азбука-классика, 2002. - 537 с., илл.
5. Дмитриева, Н.А. Краткая история искусств : Учебник : Первобытное искусство. Древний мир. Средние века. Искусство Возрождения. Искусство Северного Возрождения. Искусство 16-18 в. Искусство 19 в. / Н. А. Дмитриева. - М. : АСТ-ПРЕСС, 2004. - 623 с., илл. : цв. - (История искусств)
6. Грабарь, И.Э. История русского искусства [Электронный ресурс] : версия 2 / И. Э. Грабарь. - М. : ООО Бизнессофт, 2005. - 5 томов : 2130 ил. - (Электронная б-ка). - 250-00.
7. История русского искусства. Т. 2 кн. 2.
8. История русского искусства [Текст] : учебник / отв. ред. И.А. Бартенев. - М. : Изобразительное искусство, 1987. - 400 с. : илл.
9. История русского искусства [Текст] : учебник / отв. ред. В.И. Плотников. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Изобразительное искусство, 1980. - 400 с. : илл.
10. История русского искусства. В 2-х томах [Текст] / Ред. Алпатов М.В., Бартенев И.А., Ванслов В.В. и др. - 2-е изд., перераб. - М. : Изобразительное искусство, 1979.
11. : История русского искусства. Т. 1 : Искусство - первой половины XIX века / Под ред. М.М.Раковой, И.В. Рязанцева. - 1979. - 361 с., ил. : ч/б.
12. История русского искусства. В 2-х томах [Текст] / Ред. Алпатов М.В., Бартенев И.А., Ванслов В.В. и др. - 2-е изд., перераб. - М. : Изобразительное искусство, 1979.
13. : История русского искусства. Т. 1 : Искусство - первой половины XIX века / Под ред. М.М.Раковой, И.В. Рязанцева. - 1979. - 361 с., ил. : ч/б.

14. История русского искусства. В 3-х томах : Учебник. Т. 2. Искусство X- XIX века / Под ред. М.М. Раковой, И.В. Рязанцева. - 3-е изд., исправл., доп. - М. : Изобразительное искусство, 1991. - 508 с., ил. : ч/б.
15. История русского искусства. В 3-х томах : Учебник. Т. 1. Искусство X- первой половины XIX века / Под ред. М.М. Раковой, И.В. Рязанцева. - 3-е изд., исправл., доп. - М. : Изобразительное искусство, 1991. - 507 с., ил. : ч/б.
16. История русского искусства. В 2-х томах. Т.1 : Русское искусство X - XVII веков / Авт. М. Алленов, Л. Лифшиц. - 2007. - 344 с., ил. : цв. - (Энциклопедия мирового искусства). - ISBN 9785-7793-12622 : 2500-00.
- 17.: История русского искусства. В 2-х томах. Т.2 : Русское искусство XVIII - начала XX века / Авт. М. Алленов, Л. Лифшиц. - 2008. - 504 с., ил. : цв. - (Энциклопедия мирового искусства). - ISBN 9785-7793-12622 : 2475-00.
18. Коллекция Альбомов по истории искусства русских и зарубежных художников

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:

- аудитории, оборудованные современными техническими средствами (компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудиоаппаратурой);
- наглядные пособия (на печатных и электронных носителях).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины (модуля)

АКТЁРСКОЕ МАСТЕРСТВО

Направление подготовки

52.05.01. Актёрское искусство

Специализация

Артист драматического театра и кино

Квалификация выпускника

Специалист

Форма обучения

очная

Нормативный срок обучения – 4 года

Москва, 2025 г.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, с учетом рекомендаций Примерной ОПОП ВО по направлению подготовки:

52.05.01. Актёрское искусство

по специальности:

Артист драматического театра и кино

Составитель(и):

Сошников С.Г., старший преподаватель

Дубровский А.В., доцент, заслуженный артист РФ

Программа одобрена на заседании кафедры мастерства актёра

протокол № 35 от «07» июня 2025 г.

Согласовано:

Зав. кафедрой

Дубровский А.В., доцент

Сопроводительная записка.

Программа по дисциплине «Актерское мастерство» основана на базовых принципах актерской школы Малого театра, где сформировалась особая традиция русского сценического реализма (М. С. Щепкин, чье имя носит школа, в своих «Записках актёра» отмечал: «Всегда имей в виду натуру; влазь в кожу действующего лица, изучай хорошенько его быт, образование, его особенные идеи и не упускай из виду общество его прошедшей жизни») и опирается на развитие этих принципов в системе К. С. Станиславского и в педагогической практике М. О. Кнебель. В учебном процессе соединяются щепкинская установка на правду сценического поведения, система действенного анализа Станиславского и разработанные Кнебель методы работы с текстом и партнером, что позволяет сочетать классическую основу с инновационными методами театральной педагогики XX–XXI вв. (**психофизический и импровизационный тренинг, репетиционную работу студента в составе творческой группы**).

«Школа Малого театра» за годы своего существования стала пространством не только художественного, но и духовного воспитания артиста: здесь создаётся особая творческая среда, формирующая профессиональный вкус, чувство ансамбля, ответственное отношение к профессии и зрителю. На протяжении XX–XXI вв. эту традицию развивали выдающиеся мастера — народные артисты СССР А. А. Остужев (1874–1953), П. М. Садовский (1874–1947), В. Н. Пашенная (1887–1962), М. И. Царёв (1903–1987) и многих других, чье служение Малому театру и щепкинской школе стало образцом профессиональной этики и мастерства. В своих воспоминаниях народный артист СССР М. И. Жаров подчёркивал, что корифеи Малого театра учили молодёжь не только мастерству роли, но и умению «ладить между собой – на сцене и в жизни», акцентируя, что без культуры общения, уважения к партнёру и труппе невозможно подлинное сценическое творчество.

Эта мысль органично входит в понятие «Щепкинской школы», в рамках которой воспитание актёра рассматривается как комплексный процесс: развитие профессиональной техники (психотехника, голос, пластика, сценическое внимание) неотделимо от формирования личной ответственности, сценической этики, умения работать в ансамбле. Тем самым этическая составляющая – уважение к партнёру, дисциплина, чувство ответственности перед театром и зрителем – становится равнозначной художественной задаче и закрепляется в целях и задачах дисциплины «Актерское мастерство» как ключевой результат обучения.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины «Актерское мастерство» – формирование у студентов системы профессиональных компетенций артиста драматического театра и кино, обеспечивающих способность к созданию правдивого, художественно выразительного сценического образа в традиции школы русского сценического реализма и школы Малого театра, а также готовность к взаимодействию с режиссером, самостоятельному творчеству и передаче опыта в соответствии с целями ОПОП ВО по специальности 52.05.01 «Актерское искусство».

В рамках дисциплины обеспечивается развитие творческой индивидуальности студента, его психофизической природы, сценического мышления и

профессиональной этики, необходимых для участия в репертуарных спектаклях, самостоятельной подготовке ролей, творческих проектах и образовательной деятельности в сфере театрального искусства.

Задачи освоения дисциплины

- Формирование у студентов целостного представления об актерском искусстве как профессиональной деятельности, о месте школы Малого театра и системы К. С. Станиславского (в интерпретации М. О. Кнебель и мастеров «Щепкинской школы») в контексте русского и мирового театра.
- Освоение базовых понятий и закономерностей актерского творчества: действие, сверхзадача, сквозное действие, предлагаемые обстоятельства, конфликт, характер, ансамбль, сценическая правда.
- Развитие навыков анализа драматургического произведения и роли (литературный и действенный анализ), понимание связи структуры пьесы с задачами актера и режиссера.
- Развитие сценического внимания, воображения, эмоциональной памяти, наблюдательности и фантазии как основы психотехники актера.
- Формирование художественного вкуса, чувства стиля и жанра на материале классической и современной драматургии, прозы и поэзии.
- Воспитание профессиональной рефлексии: умения анализировать собственную работу, осознавать свои сильные и слабые стороны, понимать степень соответствия сценического поведения принципам школы русского сценического реализма и нормам профессиональной этики.
- Овладение базовыми элементами внутренней и внешней техники актера: сценическим действием, партнерством, пластической выразительностью, сценическим словом и голосом, умением существовать в предлагаемых обстоятельствах.
- Освоение этюдного метода, навыков импровизации и поэтапной работы над ролью: от этюда и отрывка до участия в учебном и дипломном спектакле, в том числе на материале классического репертуара Малого театра.
- Формирование навыков взаимодействия с режиссером: способность понимать и выполнять режиссерский замысел, предлагать актерские решения в рамках общего творческого процесса, участвовать в режиссерском разборе пьесы и сценических эпизодов.
- Развитие умения самостоятельной работы над ролью: от создания индивидуального плана разбора до самостоятельной репетиции этюдов, отработки сценических задач вне присутствия педагога/режиссера.
- Формирование базовых педагогических навыков: способность передавать опыт и руководить актерскими тренингами.
- Формирование навыков ансамблевой игры и сценического общения: умения «ладить между собой – на сцене и в жизни», ответственно включаться в творческий процесс коллектива, соблюдать нормы театральной этики и дисциплины.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.05.01. Актерское искусство дисциплина «Актерское мастерство» относится к базовой части Блока 1

«Дисциплины (модули)» учебного плана.

б) Дисциплина «Актерское мастерство» базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин: «История России в контексте мировой истории», «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История русского театра», «История зарубежного театра», «История изобразительного искусства», «Музыкальное воспитание артиста театра и кино».

в) Дисциплина предшествует изучению таких дисциплин, как «Сценическая речь», «Сценический танец», «Сценическое движение», «Вокал (сольное/ансамблевое пение)», «Грим в театре и кино», «Сценическое фехтование» и всем видам практик.

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Актёрское мастерство».

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и индикатор достижения компетенций
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия	ИД1УК-5 – Адекватно объясняет особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними, опираясь на знания причин появления социальных обычаев и различий в поведении людей. ИД2УК-5 – Владеет навыками создания недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровье сбережение)	УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки в течение всей жизни	ИД1УК-6 – Находит и творчески использует имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития и образования в течение всей жизни. ИД2УК-6 – Самостоятельно выявляет мотивы и стимулы для саморазвития и образования в течение всей жизни, определяя реалистические цели профессионального роста. ИД3УК-6 – Планирует профессиональную траекторию с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда. ИД4УК-6 – Действует в условиях неопределенности, корректируя планы и шаги по их реализации с учетом, имеющихся ресурсов

История и теория искусства	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	ИД1 ОПК-1 Знает теорию и историю искусства, его современное состояние и перспективы развития; эстетические идеи исторических эпох; методологию исследований различных феноменов духовной культуры и искусства; терминологию и категориальный аппарат искусствоведческих наук; принципы анализа проблемных ситуаций в культуре и искусстве; культурно-исторический контекст развития театрального искусства и эстетические составляющие творческого процесса. ИД2 ОПК-1 Умеет применять исторические и теоретические знания в профессиональной деятельности; определять жанровую специфику произведений искусства и их эстетическую концепцию; анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; использовать термины и категории искусствоведческих наук; вести дискуссию по проблемам истории и теории культуры и искусства; постигать произведения искусства с учетом культурно-исторического контекста ИД3 ОПК-1 Владеет методикой анализа произведений искусства; навыками применения теоретических и исторических знаний в профессиональной деятельности; навыками критического анализа и оценки проблемных ситуаций в культуре и искусстве; навыками ведения дискуссий и аргументированного представления своего мнения по вопросам развития культуры и искусства; применения искусствоведческих знаний в профессиональной деятельности; постижения произведений искусства в широком культурно-историческом контексте
Творческая деятельность	ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	ИД1 ОПК-2 Продуктивно взаимодействует с драматургом и режиссером в процессе подготовки спектакля ИД2 ОПК-2 Оценивает постановочную сложность спектакля (проекта) ИД3 ОПК-2 Понимает перечень обязанностей, задач и способен выполнять функции помощника режиссера, помощника/заместителя художественного руководителя театра

Работа с информацией	ОПК-3. Способен планировать научно-исследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий	ИД1 ОПК-3 Применяет информационные системы, программное обеспечение, Интернет-ресурсы и технические средства при работе с литературными источниками, аудио-, видеозаписями, трансляциями театральных постановок, художественных и документальных кинопроизведений ИД2 ОПК-3 Подбирает литературный и иконографический материал по культурно-историческим вопросам для работы над ролью в театральной постановке, кинофильме ИД3.1 ОПК-3 Владеет методами исследования и анализа в области культуры и искусства, технологией их применения ИД3.2 ОПК-3 Знает и использует при проведении научного исследования требования к оформлению научной документации; порядок внедрения результатов научных исследований и разработок. Оформляет результаты научных исследований в соответствии с заданными требованиями (оформление отчёта, написание научных статей, тезисов докладов). ИД4 ОПК-3 Самостоятельно проводит теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных руководителем исследования задач

Педагогическая деятельность	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	ИД1 ОПК-4 Ведет преподавательскую деятельность по профессиональным дисциплинам (актерское мастерство, сценическая речь, пластическое воспитание) по программам среднего профессионального образования (СПО) и (или) дополнительных профессиональных программ (ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалификации, по дополнительным общеобразовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; ИД2 ОПК-4 Организует учебную деятельность учащихся, осуществляет педагогический контроль и оценку освоения дополнительной общеобразовательной программы, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ СПО и (или) ДПП в процессе промежуточной и итоговой аттестации ИД3 ОПК-4 Планирует образовательный процесс в соответствии с требованиями нормативных документов, разрабатывает методические материалы по преподаваемому предмету, курсу дисциплине (модулю) (рабочую программу, календарно-тематические планы уроков, планы практических занятий, методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов, фонды оценочных средств) программ СПО и (или) ДПП, по дополнительным общеобразовательным программам; ИД4 ОПК-4 Обеспечивает взаимодействие с родителями (законными представителями) учащихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач обучения и воспитания

Создание художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в драматическом театре, в кино, на телевидении, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению; Занятие актерским тренингом, поддержка своей внешней формы и психофизического состояния	ПК – 1. Готов к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщика в драматическом театре, в кино, на телевидении, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению	ИД1 ПК-1 Знает и применяет в работе над ролью теоретические основы актерского мастерства; этические принципы русского театра; методику создания роли в драматическом театре и кино; психофизические механизмы жизни актера в обстоятельствах сцены и съемочной площадки; ИД2 ПК-1 Способен под руководством режиссера и самостоятельно подготовить роль в драматическом спектакле любого жанра и в кино; ИД3 ПК-1 Владеет навыками самостоятельного действенного анализа драматургического произведения; самостоятельно определяет задачи, действия в драматургическом материале; находит и фиксирует основной мизансценический рисунок роли; разрабатывает внутренний монолог персонажа; ИД4 ПК-1 Ориентируется в хронологических периодах развития кинематографа; осознает специфику композиции фильма, раскадровки, законов монтажа; применяет полученные знания в области специфики кино в работе над ролью как в кино, так и в театре ИД5 ПК-1 Способен к коллективному творчеству над постановкой: созданию и поддержанию репетиционной атмосферы; применению навыков других практических дисциплин (танец, вокал, сценическое движение, речь) в работе над ролью; распределению энергии на протяжении спектакля; ИД6 ПК-1 Использует слова на сцене как способ воздействия на партнера; ИД7 ПК-1 Осознает роль тренинга в подготовке и развитии актера; способен построить занятия по тренингу и проведения его и индивидуально, для себя, и для группы; ИД8 ПК-1 Осуществляет поиск вспомогательного (информационного, пластического, музыкального и т. д.) материала для создания роли; ИД9 ПК-1 Владеет профессиональной лексикой и грамотно использует полученные знания в своей профессиональной деятельности
Подготовка под руководством режиссера и исполнение ролей в спектаклях разных жанров, а также в кино- и телевизионных фильмах;	ПК-2. Умеет общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии	ИД1 ПК-2 Владеет теорией и технологией общения со зрительской аудиторией в условиях сценического пространства ИД2 ПК-2 Творчески и инновационно общается со зрительской аудиторией в условиях сценического пространства ИД3 ПК -2 Исполняет роль перед камерой

Подготовка под руководством режиссера и исполнение ролей в спектаклях разных жанров, а также в кино- и телевизионных фильмах;	ПК – 3. Готов проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении	ИД1 ПК-3 Знает и применяет при работе над ролью теорию и методику инициативного и творческого решения роли в спектакле, фильме, эстрадном представлении; основы актёрского искусства, основных методов и приёмов сценического воплощения образа; организации творческого процесса на основе законов психологии творческой деятельности ИД2 ПК-3 Творчески и инициативно подходит к решению роли в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении; ИД3 ПК-3 Анализирует и творчески применяет при работе над ролью достижения актёрского искусства, методы и приёмы сценического воплощения образа; ИД4 ПК-3 Способен эффективно планировать и организовывать творческий процесс на основе законов психологии творческой деятельности
	ПК - 4. Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла	ИД1 ПК-4 Знает сущность и специфику работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла; основы организации театрального дела, трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. ИД2 ПК-4 Способен творчески и инновационно работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла; применяя навыки владения основами организации театрального дела, трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности

	ПК - 5. Владеет государственным языком Российской Федерации - русским языком (артисты, прошедшие целевую подготовку для работы в национальном театре республики или национального округа Российской Федерации - языком соответствующего народа), владением искусством речи как национальным культурным достоянием	ИД1 ПК-5 Знает особенности речевой коммуникации, композиционно-логические законы создания речи, правила речевого этикета; качества хорошей речи как показателя интеллектуального и духовного богатства говорящего (пишущего) и проявления общественной культуры человека; дифференциальную специфику языковых и речевых стилей и форм современного русского литературного языка, функционально-смысловых типов речи; орфографические, орфоэпические, лексические, грамматические, пунктуационные и стилистические нормы современного русского литературного языка и требования необходимости их соблюдения. ИД2 ПК-5 Применяет полученные знания для дифференциации и анализа текстов различных стилей; ИД3 ПК-5 Применяет полученные знания для подготовки и произнесения (написания) монологических и диалогических текстов, выдержанных в заданном функциональном стиле, в разных ситуациях устного и письменного общения; редактирует тексты различных функциональных стилей. ИД4 ПК-5 Владеет экспрессивно-выразительными средствами и основами техники речи; навыками нормативного употребления современного русского литературного языка; навыками определения речевых нарушений литературного языка; навыками определения речевых нарушений

	ПК - 6. Способен к овладению авторским словом, образной системой драматурга, его содержательной, действенной, стилевой природой	ИД1 ПК-6 Знает основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии драматургии, исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных спектаклей, современную и классическую драматургию; ИД2 ПК-6 Грамотно и профессионально оценивает драматические произведения на основе знания исторического контекста; ИД3 ПК-6 Творчески применяет полученные знания при решении конкретных творческих задач по овладению авторским словом, образной системой драматурга, его содержательной, действенной, стилевой природой ИД4 ПК-6 Владеет на высоком художественном уровне навыками анализа и раскрытия образной системы драматурга, его содержательной и стилевой, действенной, стилевой природы; ИД5 ПК-6 Владеет понятийно-терминологическим аппаратом, логикой рассуждений и высказываний, системным восприятием художественного языка; ИД6 ПК-6 Способен профессионально выполнять анализ индивидуальных особенностей авторского стиля; ИД7 ПК-6 В профессиональной деятельности применяет навыки работы с библиографическими источниками по классической и современной драматургии

	ПК – 8. Умеет использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох	ИД1 ПК-8 Знает и применяет в работе над образом общие основы сценического движения, требования к физической форме актера, которые предъявляет современный театр; методы тренинга и самостоятельной работы над ролью; ИД2 ПК-8 Знает и применяет в работе над ролью основные элементы техники сценического боя: уколы, удары во всех направлениях; защиты в сценическом фехтовании, различные приемы обезоруживания; методы тренинга и самостоятельной работы над ролью. основные принципы построения отношений в европейском обществе XVI – XIX вв.; ИД3 ПК-8 Свободно ориентируется в хронологических периодах развития европейской культуры: – выбирает нужные костюмы, аксессуары, детали театрального реквизита для работы над исторической драматургией; самостоятельно находит иллюстративный и справочный материал по истории быта, костюма, социальных отношений в данную историческую эпоху; применять полученные знания в работе над ролью ИД4 ПК-8 Создает художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, дирижера, художника, балетмейстера), используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению; ИД5 ПК-8 Выполняет различные падения, кувырки, перевороты с препятствиями и без, основные элементы сценической драки (пощечина, различные удары ногами, руками, головой и т.д.); владеет огромным запасом двигательных навыков: жонглижем (палкой, мячами), координацией, мышечной свободой движений, высокой скоростью психомоторных реакций; ИД6 ПК-8 Свободно выполняет двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики ИД7 ПК-8 Использует при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат; способен быть собранным, быстро ориентироваться в незнакомом пластическом рисунке, органично войти в него; эмоционально общаться безопасными впечатляющими движениями в бою, действовать в разных темпо-ритмах, сочетать слово и движение в бою; свободно выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы сценического боя без оружия и с оружием; ИД9 ПК-8 Определяет соответствие

		костюма той или иной эпохе; самостоятельно подбирает костюм для исторического и современного спектакля; применяет в роли пластические стиливые особенности, диктуемые костюмом, владеет навыками ношения различных видов исторического костюма; обращения с предметами быта, аксессуарами костюма прошлого; использования литературы по истории костюма; применения костюма для создания характера персонажа; ношения определенных видов исторического костюма на сцене; обращения с костюмом в театре и кино; применения правил гигиены при использовании костюма. ИД10 ПК-8 Владеет навыками походки, осанки в различные исторические периоды XVI – XIX вв.; общей пластической манеры в данный исторический период (жестикаляция, поклоны, ритмы движения); ИД11 ПК-8 Свободно владеет внешней техникой сценического боя, различными видами холодного оружия

Владение теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы - драматургии, прозы, поэзии;	ПК – 13. Владеет теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы - драматургии, прозы, поэзии	ИД1 ПК-13 Знает и применяет в своей деятельности теоретические основы актерского мастерства; этические принципы русского театра; методику создания роли в драматическом театре и кино; психофизические механизмы жизни актера в обстоятельствах сцены и съемочной площадки; роль тренинга в подготовке и развитии актера; виды и назначение различных актёрских тренингов ИД2 ПК-13 Умеет самостоятельно определять и ставить задачи для создания личного и группового тренинга; владеет технологией и техниками проведения различных видов актёрских тренингов; ИД3 ПК-13 Применяет различные техники и технологии проведения актёрских тренингов; ИД4 ПК-13 Способен создавать рабочую благоприятную обстановку для коллективного актёрского тренинга. ИД5 ПК-13 Выполняет оценивание и анализ результатов, достигнутых в ходе проведения актёрского тренинга.
Выполнение организационной работы по проведению спектаклей и репетиций	ПК – 15. Способен исполнять обязанности помощника режиссера, организационно обеспечивать проведение спектакля, репетиции	ИД1 ПК-15 Знает и применяет перечень обязанностей, задач и способен выполнять функции помощника режиссера спектакля ИД2 ПК-15 Организационно обеспечивает проведение спектаклей, репетиций

Педагогическая деятельность	ПК – 17. Готов проводить актерские тренинги, преподавать основы актерского мастерства и смежные с ним вспомогательные дисциплины (модулей) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	ИД1 ПК-17 Знает преподаваемую область профессиональной деятельности, возрастные особенности обучающихся, особенности обучения одаренных обучающихся и обучающихся с проблемами в развитии и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья - особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности) ИД2 ПК-17 Выполняет деятельность и(или) демонстрирует элементы деятельности, осваиваемой обучающимися, и(или) выполняет задания, предусмотренные программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) ИД3 ПК-17 Использует педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации деятельности обучающихся, ИД4 ПК-17 Консультирует обучающихся в процессе прохождения практики (для преподавания по программам СПО и ДПП) ИД5 ПК-17. Контролирует и оценивает работу обучающихся на учебных занятиях и самостоятельную работу, успехи и затруднения в освоении программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), определяет их причины, знакомит обучающихся с опытом успешных профессионалов, работающих в осваиваемой сфере профессиональной деятельности ИД6 ПК-17 Анализирует проведение учебных занятий и организацию самостоятельной работы обучающихся, вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), задания для самостоятельной работы, собственную профессиональную деятельность.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Актёрское мастерство» составляет 54 зачётных единиц, 1944 часа.

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности

Семестр(ы)	Общая трудоемкость		Контактная работа с преподавателем	Самостоятельная работа	Контроль	Промежуточная аттестация (зачет/зачет с оценкой/экзамен)
	в з.е.	в часах	Всего			
1	5	180	162	12	6	экзамен

5	Тема 1. Законы актерского творчества, «Система» К. С. Станиславского. Психо - физическое самочувствие.	6	2	2	2	-	Наблюдение. Практические задания Тренинг
6	Тема 2. Мышечная физическая свобода. Снятие мышечных зажимов.	4	-	2	2	-	
7	Тема 3. Мышечный контроль, целесообразное мышечное напряжение. Работа с мышечными зажимами.	4	-	2	2	-	
Раздел 3. Внимание и наблюдательность							
8	Тема 1. Виды внимания. Произвольное и непроизвольное внимание.	2	-	2	-	-	Практические задания Тренинг
9	Тема 2. Объекты и круги сценического внимания.	2	-	2	-	-	
10	Тема 3. Развитие произвольного и воображаемого внимания.	2	-	2	-	-	
11	Тема 4. «Многоплоскостное» сценическое внимание.	2	-	2	-	-	
Раздел 4. Воображение и фантазия.							
12	Тема 1. Понятие воображения в актерском искусстве.	2	-	2		-	Наблюдение Тренинг
13	Тема 2. Механизмы активации воображения.	2	-	-	2	-	
14	Тема 3. Память ощущений.	4	-	2	2	-	
15	Тема 4. Развитие творческой фантазии.	2	-	2	-	-	
16	Тема 5. Воображение в сценическом действии. Упражнение «Киолента видений».	2	-	2	-	-	
17	Тема 6. Упражнение «Одушевление предметов»	4	-	4	-	-	Индивидуальные творческие задания
Раздел 5. Действие - основа актерского творчества.							

[illegible]

31	Тема 1. Художественный отбор.	4	-	4	-	-	Разбор группы
32	Тема 2. Организация сценического показа.	6	-	2	-	4	Наблюдение
Промежуточная аттестация (экзамен)		6					Публичный показ , экспертная оценка
Всего в 1 семестре		180	162		12		6
2 СЕМЕСТР							
Раздел 1. Основы актерского мастерства.							
01	Тема 1. Психо-физическое самочувствие.	8	-	6	2	-	Наблюдение, тренинг
02	Тема 2. Внимание и наблюдательность.	4	-	2	2	-	
03	Тема 3. Воображение и фантазия	4	-	2	2	-	
04	Тема 4. Актуальный уровень актёрской готовности.	14	-	4	2	8	Публичный показ, разбор группы
Раздел 2. Основы взаимодействия							
5	Тема 1. Взаимодействие. Общение в условиях органического молчания.	8	-	4	4	-	Тренинг
04	Тема 2. Событие и взаимодействие. Парные и групповые этюды.	20	-	12	8	-	Публичный показ, разбор группы
Раздел 3. Жанр и художественный стиль в рамках этюдных упражнений.							
06	Тема 1. Этюды на основе материала изобразительных искусств (скульптуры, картины)	18	-	12	6	-	Демонстрация домашних заданий Разбор группы
07	Тема 2. Этюды на музыкальную тему.	18	-	12	6	-	
08	Тема 3. Этюды-фантазии на тему «Цирк»	20	-	12	8	-	
Раздел 4. Знакомство с автором.							

09	Тема 1. Анализ авторского текста, раскрытие замысла, идеи и художественных особенностей произведения в рамках понятия «этюд».	8	2	4	2	-	Устный опрос
10	Тема 2. Понятие авторского стиля в работе над этюдом.	8	-	4	2	-	Упражнения
11	Тема 3. Этюды на основе литературных произведений.	16	-	12	4	-	Демонстрация домашних заданий Разбор группы
12	Тема 4. Базовое минимальное словесное взаимодействие в рамках этюда. Основы.	12	-	10	2	-	Тренинг
Раздел 5. Подготовка итогового показа.							
17	Тема 1. Художественный отбор.	6	-	4	2	-	Разбор группы
18	Тема 2. Организация сценического показа	10	-	4	2	4	Наблюдение
Промежуточная аттестация (экзамен)		6	-				Публичный показ , экспертная оценка
Всего во 2 семестре		180	162			12	6
3 СЕМЕСТР							
Раздел 1. Основы актерского мастерства.							
01	Тема 1. Физическое самочувствие.	4	-	2	2	-	Наблюдение, тренинг
02	Тема 2. Внимание и наблюдательность.	4	-	2	2	-	
03	Тема 3. Воображение и фантазия	4	-	2	2	-	
04	Тема 4. Актуальный уровень актёрской готовности.	14	-	4	2	8	Публичный показ, разбор группы
Раздел 2. Работа с драматургическим материалом							
05	Тема 1. Основы анализа драматургического	8	2	4	2	-	Наблюдение Устный опрос

	произведения.						Проверка домашнего задания
06	Тема 2. События и предлагаемые обстоятельства.	8	-	6	2	-	
07	Тема 3. Исторические, культурные, художественные особенности драматургического материала.	8	-	6	2	-	
Раздел 3. Работа актера над ролью							
08	Тема 1. Основы работы актера над ролью.	6	2	4	-	-	Демонстрация домашних заданий.
09	Тема 2. Внесценическая жизнь и биография персонажа.	6	-	4	2	-	Упражнения Проверка домашней работы
10	Тема 3. Методы самостоятельной работа актера над ролью.	8	-	6	2	-	
11	Тема 4. Актерский тренинг в процессе присвоения авторского текста и работы над ролью.	8	-	6	2	-	Тренинг
Раздел 4. Метод действенного анализа							
12	Тема 1. Введение в метод действенного анализа.	8	2	4	2	-	Упражнения Устный опрос Проверка домашней работы
13	Тема 2. Этюдный метод в действенном анализе: импровизации на события, проверка анализа через «разведку телом».	10	-	8	3	-	
14	Тема 3. Малый круг обстоятельств события: детализация действия в сцене, этюды на локальные события.	8	-	4	4	-	
15	Тема 4. Словесное действие.	12	-	8	4	-	
16	Тема 5. Партнерство и взаимодействие.	12	-	8	4	-	

Раздел 5. Репетиционная разработка сценического отрывка.							
17	Тема 1. Построение мизансцены: логика движения, пластика.	12	-	10	4	-	Наблюдение Упражнения Устный опрос Проверка домашней работы
18	Тема 2. Ансамбль в отрывке: корректировка взаимодействия.	14	-	10	4	-	
19	Тема 3. Реквизитом и костюм: адаптация к сценическим условиям.	4	-	2	2	-	
20	Тема 4. Самоанализ и постановка задач: дневник актера.	4	-	2	2	-	
Раздел 6. Подготовка итогового показа.							
21	Тема 1. Художественный отбор.	2		2	-		Разбор группы
22	Тема 2. Организация сценического показа	12		4	2	6	Наблюдение
Промежуточная аттестация (зачёт)		4	-				Публичный показ , экспертная оценка
Всего в 3 семестре		180	162			14	4
4 СЕМЕСТР							
Раздел 1. Методы актерской самоподготовки.							
01	Тема 1. Психо-физическое самочувствие.	4	-	2	2	-	Наблюдение, тренинг
02	Тема 2. Внимание и наблюдательность.	4	-	2	2	-	
03	Тема 3. Воображение и фантазия	4	-	2	2	-	
04	Тема 4. Актуальный уровень актёрской готовности.	12	-	4	2	6	Публичный показ, разбор группы
05	Тема 5. Индивидуальный тренинг.	6	-	4	2	-	тренинг
Раздел 2. Работа с драматургическим материалом.							
05	Тема 1. Жанровые особенности драматургического материала.	8	2	4	2	-	Устный опрос

06	Тема 2. Учение К. С. Станиславского о сверхзадаче.	8	2	4	2	-	
Раздел 3. Работа актера над ролью.							
07	Тема 1. Понятие «зерна» роли.	10	2	6	2	-	Устный опрос
Раздел 4. Элементы воплощения.							
08	Тема 1. Основы сценического перевоплощения.	8	-	4	4	-	Упражнения
09	Тема 2. Речевая характеристика	8	-	4	4	-	
10	Тема 3. Возрастная характеристика	8	-	4	4	-	
11	Тема 4. Характерность профессии. Характерность и национальный колорит	10	-	6	4	-	
12	Тема 5. Пластический рисунок персонажа.	10	-	4	6	-	
Раздел 5. Репетиционная разработка сценического отрывка.							
13	Тема 1. Группировки и мизасцены.	14	-	10	4	-	Тренинг Проверка домашнего задания Устный опрос
14	Тема 2. Уточнение предлагаемых обстоятельств.	10	-	8	2	-	
15	Тема 3. Партитура роли, усложнение методик самостоятельной работы	10	-	6	4	-	
16	Тема 4. Сценическое взаимодействие.	20	-	10	10	-	
Раздел 6. Подготовка итогового показа.							
17	Тема 1. Художественный отбор.	8	-	6	2	-	Разбор группы
18	Тема 2. Организация сценического показа.	12	-	4	2	6	Наблюдение
Промежуточная аттестация (экзамен)		6	-	-	-	-	Публичный показ , экспертная оценка
Всего в 4 семестре		180	162			12	6

5 СЕМЕСТР							
Раздел 1. Актёр в крупной сценической форме							
01	Тема 1. Специфика существования актёра в спектакле по сравнению с отрывком.	6	2	2	2	2	устный опрос, обсуждение примеров
02	Тема 2. Роль и ансамбль: место персонажа в системе пьесы.	6	-	4	2	-	собеседование, мини-этюды
03	Тема 3. Ответственность исполнителя за целостность спектакля.	4	-	2	2	-	обсуждение после показов
Раздел 2. Действенный анализ пьесы							
04	Тема 1. Комплексный анализ пьесы для учебного спектакля (нарратив, события, конфликты).	10	2	4	2	2	проверка конспектов, устный опрос
05	Тема 2. Сверхзадача и сквозное действие.	10	-	4	4	2	защита формулировок задач
06	Тема 3. Событийный ряд роли.	10	-	4	4	2	этюды на ключевые события
Раздел 3. Работа над учебным спектаклем I (первый цикл репетиций)							
07	Тема 1. Распределение ролей, обсуждение замысла спектакля.	8	-	4	4	-	обсуждение, фиксация распределения
08	Тема 2. Этюды по пьесе: действенный анализ.	12	-	4	6	2	просмотр этюдов
09	Тема 3. Первые мизансцены. Поиск пластического рисунка роли.	14	-	6	6	2	просмотр репетиций
Раздел 4. Индивидуальная работа над ролью							
10	Тема 1. Биография персонажа и внесценическая жизнь.	12	-	4	6	2	представление биографии персонажа

11	Тема 2. Внутренний монолог и подтекст в ключевых сценах.	12	-	6	6	-	показы фрагментов с внутренним монологом
12	Тема 3. Индивидуальный актёрский тренинг в связи с задачами роли.	12	-	6	4	-	показ индивидуальных комплексов
Раздел 5. Работа над учебным спектаклем II (второй цикл репетиций)							
13	Тема 1. Уточнение мизансцен и партитуры роли.	12	-	6	6	-	просмотр репетиций
14	Тема 2. Работа с реквизитом и костюмом в учебном спектакле.	12	-	6	6	-	просмотр сцен с реквизитом/костюмом
15	Тема 3. Темпо-ритм спектакля и индивидуальный темпо-ритм роли.	12	-	6	6	-	прогоны сцен с заданным темпо-ритмом
Раздел 6. Подготовка и проведение итогового показа							
16	Тема 1. Художественный отбор.	8	-	4	4	-	утверждение программы показа
17	Тема 2. Генеральная репетиция учебного спектакля.	16	-	8	8	-	Публичный показ , экспертная оценка
Промежуточная аттестация (зачёт)		4	-				Публичный показ , экспертная оценка
Всего в 5 семестре		180	162			14	4
6 СЕМЕСТР							
Раздел 1. Развитие роли в структуре спектакля							
01	Тема 1. Дуга роли: развитие образа в течение спектакля.	4	-	2	2	-	устный опрос, показ фрагментов
02	Тема 2. Продолжительность задач и сохранение энергии	6	-	4	2	-	обсуждение после прогонов

	актёра.						
03	Тема 3. Концентрация внимания и сценическая собранность на протяжении спектакля.	6	-	4	2	-	<i>упражнения на внимание</i>
04	Тема 4. Соотношение личной природы актёра и характера персонажа в длительном действии.	4	-	2	2	-	<i>обсуждение интерпретаций</i>
Раздел 2. Учебный спектакль: выбор материала и анализ							
05	Тема 1. Выбор пьесы с учётом формирования репертуара курса	4	-	2	2	-	<i>обсуждение выбора</i>
06	Тема 2. Совместный разбор пьесы: замысел и актёрские задачи.	6	-	2	2	2	<i>проверка конспектов, устный опрос</i>
07	Тема 3. Событийный ряд спектакля и распределение акцентных сцен.	6	-	2	2	2	<i>этюды на события</i>
08	Тема 4. Особенности структуры акта и эпизода в курсовом спектакле.	6	2	2	2	-	<i>анализ структуры</i>
Раздел 3. Жанрово-стилевые задачи актёра							
09	Тема 1. Жанр спектакля и исполнительская манера.	8	-	4	3	1	<i>показ сцен в разных жанрах</i>
10	Тема 2. Авторский стиль и особенности актёрского существования .	8	-	4	3	1	<i>этюды на авторский стиль</i>
11	Тема 3. Соотношение «школы» и индивидуальной природы актёра	4	-	4	2	1	<i>обсуждение, показ вариантов</i>
12	Тема 4. Изменение жанрового оттенка роли в разных сценах спектакля	12	-	6	6	-	<i>показ переходов</i>
Раздел 4. Репетиции курсового спектакля							
13	Тема 1. Усложнение и уточнение мизансцен и партнёрства.	10	-	4	6	-	<i>просмотр репетиций</i>

14	Тема 2. Работа с темпо - ритмом спектакля.	10	-	4	4	2	<i>прогоны сцен</i>
15	Тема 3. Пробные показы фрагментов спектакля.	10	-	6	4	-	<i>просмотр пробных показов</i>
16	Тема 4. Корректировка актёрских решений по результатам пробных показов.	10	-	4	6	-	<i>анализ замечаний</i>
Раздел 5. Индивидуальная работа над ролью							
17	Тема 1. Работа над внутренним монологом и подтекстом.	10	-	4	6	2	<i>показ фрагментов</i>
18	Тема 2. Соединение внутреннего и внешнего рисунка роли.	8	-	4	4	-	<i>индивидуальные показы</i>
19	Тема 3. Индивидуальный актёрский тренинг в связи с задачами роли .	8	-	4	4	-	<i>показ комплексов</i>
20	Тема 4. Формирование личного «инструментария» самоподготовки к спектаклю	8	-	4	4	-	<i>демонстрация методов</i>
Раздел 6. Подготовка к учебным спектаклям							
21	Тема 1. Анализ возможных дипломных пьес (классический и современный репертуар)	4	-	2	2	-	<i>обсуждение репертуара</i>
22	Тема 2. Самодиагностика при работе над несколькими ролями.	6	-	2	4	-	<i>собеседование</i>
23	Тема 3. Обсуждение художественного решения будущего дипломного спектакля	4	-	2	2	-	<i>обсуждение в мастерской</i>
24	Тема 4. Особенности участия студента (актера) в спектаклях репертуарного театра.	6	-	4	2	-	<i>практический разговор</i>
Раздел 7. Итоговый показ учебного спектакля							
25	Тема 1. Показ курсового спектакля	4	-	2	2	-	<i>экспертная оценка</i>

26	Тема 2. Обсуждение и самоанализ	2	-	-	2	-	устное обсуждение
Промежуточная аттестация (экзамен)		6	-				Публичный показ , экспертная оценка
Всего в 6 семестре		180	162			12	6
7 СЕМЕСТР							
Раздел 1. Подготовка учебных спектаклей							
01	Тема 1. Утверждение пьес и распределение ролей.	10	-	2	4	4	обсуждение, фиксация распределения
02	Тема 2. Анализ пьесы и решения спектакля.	18	2	4	4	8	проверка конспектов, устный опрос
03	Тема 3. Формулировка сверхзадачи спектакля и сквозного действия роли.	20	-	4	4	12	защита формулировок
04	Тема 4. Определение ключевых конфликтов и узловых событий дипломного спектакля.	16	-	4	4	8	мини-этюды на события
Раздел 2. Этюдный период репетиций							
05	Тема 1. Этюды по событиям пьесы и предлагаемым обстоятельствам	26	-	6	10	10	просмотр этюдов
06	Тема 2. Проверка анализа через «разведку телом»	20	-	4	8	8	обсуждение этюдов
07	Тема 3. Импровизации на тему ситуаций и отношений персонажей	18	-	4	6	8	показы импровизаций
08	Тема 4. Поиск индивидуального «тона» роли через этюдные задания	16	-	4	4	8	показ вариантов
Раздел 3. Мизансценирование и ансамбль							
05	Тема 1. Построение мизансцен по актам курсового спектакля	20	-	4	10	6	просмотр репетиций

06	Тема 2. Партнёрство и ансамбль в условиях многопланового действия	14	-	4	6	4	<i>прогоны актов</i>
07	Тема 3. Работа над массовыми сценами и групповыми эпизодами	20	-	4	8	8	<i>просмотр массовых сцен</i>
08	Тема 4. Равновесие между индивидуальной выразительностью и ансамблевой точностью	18	-	4	6	8	<i>анализ баланса</i>
Раздел 4. Индивидуальная работа над ролью							
09	Тема 1. Внутренний монолог персонажа в ключевых сценах	20	-	4	8	8	<i>показ сцен</i>
10	Тема 2. Сочетание внутреннего и внешнего рисунка роли	16	-	4	4	8	<i>индивидуальные показы</i>
11	Тема 3. Личный актёрский тренинг и поддержание психофизической формы	22	-	4	12	6	<i>демонстрация комплексов</i>
12	Тема 4. Ведение дневника роли как инструмента самоанализа	12	-	4	4	4	<i>проверка дневника</i>
13	Тема 5. Работа с составами в дипломном спектакле	14	-	6	4	4	<i>альтернативные репетиции</i>
Раздел 5. Технические элементы спектакля							
14	Тема 1. Работа с реквизитом и костюмом в сценических условиях	12	-	4	4	4	<i>просмотр сцен</i>
15	Тема 2. Актёр и сценический свет, звук, сценическая площадка	12	-	4	4	4	<i>технические прогоны</i>
16	Тема 3. Приспособление к сценическим площадкам (выездные спектакли, фестивали)	12	-	4	4	4	<i>прогоны</i>
17	Тема 4. Сценическая безопасность и ответственность актёра за технические элементы	12	-	2	6	4	<i>обсуждение техники</i>
Раздел 6. Междисциплинарное взаимодействие в учебном спектакле							

18	Тема 1. Использование навыков сценической речи, пластики, вокала, танца и фехтования в учебном спектакле	14	-	4	6	4	<i>показы фрагментов</i>
19	Тема 2. Взаимодействие с режиссёром - педагогом, художником, музыкальным руководителем	14	-	4	6	4	<i>практические занятия</i>
20	Тема 3. Согласование актёрских решений с музыкальной и пластической партитурой спектакля	14	-	4	6	4	<i>совместные репетиции</i>
Раздел 7. Промежуточные показы							
21	Тема 1. Показ актов и крупных сцен.	14	-	4	4	4	<i>экспертная оценка</i>
22	Тема 2. Корректировка режиссёрского и актёрского решения	12	-	4	4	4	<i>обсуждение замечаний</i>
23	Тема 3. Показ фрагментов перед приглашёнными специалистами (по решению мастерской)	12	-	4	4	4	<i>профессиональные отзывы</i>
Промежуточная аттестация (зачёт)		4	-				<i>Публичный показ экспертная оценка</i>
Всего в 7 семестре		432	266			162	4
8 СЕМЕСТР							
Раздел 1. Завершение работы над учебными спектаклями							
01	Тема 1. Уточнение мизансцен и темпо-ритма учебного спектакля.	22	-	10	2	10	<i>просмотр репетиций</i>
02	Тема 2. Генеральные прогоны в условиях, приближённых к показу.	16	-	2	4	10	<i>просмотр прогонов</i>
03	Тема 3. Работа над закреплением результата в серии показов.	14	-	2	2	10	<i>анализ стабильности</i>
Раздел 2. Самостоятельная подготовка отрывков для показов в театры							

04	Тема 1. Выбор репертуара для отрывков для показа в театр и согласование его с педагогическим составом.	16	-	2	4	10	<i>собеседование, утверждение репертуара</i>
05	Тема 2. Анализ и разбор выбранных отрывков (событие, обстоятельства, задачи)	18	2	2	4	10	<i>проверка анализа</i>
06	Тема 3. Самостоятельные репетиции отрывков (индивидуальные и парные прогоны)	14	-	2	2	10	<i>просмотры черновых вариантов</i>
07	Тема 4. Консультации с преподавательским составом по отрывкам	22	-	2	10	10	<i>показы и разборы в мастерской</i>
08	Тема 5. Адаптация отрывков к требованиям конкретных театров и режиссёров.	16	-	2	4	10	<i>анализ рекомендаций</i>
Раздел 3. Показ отрывков и репетиции в предполагаемых сценических условиях							
09	Тема 1. Формирование списков отрывков для показов (структура, хронометраж)	16	-	2	4	10	<i>проверка программы показа</i>
10	Тема 2. Репетиции отрывков на учебной и театральной площадке	36	-	16	10	10	<i>репетиции на площадке</i>
11	Тема 3. Приспособление мизансцен отрывков к разным сценам	20	-	4	6	10	<i>проверка адаптации</i>
12	Тема 4. Прогоны с учётом возможных технических ограничений площадки	16	-	6	-	10	<i>анализ технических условий</i>
Раздел 4. Показ отрывков для театров и приглашённых представителей							
13	Тема 1. Публичные показы отрывков для представителей работодателя.	16	-	2	4	10	<i>экспертная оценка представителей</i>
14	Тема 2. Сбор и анализ отзывов, корректировка отрывков по результатам показов.	20	-	4	6	10	<i>анализ рекомендаций</i>

15	Тема 3. Повторные показы отрывков с учётом полученных замечаний	18	-	2	6	10	<i>показ улучшенных вариантов</i>
Раздел 5. Психотехника актёра в период премьер и показов							
16	Тема 1. Психологическая готовность к премьере и повторным показам.	8	-	2	4	2	<i>беседа, психотехнические упражнения</i>
17	Тема 2. Работа с волнением и усталостью, сохранение формы.	12	-	2	6	4	<i>практические занятия</i>
18	Тема 3. Индивидуальный тренинг в период показов дипломных спектаклей и отрывков	12	-	4	4	4	<i>демонстрация методов</i>
19	Тема 4. Распределение сил между дипломными спектаклями и показами отрывков	10	-	2	4	4	<i>планирование нагрузок</i>
Раздел 6. Рефлексия и профессиональное самоопределение							
20	Тема 1. Анализ работы над дипломной ролью и отрывками	18	-	4	4	10	<i>письменный/устный отчёт</i>
21	Тема 2. Подготовка актёрского портфолио и видеоматериалов	18	-	2	6	10	<i>проверка подготовленных материалов</i>
22	Тема 3. Обсуждение творческой траектории и готовности к вступлению в профессию	16	-	2	4	10	<i>собеседование с преподавателем</i>
23	Тема 4. Собеседования, пробы, участие в кастингах как часть профессионального старта	14	-	2	2	10	<i>практический разговор</i>
Раздел 7. Аттестация							
24	Тема 1. Показ учебного спектакля.	22		2	8	12	<i>экспертная оценка</i>
25	Тема 2. Обсуждение работы по результатам показа.	16		2	2	12	

	<i>Промежуточная аттестация (экзамен)</i>	6					<i>Дипломный спектакль, экспертная оценка</i>
	<i>Всего в 8 семестре</i>	432	198		228		6
	Итого за курс обучения (с 1 по 8 семестры)	1944	1436		466		42

4.3. Тематическое содержание дисциплины

1 СЕМЕСТР

Введение. Основы актёрского мастерства. Первый семестр посвящён пробуждению творческой природы студента и освоению базовых элементов системы К. С. Станиславского. Основной принцип работы — «я в предлагаемых обстоятельствах», когда студент действует от собственного имени, опираясь на личный опыт и органическую природу.

Раздел 1. Введение. Основы актёрского мастерства

Тема 1. Понятие актерского мастерства и его историческое развитие

Введение в профессию актёра. Исторический обзор развития театрального искусства: от античного театра (греческая трагедия, комедия) через commedia dell'arte, театр эпохи Возрождения к реалистическому театру XIX–XX вв.. Особое внимание — традициям русского театра и роли М.С. Щепкина как основоположника школы «жизненной правды» на русской сцене. Анализ основных этапов развития актёрского мастерства в России.

Тема 2. Специфика актёрского искусства. Реалистические традиции Малого театра.

Актёр как «живой материал» искусства. Отличия актёрского творчества от других видов искусств: актёр творит собой — своим телом, голосом, психикой. Синтетическая природа театра. Публичность театрального акта и его эфемерность. Роль зрителя в создании театрального события.

Реализм как художественный метод, основанный на правдивом изображении действительности. Щепкинская школа и её влияние на развитие русского театра. Принцип, сформулированный Пушкиным и повторённый Щепкиным: «правда страстей, правдоподобие чувствований в предлагаемых обстоятельствах».

Тема 3. «Этика» К. С. Станиславского как основа творческого процесса в театре

Этические принципы профессии актёра: дисциплина (пунктуальность, ответственность), уважение к партнёру, ответственность перед зрителем и театром. Понятие «ансамбля» как основы театрального творчества. Недопустимость индивидуализма и «звёздной болезни». Культура общения в мастерской и на сцене как основа профессиональной деятельности.

Тема 4. Понятия «темп и ритм».

Темп — скорость, быстрота осуществления действия. Ритм — степень интенсивности, энергетическая наполненность действия, его внутренняя пульсация. Станиславский часто сливает эти понятия, употребляя термин «темпоритм». Темпоритм влияет на эмоциональное состояние актёра и зрителя, становясь средством выражения внутреннего состояния персонажа.

Тема 5. Актуальный уровень актёрской готовности

Диагностика начального уровня студента через серию простейших упражнений и этюдов. Также может происходить в форме показа отрывков по драматургическому материалу самостоятельно выбранному студентами. Выявление типичных проблем первокурсников: физические зажимы, слабое внимание, недостаточная фантазия, эмоциональная закрытость. Введение в понятие актёрского тренинга как систематического комплекса упражнений для развития творческой формы. Начало ведения дневника актёра для самонаблюдения и фиксации прогресса.

Раздел 2. Психо - физическое самочувствие

Тема 1. Законы актерского творчества, «Система» К. С. Станиславского. Психо-физическое изическое самочувствие.

Введение в систему К. С. Станиславского: история её создания и развития, основные цели (достижение органического существования на сцене, правды переживания). Понятие «элементов актёрского мастерства» как базовых навыков актёра: внимание, воображение, мышечная свобода, чувство правды, общение, действие, предлагаемые обстоятельства. Физическое самочувствие как первая ступень сценического существования.

Тема 2. Мышечная физическая свобода. Снятие мышечных зажимов

Понятие «мышечного зажима» — непроизвольного мышечного напряжения, препятствующего органичному существованию на сцене. Причины зажимов: волнение, неуверенность, попытка «играть» вместо «бытия». Станиславский о мышечной свободе: актёрское тело должно быть готово к любому действию, не оковано зажимами. Практические упражнения: «сканирование тела», «волна расслабления», парные упражнения на доверие и контакт.

Тема 3. Мышечный контроль, целесообразное мышечное напряжение. Работа с мышечными зажимами

Понятие целесообразного мышечного напряжения: напряжение, необходимое и достаточное для выполнения конкретного действия, без лишних напряжений. Избегание двух крайностей: вялости и перенапряжения. Упражнения на развитие чувства меры: «скульптор и глина», фиксация различных степеней мышечного напряжения, простейшие физические действия.

Раздел 3. Внимание и наблюдательность

Тема 1. Виды внимания. Произвольное и непроизвольное внимание

Теория внимания по Станиславскому. Произвольное (волевое) внимание — сознательно направляемое на объект. Непроизвольное внимание — возникающее спонтанно. Оба вида необходимы в актёрском творчестве. Упражнения: «счёт с помехами», «передача хлопка по кругу», «нахождение предмета».

Тема 2. Объекты и круги сценического внимания

Три круга сценического внимания по Станиславскому: малый круг (я сам, мой внутренний мир), средний круг (партнёр, небольшая группа, часть сцены), большой круг (вся сцена, весь зрительный зал). Способность актёра переключаться между кругами внимания как основной тренировочный навык.

Тема 3. Развитие произвольного и воображаемого внимания

Работа с воображаемыми объектами как критически важный навык. Способность удерживать внимание на вымышленном объекте так же органично, как на реальном. Упражнения: «следить за полётом мухи», «рассматривать воображаемую картину», «слушать звуки в соседней комнате».

Тема 4. «Многоплоскостное» сценическое внимание

Развитие способности удерживать несколько объектов внимания одновременно: партнёра, предмета, собственной задачи, зрителя. Необходимость распределённого внимания в сложных сценических ситуациях. Упражнения: «вести беседу и следить за движением третьего лица», «жонглёр».

Раздел 4. Воображение и фантазия

Тема 1. Понятие воображения в актерском искусстве

Роль воображения в создании предлагаемых обстоятельств. Фантазия как источник творчества и основа актёрского мастерства. Различие между бытовой фантазией (мечты, грёзы) и сценической фантазией (целенаправленное создание образов, необходимых для роли). Станиславский: творчество требует полной сосредоточенности.

Тема 2. Механизмы активации воображения

Магическое «если бы» Станиславского как пусковой механизм фантазии. «Если бы» переносит актёра из реальности в вымысел, сохраняя органику поведения. Групповые импровизации на заданное «если бы».

Тема 3. Память ощущений

Сенсорная память — способность вспоминать и воспроизводить ощущения всех пяти чувств. Актёр должен уметь вызывать ощущения по своему заказу. Упражнения: «горячий чай», «холодный снег», «запах моря», «вкус лимона», «бархат».

Тема 4. Развитие творческой фантазии

Коллективные упражнения на развитие воображения: «сочинение истории по кругу», «продолжи рассказ партнёра», «ассоциативные цепочки». Игры на быстроту реакции: «что я делаю?», «назови профессию за одно слово».

Тема 5. Воображение в сценическом действии. Упражнение «Кинолента видений»

Связь воображения и действия: воображение не должно быть «пустым», оно всегда приводит к действию. Упражнения: «действовать в воображаемых обстоятельствах» (если бы было жарко, холодно, темно, пол скользкий, я иду по краю пропасти).

Ряд внутренней визуализации по К. С. Станиславскому и М. О. Кнебель: когда актёр говорит текст, он должен «видеть» внутренним взором то, о чём говорит. Только тогда слово становится живым и убедительным. Упражнения: создание непрерывной «киноленты видений» при чтении стихотворения или прозы.

Тема 6. Упражнение «Одушевление предметов»

Способность наделять неодушевлённые объекты характером, эмоциями, намерениями. Развитие пластической выразительности через диалог с предметом. Упражнения: «разговор со стулом», «ухаживание за цветком», «борьба с сопротивляющимся предметом».

Раздел 5. Действие - основа актерского творчества

Тема 1. Понятие «действие». «Целенаправленное сценическое действие» по К. С. Станиславскому.

Действие как абсолютная основа актёрского искусства. Станиславский: «На сцене нужно действовать». Три базовых компонента действия: хочу (задача, желание), почему (обстоятельства, причины), зачем (сверхзадача, смысл).

Тема 2. Целесообразность и обоснованность действий

Каждое действие на сцене должно иметь конкретную цель и быть оправдано предлагаемыми обстоятельствами. Недопустимость беспочвенного «показа» или «игры вообще». Понимание логики поведения персонажа.

Тема 3. Упражнение на память физических действий

Один из важнейших разделов первого семестра, направленный на развитие сценической органики через воспроизведение бытовых действий без реальных предметов. Беспредметное действие как основной инструмент актёрского тренинга. Практическая работа: простейшие бытовые действия (чистка зубов, приготовление чая, мытьё посуды, одевание, шитьё), выполняемые без реальных предметов. Усложнение через изменение темпоритма и условий.

Тема 4. Вера и чувство правды

Понятие сценической правды по Станиславскому. Вера в предлагаемые обстоятельства как основа органического существования актёра на сцене. Различие между жизненной правдой и правдой художественной, условной. Упражнения на развитие чувства правды в условиях вымысла.

Тема 5. Упражнение «Необходимое дело»

Этюды на выполнение конкретного необходимого дела в условиях помех и препятствий. Студент должен довести действие до логического конца, несмотря на отвлекающие факторы, мешающие людям, неудачи.

Тема 6. Действие в условиях вымысла

Переход от бытовых действий в реальных условиях к действиям в вымышленных обстоятельствах. Работа с магическим «если бы» Станиславского. Студент выполняет простое действие, но в изменённых, воображаемых условиях.

Раздел 6. Восприятие. Основы понятия «событие»

Тема 1. Перемена отношения к предмету и месту действия

Понятие оценки факта — момента восприятия неожиданности, удивления. Внутренняя работа по осмыслению новой информации, приводящая к смене поведения и отношения. Упражнения на оценку: реакция на неожиданно появившийся предмет, изменение в пространстве, новую информацию.

Тема 2. Структура сценического события. Препятствие.

Событие как конфликтный действенный факт, происходящий «здесь и сейчас, на моих глазах». Факт, требующий от персонажа переоценки ситуации и смены поведения. Структура этюда с событием: завязка (исходная ситуация), развитие действия, событие (перелом), изменение поведения, развязка.

Тема 3. Понятие «Сценический этюд»

Этюд как «сквозная непрерывная импровизационная проба актёра собой предлагаемых обстоятельств и событийной ситуации». Этюд как самостоятельный поиск действенной линии поведения в заданных обстоятельствах. Отличие этюда от упражнения: этюд имеет завершённую драматургию.

Тема 4. Развитие смелости и импровизационной непосредственности

Развитие способности к спонтанной, немедленной реакции на неожиданные обстоятельства. Преодоление страха перед ошибкой, перед критикой, перед публикой. Упражнения на импровизацию и риск.

Тема 5. Импровизация на цепочку событий

Этюды, в которых одно событие порождает цепочку других событий. Студенты учатся выстраивать логическую последовательность событий и реагировать на каждое новое обстоятельство органично и правдиво.

Раздел 7. Наблюдения

Тема 1. Наблюдения за животными

Этюды-наблюдения за животными как способ развития наблюдательности и пластической выразительности. Студенты наблюдают за животными (в жизни, на видео), запоминают их повадки, темпоритм движений, характер и воспроизводят их в этюдах.

Тема 2. Наблюдения за людьми

Наблюдения за людьми в жизни (на улице, в транспорте, в кафе, в очереди). Фиксация характерных деталей: походка, осанка, жесты, мимика, манера говорить, способ взаимодействия с окружающими. Воспроизведение наблюдений в этюдах.

Раздел 8. Сценический показ

Тема 1. Художественный отбор

Подготовка к итоговому показу: кураторский отбор лучших этюдов из всех наработанных за семестр. Критерии отбора: органичность исполнения, выразительность, точность действия, контакт с партнёром, интерес для зрителя, разнообразие материала. Понятие монтажа показа.

Тема 2. Организация сценического показа

Технические репетиции: прогоны всей программы, работа с переходами между этюдами, кулисами («одеждой» сцены, реквизитом. Подготовка ведущего и

программки. Культура публичного выступления: поведение до показа, во время и после. Ответственность перед зрителем как основная этическая норма.

2 СЕМЕСТР

Второй семестр знаменует переход от работы над собой (тренинг базовых элементов) к взаимодействию. Студенты осваивают новые источники творчества — изобразительное искусство, музыку, литературу — и учатся переводить их на язык сценического действия.

Раздел 1. Основы актерского мастерства (повторение и углубление)

Тема 1. Психо - физическое самочувствие

Возвращение к фундаментальным принципам мышечной свободы и целесообразности действий. Ключевое отличие от первого семестра — скорость, точность и автоматизация выполнения упражнений. Упражнения: «скульптура и глина» (усложнённая версия), «марионетка» и др., работа с энергетическими центрами тела.

Тема 2. Внимание и наблюдательность

Повторение упражнений на круги внимания и многоплоскостное внимание с усложнением задач. Упражнения: «три объекта одновременно», «захват пространства», «периферийное зрение» и др.

Тема 3. Воображение и фантазия

Углубление работы с «лентой видений», «памятью ощущений». Задача — выстраивать целые воображаемые миры с атмосферой, настроением, эмоциональной окраской. Упражнения: «воображаемое путешествие», «превращение сценического пространства», «цепочка ассоциаций» и др.

Тема 4. Актуальный уровень актёрской готовности

Диагностика прогресса за первый семестр. Обсуждение индивидуальных сильных и слабых сторон каждого студента. Понимание необходимости индивидуального тренинга — комплекса упражнений, подобранного под конкретные задачи студента. Также допускается просмотр самостоятельных отрывков по драматургическим и прозаическим произведениям.

Раздел 2. Основы взаимодействия.

Тема 1. Взаимодействие. Общение в условиях органического молчания

Парные этюды на органическое молчание — упражнения, в которых студенты действуют без слов, выстраивая взаимодействие через физические действия, взгляды, пластику, жесты. Цель — научиться органично «читать» партнёра, реагировать на малейшие изменения в его поведении, выстраивать общение на уровне энергетического контакта. Упражнения: совместное физическое действие (переставить мебель, упаковать вещи), конфликт интересов без слов (борьба за место, предмет).

Тема 2. Событие и взаимодействие. Парные и групповые этюды

Парные этюды на конфликт: «делёж территории», «спор из-за последней чашки кофе», «конкуренция». Групповые этюды на общую цель или столкновение

интересов: «построить башню вместе», «спастись всем на одной лодке», «разделить скудный запас провизии».

Раздел 3. Жанр и художественный стиль в рамках этюдных упражнений.

Тема 1. Этюды на основе материала изобразительных искусств (скульптуры, картины)

Методика предполагает глубокую работу с произведениями живописи и скульптуры как источником для актёрского творчества. Студенты учатся внимательно «читать» произведение искусства, понимать его композицию, колористику, эмоциональный строй, угадывать скрытые за изображением события и отношения между персонажами. Примеры картин для работы: Рембрандт «Возвращение блудного сына» (раскаяние, прощение, любовь), Крамской «Христос в пустыне» (борьба, сомнение, дерзание), Репин «Бурлаки на Волге» (тяжесть труда, единство, достоинство). Работа со скульптурой: Родена «Граждане города Кале» (мужество перед лицом смерти), Микеланджело «Пьета» (горе, материнская любовь, боль) и пр.. Этюды, созданные на основе произведений искусства, показывают глубокое проникновение студента в суть образа.

Тема 2. Этюды на музыкальную тему

Музыка — мощнейший стимул для актёрского воображения и эмоциональной памяти. Методика работы: прослушивание музыкального произведения, групповое обсуждение (какое настроение передаёт музыка, какие образы возникают, какие события могли бы происходить под эту музыку), создание этюдов на основе музыки. Примеры: Бах (священное, величественное), Шопен (лиричное, меланхолическое), Стравинский (современное, угловатое), Вивальди (энергичное, жизнеутверждающее). Развитие музыкальной культуры студента.

Тема 3. Этюды-фантазии на тему «Цирк»

Этюды, вдохновлённые цирковой эстетикой: клоунада, акробатика, иллюзионизм. Развитие игрового начала, лёгкости, непринужденности, контакта со зрителем. Цирк как особый жанр, требующий от актёра физической виртуозности, комедийного дара, умения общаться с публикой. Работа на развитие наивности, детскости, радости.

Раздел 4. Знакомство с автором

Тема 1. Анализ авторского текста, раскрытие замысла, идеи и художественных особенностей произведения

Первое серьёзное знакомство с драматургическим текстом. Студенты учатся читать пьесу, выявлять замысел автора, понимать его идею, основной конфликт, систему персонажей. Анализ структуры драматургического произведения: экспозиция (предыстория, знакомство с персонажами), завязка (возникновение основного конфликта), развитие действия (усложнение ситуации), кульминация (высшее напряжение конфликта), развязка (разрешение конфликта). Понимание того, как строится пьеса, помогает актёру разобраться в логике своего персонажа.

Тема 2. Понятие авторского стиля в работе над этюдом

Каждый драматург имеет свой неповторимый стиль. Студенты учатся различать стиль Чехова (подтекст, дробность действия, лиричность), Островского

(масштабность конфликтов, ораторское начало), Горького (социальный критицизм, трагизм), Шекспира (поэтичность, энергия, масштабность). Понимание авторского стиля помогает актёру найти верный тон существования в пьесе, правильно расставить акценты, понять ритм речи.

Тема 3. Этюды на основе литературных произведений

Создание этюдов на основе прозы или поэзии. Методика: студенты читают рассказ (например, Чехова, Бунина), выявляют в нём драматургический конфликт, главных персонажей и создают на этой основе сценический этюд. Такая работа расширяет круг источников творчества, учит студентов видеть сценарий в простом литературном тексте.

Тема 4. Базовое минимальное словесное взаимодействие

Базовые основы работы над словесным действием. Слово как действие, как средство воздействия на партнёра, а не просто информация. Станиславский и Кнебель о словесном действии: задача актёра — действовать словом на партнёра, добиваться от него нужной реакции, а не просто выговаривать реплику.

Раздел 5. Подготовка итогового показа

Тема 1. Художественный отбор

Выбор лучших работ семестра для публичного показа. Критерии отбора учитывают не только качество исполнения каждого этюда, но и разнообразие материала, представленность разных жанров и стилей.

Тема 2. Организация сценического показа

Технические репетиции, монтаж программы, подготовка реквизита, координация переходов. Культура подготовки к показу..

3 СЕМЕСТР

Третий семестр знаменует переход от этюдов к серьёзной работе с драматургическим материалом. Студенты осваивают метод действенного анализа пьесы, работают над сценическими отрывками. Осваивают понятие темпоритма как одного из инструментов воплощения образа. Начиная с 3 семестра и до окончания обучения учатся интегрировать сценическую речь, танец, пластическое воспитание, вокал, позже, фехтование в структуру своих актерских работ. В работе над отрывками в 3-4 семестре — не рекомендуется использовать музыкальное и световое оформление.

Раздел 1. Основы актерского мастерства (продолжение тренинга)

Темы 1–4: Психо-физическое самочувствие, Внимание и наблюдательность, Воображение и фантазия, Актуальный уровень актёрской готовности

Продолжение и углубление тренинга базовых элементов. Упражнения выполняются с большей точностью и скоростью. Введение индивидуальных тренингов для каждого студента на основе диагностики первых двух семестров. Возможен показ самостоятельных отрывков на заданные темы по выбору преподавателей.

Раздел 3. Работа с драматургическим материалом

Тема 1. Основы анализа драматургического произведения

Структура пьесы: экспозиция (представление мира, персонажей, предыстории), завязка (возникновение главного конфликта), развитие действия (усложнение ситуации, введение новых элементов), кульминация (высшее напряжение конфликта), развязка (разрешение конфликта). Понятие конфликта как столкновения противоположных интересов, целей, мировоззрений. Главный конфликт пьесы и частные, локальные конфликты. Система персонажей и их функции в драматургии.

Тема 2. События и предлагаемые обстоятельства

Событие как ключевое понятие действенного анализа. Событие меняет поведение персонажей, требует переоценки ситуации, смены целей. Предлагаемые обстоятельства как комплекс условий, в которых происходит событие. Анализ предлагаемых обстоятельств каждого персонажа.

Тема 3. Исторические, культурные, художественные особенности драматургического материала

Понимание исторического и культурного контекста пьесы критически важно для создания достоверного образа. Студенты изучают эпоху, в которую написана пьеса и в которую она происходит, её социальные, бытовые, нравственные, идеологические особенности. Проведение исторических исследований для более глубокого понимания роли.

Раздел 4. Работа актера над ролью

Тема 1. Основы работы актера над ролью

Поэтапная работа над ролью по системе Станиславского: первое чтение пьесы и знакомство с ролью, анализ роли (биография, характер, задачи), поиск зерна роли, создание этюдов по роли, присвоение авторского текста, разработка мизансцен, глубокая проработка подтекста и внутреннего монолога, закрепление роли в прогонах. Понимание места своей роли в структуре спектакля.

Тема 2. Внесценическая жизнь и биография персонажа

Каждый персонаж имеет жизнь вне сцены. Задача актёра — представить, как персонаж жил до начала пьесы, где он был, что делал, что испытал. Создание подробной биографии персонажа, которая помогает актёру понять его логику, мотивы, привычки, страхи. Внесценические персонажи (персонажи, о которых говорят в пьесе, но которые не появляются на сцене) — как они влияют на поведение действующих персонажей.

Тема 3. Методы самостоятельной работы актера над ролью

Актёр должен уметь работать над ролью не только на репетициях под руководством режиссёра, но и самостоятельно. Ведение дневника роли, индивидуальный тренинг, направленный на решение конкретных задач роли, самостоятельная работа с текстом дома. Взаимопомощь студентов (привлечение партнёра для самостоятельных репетиций)

Тема 4. Актерский тренинг в процессе присвоения авторского текста и работы над ролью

Тренинг как неотъемлемый инструмент подготовки к работе над ролью. Специальные упражнения, направленные на решение конкретных задач роли: если в

роли нужна хромота — специальные упражнения на физическое ощущение хромоты; если нужна старость — упражнения на движение пожилого человека и т.д..

Раздел 5. Метод действенного анализа

Тема 1. Введение в метод действенного анализа

Метод действенного анализа по К.С. Станиславскому и М.О. Кнебель. Анализ пьесы не за столом в виде абстрактных рассуждений, а через действие, через этюды, через телесное проживание сценической ситуации. «Разведка телом» как способ проверки анализа. Только действуя, актёр может по-настоящему понять логику поведения персонажа.

Тема 2. Этюдный метод в действенном анализе: импровизации на события, проверка анализа через «разведку телом»

Студенты проигрывают сцены из пьесы в форме этюдов, импровизируя текст или используя приблизительный пересказ. Это помогает понять логику поведения персонажа, выявить скрытые конфликты, противоречия, проверить правильность анализа. После каждого этюда — обсуждение: что получилось, где терялась логика, где начинался «показ».

Тема 3. Малый круг обстоятельств события: детализация действия в сцене, этюды на локальные события

Студенты учатся дробить крупное сценическое событие на более мелкие микрособытия, выявлять события внутри одной реплики. Это помогает построить детальную партитуру роли, где каждый момент оправдан и насыщен действием.

Тема 4. Словесное действие

Углубление работы над словесным действием, над подтекстом. Понимание того, что подтекст — скрытый смысл реплики. Слова могут говорить одно, а подтекст — совершенно другое. Упражнения на раскрытие подтекста: одна и та же фраза произносится с разными подтекстами, задачами, намерениями.

Тема 5. Партнерство и взаимодействие

Работа над взаимодействием с партнёром в рамках драматургического материала. Студенты учатся не просто говорить реплики друг другу, а действительно воздействовать друг на друга, добиваться от партнёра нужной реакции, строить единую логику поведения.

Раздел 6. Репетиционная разработка сценического отрывка.

Тема 1. Построение мизансцены: логика движения, пластика

Мизансцена как язык режиссёра. Каждая мизансцена должна быть внутренне оправдана действием персонажа, логикой его поведения, его психологическим состоянием. Студенты учатся не механически выполнять предложенные режиссёром мизансцены, а понимать их внутренний смысл, находить пластическое решение, соответствующее задаче сцены и характеру персонажа.

Тема 2. Ансамбль в отрывке: корректировка взаимодействия

Ансамбль как слаженность всех участников сцены, единство ритма и энергии. Студенты учатся не перетягивать одеяло на себя, выпячивая свой персонаж, а

существовать в едином ритме с партнёрами, слышать их, реагировать на их поведение. Репетиции ансамблевой игры.

Тема 3. Реквизит и костюм: адаптация к сценическим условиям

Работа с реквизитом и костюмом в отрывке. Студенты учатся органично включать предметы в действие, использовать костюм как инструмент создания образа. Практическое овладение умением работать с театральным реквизитом.

Тема 4. Самоанализ и постановка задач: дневник актёра

Ведение дневника роли как инструмента рефлексии и самоанализа. Студенты записывают свои наблюдения, творческие открытия, трудности при исполнении роли, ставят задачи на следующую репетицию.

Раздел 7. Подготовка итогового показа

Темы 1–2: Художественный отбор, Организация сценического показа

Выбор лучших отрывков из пьес для показа. Технические репетиции и монтаж программы.

4 СЕМЕСТР

Четвёртый семестр посвящён углублению работы над образом и освоению элементов сценического перевоплощения. Студенты начинают серьёзную работу над характерностью — одним из ключевых инструментов актёра. Осваивают основы самостоятельной актёрской подготовки.

Раздел 1. Методы актерской самоподготовки

Тема 1. Психо-физическое самочувствие

Продолжение развития мышечной свободы и целесообразности. Введение упражнений на развитие способности быстро входить в рабочее состояние.

Тема 2. Внимание и наблюдательность

Совершенствование навыков многоплоскостного внимания. Упражнения на развитие периферийного зрения и быстрого переключения внимания.

Тема 3. Воображение и фантазия

Развитие способности быстро и ярко создавать воображаемые миры и ситуации.

Тема 4. Актуальный уровень актёрской готовности

Оценка готовности студента к работе в крупных сценических формах. Просмотр самостоятельно подготовленных парных и групповых отрывков; возможен выбор зарубежного репертуара.

Тема 5. Индивидуальный тренинг

Каждый студент разрабатывает индивидуальный комплекс упражнений на основе выявленных слабых мест и специфики своего организма. Обучение методике самостоятельного тренинга.

Раздел 2. Работа с драматургическим материалом

Тема 1. Жанровые особенности драматургического материала

Углубление понимания жанра как системы выразительных средств. Как жанр влияет на манеру исполнения: трагедия требует масштабности, глубины, комедия — лёгкости, динамики. Анализ конкретных пьес разных жанров.

Тема 2. Учение К. С. Станиславского о сверхзадаче

Сверхзадача — главная, конечная цель персонажа во всей пьесе. Различие между задачей (локальная цель в отдельной сцене) и сверхзадачей (глобальная цель всей роли). Сквозное действие как путь к достижению сверхзадачи. Упражнения на определение сверхзадачи роли.

Раздел 3. Работа актера над ролью

Тема 1. Зерно роли как основа образа

«Зерно» роли — главная, сущностная характеристика персонажа, его душа, его сердце. Найти зерно роли означает выявить суть характера, основную черту, из которой вырастает всё остальное. Упражнение на поиск зерна: обсуждение, какое животное ассоциируется с персонажем, какой предмет его символизирует, какой цвет его персонифицирует.

Раздел 4. Элементы воплощения

Тема 1. Основы сценического перевоплощения

Перевоплощение — не просто внешнее изменение, а создание целостного образа на уровне физики, голоса, эмоций, мышления. Внутреннее и внешнее перевоплощение. Как физическое изменение влияет на психологию персонажа, как изменение голоса меняет самоощущение.

Тема 2. Речевая характеристика

Характерность в речи: ударения, темпоритм речи, дикция, паузы, интонационный рисунок. Различные типы речи: деловая, мечтательная, агрессивная. Как речевая характеристика отражает характер, образование, социальное положение, психологическое состояние персонажа.

Тема 3. Возрастная характеристика

Работа над ощущением возраста персонажа на уровне физики, голоса, темпоритма действия. Как меняется поведение и восприятие мира с возрастом. Упражнения на освоение движений, голоса, мышления людей разного возраста.

Тема 4. Характерность профессии. Характерность и национальный колорит

Как профессия формирует характер, манеру держаться, способ мышления. Различия в поведении рабочего, интеллигента, военного. Национальный колорит — как национальность влияет на характер, манеру общения, способ выражения эмоций.

Тема 5. Пластический рисунок персонажа

Каждый персонаж имеет свой пластический рисунок — систему привычных движений, жестов, способов держать тело. Пластический рисунок должен быть оправдан характером персонажа и его физическим состоянием. Упражнения на создание пластического образа.

Раздел 5. Постановка сценического отрывка

Тема 1. Группировки и мизансцены

Работа над мизансценами отрывка с учётом психологического содержания. Группировка персонажей на сцене как выражение взаимоотношений между ними.

Тема 2. Углубление предлагаемых обстоятельств

Детальная разработка предлагаемых обстоятельств каждого персонажа и каждой сцены.

Тема 3. Партитура роли, углубление методик самостоятельной работы

Партитура роли — точная фиксация всех действий, речевых интонаций, пластических решений, внутреннего монолога. Разработка методики ведения партитуры. Упражнения на детализацию и запоминание партитуры.

Тема 4. Сценическое взаимодействие

Работа над точностью и органичностью взаимодействия с партнёром.

Раздел 6. Подготовка итогового показа

Темы 1–2: Художественный отбор, Организация сценического показа.

5 СЕМЕСТР

Пятый семестр — переходный и критически важный момент в обучении актёра. Студенты впервые работают в крупной сценической форме — в акте или учебном спектакле. Это требует освоения принципиально новых навыков: способность поддерживать сценическую энергию и творческое самочувствие на протяжении всего спектакля (не только в своих сценах, но и за кулисами), умение работать в составе большого ансамбля, где каждый актёр отвечает не только за свою роль, но и за целостность спектакля, адаптация к реальному театральному пространству с декорациями, светом, звуком, костюмами.

Раздел 1. Актёр в крупной сценической форме

Тема 1. Специфика существования актёра в спектакле по сравнению с отрывком

Спектакль принципиально отличается от отрывка масштабом, временной протяжённостью, сложностью драматургической структуры, многоуровневостью взаимодействий. В отрывке актёр существует 10–15 минут, в спектакле — от полутора до трёх часов, что требует совершенно иной выносливости — как физической, так и психологической. Актёр должен научиться распределять свою энергию так, чтобы её хватило до финала спектакля, при этом не теряя в интенсивности проживания каждого момента.

Важнейший навык — способность поддерживать непрерывность внутренней жизни персонажа даже в те моменты, когда актёр находится за кулисами. Персонаж продолжает существовать в своём мире, и актёр должен сохранять с ним связь, чтобы при следующем выходе на сцену органично продолжить действие. Кроме того, спектакль требует от актёра способности адаптироваться к неожиданностям: забытая реплика партнёра, технический сбой, реакция зрителей — всё это требует импровизационной готовности и гибкости.

Тема 2. Роль и ансамбль: место персонажа в системе пьесы

Каждый персонаж в пьесе имеет своё место в системе, выполняет определённую драматургическую функцию. Есть главные герои, чьи конфликты составляют сюжетную основу; есть второстепенные персонажи, которые влияют на развитие событий, обостряют конфликты или помогают их разрешению; есть эпизодические роли, создающие атмосферу, среду. Студент должен чётко понимать, какую функцию выполняет его персонаж в общей структуре пьесы, как его задачи соотносятся с задачами других персонажей, как его поведение влияет на развитие сюжета.

Понятие ансамбля — одно из ключевых в театральном искусстве. Ансамбль означает слаженность всех участников спектакля, единство темпоритма, общую энергетику, взаимную чуткость партнёров друг к другу. Актёр должен научиться не перетягивать одеяло на себя, не выпячивать свой персонаж за счёт других, а существовать в едином ритме с партнёрами, слышать их, чувствовать малейшие изменения в их поведении и органично реагировать на них. Только в ансамбле рождается подлинное театральное действие, где каждый элемент работает на целое.

Тема 3. Ответственность исполнителя за целостность спектакля

В крупной форме резко возрастает ответственность каждого исполнителя за результат. Любая ошибка одного актёра может нарушить ритм всего спектакля, выбить из роли партнёров, разрушить атмосферу. Если актёр забыл текст, растерялся, вышел из образа — страдает весь спектакль. Поэтому студенты учатся профессиональной дисциплине: точность прихода на репетиции и спектакли, готовность помочь партнёру в трудной ситуации, умение подстраховывать, если что-то пошло не по плану.

Ответственность включает также заботу о костюме, реквизите, знание всех технических моментов (световые и звуковые сигналы, переходы за кулисами, очерёдность выходов). Актёр — не только творец, но и часть театрального механизма, и он должен быть максимально надёжным в профессиональном плане.

Раздел 2. Действенный анализ пьесы

Тема 1. Комплексный анализ пьесы для учебного спектакля (нарратив, события, конфликты)

Глубокий анализ пьесы как драматургического произведения. Студенты изучают нарратив пьесы — последовательность событий, которые составляют сюжет. Выявление всех событий, их причинно-следственных связей, логики развития действия. Анализ конфликтов: главного конфликта (основное противостояние, определяющее драматургию пьесы) и частных конфликтов (локальные столкновения интересов между персонажами).

Студенты учатся видеть структуру пьесы: экспозицию (знакомство с миром, персонажами, предысторией), завязку (возникновение главного конфликта), развитие действия (усложнение ситуации, обострение конфликта), кульминацию (высшая точка напряжения), развязку (разрешение конфликта). Понимание структуры помогает актёру ориентироваться в своей роли, понимать, в какой фазе развития драмы находится его персонаж в каждый момент.

Тема 2. Сверхзадача спектакля и сквозное действие роли

Каждый спектакль имеет свою сверхзадачу — главную идею, ради которой режиссёр ставит пьесу, то главное, что он хочет донести до зрителя. Сверхзадача формулируется как глагол, как действие: например, «разоблачить лицемерие», «защитить достоинство человека», «прославить любовь». Все элементы спектакля — мизансцены, костюмы, свет, музыка, актёрская игра — должны работать на реализацию сверхзадачи.

Сквозное действие роли — это непрерывная линия действий персонажа, ведущая к достижению его главной цели (сверхзадачи персонажа). Если пьеса состоит из множества сцен и событий, сквозное действие связывает их в единое целое. Студент должен определить сквозное действие своего персонажа и понимать, как каждая отдельная задача в каждой сцене является шагом на пути к сверхзадаче. Например, если сверхзадача персонажа — «завоевать любовь героини», то его сквозное действие может быть сформулировано как «добиваться её внимания», и каждая сцена будет содержать конкретные действия (задачи) на пути к этой цели.

Тема 3. Событийный ряд роли

Студенты выстраивают последовательность всех событий, которые затрагивают их персонажа в пьесе. Событие — это факт, который меняет ситуацию и требует от персонажа изменения поведения, переоценки обстоятельств. Событийный ряд роли — это цепочка таких ключевых моментов. Определение событий помогает актёру понять логику эволюции своего персонажа, увидеть, в какие моменты происходят переломы, как персонаж меняется под воздействием обстоятельств.

На основе событийного анализа студенты создают этюды, проверяя свой анализ «телом», действием. Этюдный метод, разработанный М.О. Кнебель, позволяет актёру не просто умозрительно понять роль, а физически прожить ключевые события, найти органическую логику поведения персонажа через импровизацию.

Раздел 3. Работа над учебным спектаклем I (первый цикл репетиций)

Тема 1. Распределение ролей, обсуждение замысла спектакля.

Репетиционный процесс начинается с застольного периода. Режиссёр проводит первую читку пьесы, объясняет свою интерпретацию драматургического материала, рассказывает о своём видении каждого персонажа, о стилистике спектакля, о главной идее (сверхзадаче). Это момент, когда формируется общее понимание между режиссёром и актёрами, когда закладывается фундамент будущего спектакля.

Студенты обсуждают с режиссёром характеры персонажей, их мотивы, конфликты, задают вопросы, предлагают свои идеи. Это процесс коллективного творчества, где режиссёр направляет, но не подавляет инициативу актёров. Важно, чтобы каждый актёр почувствовал своего персонажа, понял его место в структуре пьесы, начал формировать собственное представление об образе.

Тема 2. Этюды по пьесе: действенный анализ

Студенты переходят к этюдному методу работы. Они проигрывают сцены из пьесы в форме этюдов, импровизируя текст или используя приблизительный пересказ своими словами. Цель — понять логику поведения персонажа, найти внутреннее оправдание каждого его действия, проверить правильность анализа через телесное проживание ситуации.

Этюдный метод позволяет актёру избежать механического заучивания текста и мизансцен. Вместо этого актёр сначала находит внутреннюю логику поведения, а затем уже присваивает авторский текст, который становится не навязанным извне, а рождённым изнутри, органичным. Педагог наблюдает за этюдами, задаёт вопросы, помогает студентам увидеть, где теряется логика, где начинается «показ» вместо подлинного действия, где актёр перестаёт верить в предлагаемые обстоятельства.

Тема 3. Первые мизансцены. Поиск пластического рисунка роли

После этюдного периода режиссёр начинает показывать мизансцены — расположение актёров в пространстве сцены, их перемещения, группировки. Мизансцена — это не просто техническое решение («встань здесь, пройди туда»), это язык режиссёра, способ визуально выразить внутреннее содержание сцены, отношения между персонажами, атмосферу. Каждая мизансцена должна быть внутренне оправдана, вытекать из логики поведения персонажа.

Студент ищет пластический рисунок своего персонажа — систему привычных движений, жестов, способов держать тело, походку. Пластика должна отражать характер персонажа, его социальное положение, возраст, профессию, психологическое состояние. Например, военный будет двигаться подтянуто, с чёткостью; интеллигент — мягче, с некоторой рассеянностью; крестьянин — более приземисто, с ощущением тяжести труда. Пластический рисунок должен быть найден органично, через проживание, а не механически скопирован.

Раздел 4. Индивидуальная работа над ролью

Тема 1. Биография персонажа и внесценическая жизнь

Каждый студент создаёт подробную биографию своего персонажа. Актёр должен знать (или придумать) всё о жизни своего героя: где он родился, в какой семье вырос, какое получил образование, какие события сформировали его характер, что он любит и чего боится, какие у него привычки, мечты, разочарования. Чем подробнее актёр представляет себе жизнь персонажа за пределами сюжета пьесы, тем объёмнее, правдивее будет образ на сцене.

Внесценическая жизнь персонажа — это всё, что с ним происходило до начала пьесы и что будет происходить после её окончания. Например, если персонаж говорит: «Я только что вернулся из Парижа», актёр должен знать, зачем он ездил в Париж, что там делал, что видел, с кем общался, какие впечатления получил. Это знание влияет на манеру поведения, на интонации, на эмоциональное состояние персонажа в сцене.

Работа с биографией персонажа — это не формальное упражнение, а способ глубоко погрузиться в мир роли, начать мыслить как персонаж, чувствовать как он. Станиславский считал этот этап критически важным для создания живого, а не схематичного образа.

Тема 2. Внутренний монолог и подтекст в ключевых сценах

Для каждой значимой сцены студент разрабатывает внутренний монолог — непрерывный поток мыслей персонажа. Персонаж всегда думает, даже когда молчит. Актёр должен знать, о чём думает его персонаж в каждый момент, какие образы проносятся в его сознании, какие чувства он испытывает. Внутренний монолог

помогает актёру сохранять непрерывность внутренней жизни на сцене, не выпадать из образа.

Подтекст — это скрытый смысл реплики, то, что персонаж хочет сказать на самом деле, но не говорит прямо. Слова могут говорить одно, а подтекст — совершенно другое. Например, персонаж говорит: «Как хорошо, что ты пришёл», но подтекст может быть: «Я так боялся остаться один» или, наоборот, «Ты мешаешь мне, уходи». Актёр должен определить подтекст каждой своей реплики и научиться передавать его через интонацию, паузы, взгляд, жесты.

Тема 3. Индивидуальный актёрский тренинг в связи с задачами роли

Каждый студент разрабатывает индивидуальный комплекс упражнений, направленный на решение специфических задач своей роли. Если роль требует особой пластики (хромота, танец, владение оружием), студент тренирует эти навыки отдельно. Если роль требует особого эмоционального состояния (депрессия, эйфория, ярость), студент работает над способностью вызывать в себе эти состояния.

Индивидуальный тренинг — это не только подготовка к конкретной роли, это способ поддерживать профессиональную форму на протяжении всей карьеры. Актёр должен научиться быть сам себе тренером, понимать свои слабые места и работать над их устранением. Ведение дневника актёра помогает фиксировать прогресс, ставить задачи, анализировать ошибки.

Раздел 5. Работа над учебным спектаклем II (второй цикл репетиций)

Тема 1. Уточнение мизансцен и партитуры роли

На этом этапе происходит детализация всех найденных на репетициях решений. Мизансцены уточняются, отрабатываются, доводятся до автоматизма. Студенты многократно проходят одни и те же сцены, добиваясь точности исполнения. Режиссёр корректирует детали: поворот головы, направление взгляда, скорость движения, паузу перед репликой.

Партитура роли — это точная фиксация всех элементов исполнения: физических действий, пластических решений, речевых интонаций, пауз, внутреннего монолога, подтекста. Партитура роли подобна музыкальной партитуре: в ней зафиксированы все ноты, все паузы, все динамические оттенки. Актёр должен знать свою партитуру досконально, чтобы при каждом исполнении роли сохранять найденные решения, но при этом не терять живости, органичности.

Тема 2. Работа с реквизитом и костюмом в учебном спектакле

Реквизит и костюм — не просто декоративные элементы, они влияют на самочувствие актёра, на его пластику, на манеру поведения. Студенты учатся органично включать предметы в действие: как держать чашку, как надевать пальто, как пользоваться тростью, как действовать с платком. Каждый предмет должен быть освоен так, чтобы актёр работал с ним легко, естественно, не отвлекаясь на технические трудности.

Костюм влияет на пластику: корсет заставляет держать спину прямо, длинное платье меняет походку, тяжёлые сапоги делают шаг более весомым. Студенты репетируют в элементах костюма, чтобы привыкнуть к нему, найти, как костюм

помогает создавать образ. Грумер работает с актёрами над созданием грима, который должен соответствовать эпохе, возрасту, социальному положению персонажа.

Тема 3. Темпо-ритм спектакля и индивидуальный темпо-ритм роли

Темпоритм — важнейший инструмент актёра и режиссёра. Темп — это скорость действия, ритм — это интенсивность, энергетическая наполненность. Каждый спектакль имеет свой общий темпоритм, который меняется в зависимости от сцены: начало может быть медленным, спокойным, затем темпоритм нарастает к кульминации, становится быстрым, напряжённым, а в финале снова замедляется.

Каждая роль имеет свой индивидуальный темпоритм, отражающий характер и состояние персонажа. Например, энергичный, импульсивный персонаж будет действовать в быстром темпоритме, а меланхоличный, задумчивый — в медленном. Студенты учатся чувствовать темпоритм, управлять им, вписывать свой индивидуальный темпоритм в общий ритм спектакля. Репетиции на закрепление темпоритма помогают выстроить динамику спектакля, избежать монотонности, создать волнообразное развитие действия.

Раздел 6. Подготовка и проведение итогового показа

Тема 1. Художественный отбор.

Критерии отбора: сцены должны демонстрировать уровень мастерства студентов, показывать разнообразие решений, раскрывать главные конфликты и характеры пьесы. Иногда показываются не все сцены подряд, а наиболее выразительные фрагменты, смонтированные в единую программу.

Тема 2. Генеральная репетиция учебного спектакля

Генеральная репетиция — это последняя репетиция перед премьерой, максимально приближенная к условиям реального показа. Спектакль идёт целиком, без остановок, в полном гриме и костюмах, с полным световым и звуковым оформлением. Генеральная репетиция может проходить в присутствии небольшой группы зрителей (педагогов, студентов других курсов), что позволяет актёрам впервые почувствовать реакцию публики.

Генеральная репетиция — это проверка всех элементов спектакля. Выявляются технические недочёты, которые не были заметны на обычных репетициях: неудобная мизансцена, плохо слышимый текст, тёмное освещение, задержка при смене декораций. После генеральной репетиции режиссёр-педагог даёт финальные замечания, корректирует детали.

6 СЕМЕСТР

Раздел 1. Развитие роли в структуре спектакля

Тема 1. Дуга роли: развитие образа в течение спектакля.

Изучение траектории персонажа от первого до последнего выхода: изменение задач, отношений, эмоционального состояния. Построение дуги роли как последовательности событий и внутренних поворотных точек, обеспечение логического продолжения каждого появления персонажа и подготовки последующих сцен.

Тема 2. Продолжительность задач и сохранение энергии актёра.

Освоение навыка длительного удержания сценической задачи без провалов и механического существования. Формирование умений распределять физическую и эмоциональную энергию на весь спектакль, используя приёмы восстановления и «перезагрузки» между выходами.

Тема 3. Концентрация внимания и сценическая собранность на протяжении спектакля.

Углублённая тренировка внимания в условиях крупной формы: сохранение концентрации во время длинных актов, массовых сцен, пауз за кулисами. Развитие навыков быстрого входа и возврата в предлагаемые обстоятельства при смене декораций, технических паузах и внешних раздражителях.

Тема 4. Соотношение личной природы актёра и характера персонажа в длительном действии.

Осмысление того, как личный темперамент, психофизика и опыт актёра соотносятся с природой персонажа в течение всего спектакля. Поиск баланса между верностью образу и сохранением собственной органики, работа с рисками «самоигры» и формального внешнего образа.

Раздел 2. Курсовой спектакль: выбор материала и анализ

Тема 1. Выбор пьесы с учётом будущих дипломных работ.

Обсуждение репертуарной политики мастерской и театра, критериев выбора пьесы для курсового спектакля (жанр, объём ролей, перспективность для дипломных работ). Осознание связи курсового спектакля с будущим дипломным и профессиональным репертуаром.

Тема 2. Совместный разбор пьесы: замысел и актёрские задачи.

Коллективный анализ пьесы с формулировкой режиссёром-педагогом замысла, сверхзадачи спектакля и основных линий персонажей. Определение актёрских задач по сценам, обсуждение стиля, конфликтов и событийного ряда с фиксацией выводов в конспектах.

Тема 3. Событийный ряд спектакля и распределение акцентных сцен.

Выстраивание событийного скелета спектакля: ключевые события, кульминации, переломные точки. Определение сцен, требующих максимальной концентрации внимания и энергии исполнителей, и распределение акцентных эпизодов по актам с учётом дуг ролей.

Тема 4. Особенности структуры акта и эпизода в курсовом спектакле.

Разбор структуры актов и эпизодов (экспозиция, развитие, кульминация, развязка). Понимание связи отдельных сцен с общей композицией спектакля и их роли в формировании ритмического и смыслового целого.

Раздел 3. Жанрово-стилевые задачи актёра

Тема 1. Жанр спектакля и исполнительская манера.

Уточнение жанра курсового спектакля и его влияния на манеру существования актёра. Отработка сцен в разных жанровых ключах, поиск степени условности, масштабности, комедийного или драматического акцента.

Тема 2. Авторский стиль и особенности актёрского существования.

Выявление особенностей авторского стиля выбранной пьесы: ритм речи, строение диалога, характер подтекста. Адаптация актёрской игры к стилю автора через работу с паузами, синтаксисом, сменой тональностей и рисунка сцен.

Тема 3. Соотношение «школы» и индивидуальной природы актёра.

Осмысление принципов школы Малого театра и системы Станиславского в контексте индивидуальности актёра. Поиск границы между профессиональной школой и собственной творческой природой, обсуждение опасностей «заученной» игры и безосновательной самодеятельности.

Тема 4. Изменение жанрового оттенка роли в разных сценах спектакля.

Работа над изменением жанрового тона роли внутри спектакля (от лёгких эпизодов к трагическим и обратно). Отработка переходов между различными жанровыми регистрами при сохранении цельности образа и дуги роли.

Раздел 4. Репетиции курсового спектакля

Тема 1. Усложнение и уточнение мизансцен и партнёрства.

Доработка мизансцен с опорой на внутренние задачи персонажей и партнёрские связи. Уточнение логики движения и взаимодействия в пространстве, распределение акцентов и повышение точности ансамблевой игры.

Тема 2. Работа с темпо-ритмом спектакля.

Регулировка темпо-ритма сцен и акта в целом: ускорения, замедления, пики напряжения. Поиск общего темпо-ритмического рисунка спектакля и согласование индивидуального темпа роли с ритмом ансамбля.

Тема 3. Пробные показы фрагментов спектакля.

Проведение закрытых показов сцен и фрагментов перед мастерской. Осмысление реакции зрителей и педагогов, выявление «провисающих» мест, неясных мотиваций и логических разрывов.

Тема 4. Корректировка актёрских решений по результатам пробных показов.

Анализ замечаний по итогам просмотров и внесение изменений в мизансцены, задачи, интонации, темпо-ритм. Формирование навыка профессиональной самооценки и гибкого изменения игры в рамках режиссёрского замысла.

Раздел 5. Индивидуальная работа над ролью

Тема 1. Работа над внутренним монологом и подтекстом.

Углубление внутренней жизни роли: разработка внутреннего монолога, скрытых мыслей и мотивов персонажа. Проработка подтекста реплик в ключевых сценах и поиск разнообразия внутренних задач за одинаковым текстом.

Тема 2. Соединение внутреннего и внешнего рисунка роли.

Согласование внутренней логики персонажа с пластикой, голосом, интонацией и мизансценой. Отработка органичных переходов между внутренними состояниями и внешними выразительными средствами, предотвращение иллюстративной игры.

Тема 3. Индивидуальный актёрский тренинг в связи с задачами роли.

Составление персональных комплексов упражнений под конкретную роль (дыхательных, голосовых, пластических, на внимание). Продолжение работы над формой с учётом нагрузок курсового спектакля и особенностей персонажа.

Тема 4. Формирование личного «инструментария» самоподготовки к спектаклю.

Разработка собственного алгоритма подготовки к спектаклю: разминка, психологическая и физическая настройка, вход в роль. Определение упражнений и приёмов, наиболее эффективно приводящих студента в рабочее состояние.

Раздел 6. Подготовка к учебным спектаклям

Тема 1. Анализ возможных учебных пьес (классический и современный репертуар).

Обзор пьес, подходящих для дипломных спектаклей, из классического и современного репертуара. Обсуждение требований театров и зрительских ожиданий, соотнесение репертуара с творческим и физическим потенциалом курса.

Тема 2. Самодиагностика и выбор дипломной роли.

Рефлексия над собственными сильными и слабыми сторонами: типаж, темперамент, вокальные и пластические возможности. Выбор возможных дипломных ролей и аргументация этого выбора в диалоге с педагогами.

Тема 3. Обсуждение художественного решения будущего дипломного спектакля.

Коллективный поиск художественного языка дипломного спектакля: жанр, стилистика, степень условности, использование музыки и пластики. Первичное согласование ожиданий режиссёра и актёров, обсуждение сцениграфических и музыкальных решений.

Тема 4. Особенности участия студента (актера) в спектаклях репертуарного театра.

Понимание связи дипломного спектакля с системой репертуарного театра.

Осмысление роли молодого актёра в труппе, участия в спектаклях репертуара и ответственности за поддержание качества спектаклей.

Раздел 7. Итоговый показ учебного спектакля

Тема 1. Показ учебного спектакля.

Публичное исполнение курсового спектакля в присутствии комиссии, педагогов и зрителей. Демонстрация умений играть роль в крупной форме, работать в ансамбле и поддерживать сценическую энергию на протяжении всего спектакля.

Тема 2. Обсуждение и самоанализ.

Коллективный разбор курсового спектакля, обсуждение удач и проблем. Формирование навыка профессионального самоанализа и конструктивного отношения к критике.

7 СЕМЕСТР

Раздел 1. Подготовка дипломной работы

Тема 1. Утверждение пьес и распределение ролей.

Окончательный выбор пьес для дипломных спектаклей с учётом курса, репертуара театра и педагогических задач. Обсуждение и фиксация распределения ролей, осмысление степени ответственности каждой роли и перспектив её дальнейшей сценической жизни.

Тема 2. Анализ пьесы и режиссёрского решения.

Глубокий анализ драматургического материала: структура, конфликты, события, система персонажей. Ознакомление с концепцией спектакля режиссера-педагога, обсуждение смысловых акцентов, стилистики и сценического решения.

Тема 3. Формулировка сверхзадачи спектакля и сквозного действия роли.

Определение сверхзадачи дипломного спектакля как главной идеи постановки. Формулирование сквозного действия роли и соотнесение частных задач сцен со сверхзадачей персонажа.

Тема 4. Определение ключевых конфликтов и узловых событий дипломного спектакля.

Выявление основных конфликтов (внутренних и внешних), определяющих драматургию. Определение узловых событий, в которых происходят главные повороты сюжета, и их влияние на дугу ролей.

Раздел 2. Этиюдный период репетиций

Тема 1. Этиюды по событиям пьесы и предлагаемые обстоятельства.

Построение этюдов на основе событий пьесы, проигрывание ключевых ситуаций в импровизационной форме. Углубление предлагаемых обстоятельств персонажей, уточнение мотиваций и взаимоотношений через практическую работу.

Тема 2. Проверка анализа через «разведку телом».

Применение действенного анализа: проверка сделанных за столом выводов в этюдах и импровизациях. Коррекция понимания ролей и сцен на основе телесного опыта и ощущения правды или фальши в действиях.

Тема 3. Импровизации на тему ситуаций и отношений персонажей.

Импровизации в предлагаемых обстоятельствах до и после сцен, написанных автором. Расширение представления о жизни персонажей, проработка скрытых слоёв отношений, предысторий и возможных параллельных ситуаций.

Тема 4. Поиск индивидуального «тона» роли через этюдные задания.

Поиск особого звучания роли: степени комедийности или трагичности, уровня условности, пластического и речевого рисунка. Этюдные задания на изменение темпо-ритма, характера, степени открытости и закрытости персонажа.

Раздел 3. Мизансценирование и ансамбль

Тема 1. Построение мизансцен по актам дипломного спектакля.

Разработка мизансцен по актам с учётом режиссёрского замысла и логики действия. Расстановка актёров в пространстве, выбор точек кульминации и работа над визуальной композицией сцен.

Тема 2. Партнёрство и ансамбль в условиях многопланового действия.

Отработка взаимодействия в сценах с несколькими одновременными линиями действия. Освоение существования в ансамбле без потери индивидуальной выразительности и без нарушения общего рисунка, распределение фокуса внимания зрителя.

Тема 3. Работа над массовыми сценами и групповыми эпизодами.

Репетиции массовых сцен с большим количеством участников: организация движения, ритма, уровней напряжения. Освоение точного существования в группе, создающего живой сценический мир без хаоса.

Тема 4. Равновесие между индивидуальной выразительностью и ансамблевой точностью.

Поиск баланса между личной свободой актёра и требованиями ансамбля. Анализ удачных и неудачных примеров, укрепление понимания своей функции в общем рисунке сцены.

Раздел 4. Индивидуальная работа над ролью

Тема 1. Внутренний монолог персонажа в ключевых сценах.

Разработка детального внутреннего монолога персонажа в переломных эпизодах. Поиск мотивировок, скрытых мыслей и внутренних колебаний, определяющих поведение героя.

Тема 2. Сочетание внутреннего и внешнего рисунка роли.

Согласование внутреннего состояния персонажа с пластикой, мимикой, голосом и мизансценой. Нюансировка поведения, изменение жеста, взгляда, темпа речи в зависимости от внутренних изменений.

Тема 3. Личный актёрский тренинг и поддержание психофизической формы.

Систематизация индивидуального тренинга для поддержания формы в период интенсивных репетиций. Комплексы упражнений для снятия напряжения, концентрации внимания, укрепления голоса и пластики.

Тема 4. Ведение дневника роли как инструмента самоанализа.

Ведение дневника с фиксацией творческих находок, вопросов, трудностей, замечаний педагога и режиссёра. Формирование привычки к рефлексии и осознанной работе над ролью.

Тема 5. Работа с составами в дипломном спектакле .

Развитие гибкости и готовности к изменениям состава: работа с дублёрами и альтернативными партнёрами. Осознание ответственности за спектакль в любых сочетаниях исполнителей.

Раздел 5. Технические элементы спектакля

Тема 1. Работа с реквизитом и костюмом в сценических условиях.

Уточнение обращения с реквизитом и костюмом в реальных сценических условиях, обеспечение безопасности и органичности. Включение предметов в систему действия, избегание декоративного использования.

Тема 2. Актёр и сценический свет, звук, сценическая площадка.

Освоение особенностей освещения, звука, размеров и конфигурации сцены. Умение существовать в световых пятнах, слышать музыкальные и шумовые сигналы, использовать пространство сцены для усиления образа.

Тема 3. Приспособление к конкретной сцене (репетиции на площадке).

Переход от учебной аудитории к сцене: корректировка мизансцен, темпо-ритма и взаимодействия с учётом реального пространства. Отработка выходов, кулисных переходов и взаимодействия с декорациями.

Тема 4. Сценическая безопасность и ответственность актёра за технические элементы.

Изучение правил сценической безопасности и технических регламентов. Осознание личной ответственности актёра за безопасное обращение с оборудованием, реквизитом и партнёрами.

Раздел 6. Междисциплинарное взаимодействие в дипломной работе

Тема 1. Использование навыков сценической речи, пластики, вокала, танца и фехтования в учебном спектакле.

Интеграция навыков смежных дисциплин в работу над ролью. Отработка сложных речевых, пластических и музыкальных эпизодов, требующих координации разных видов техники.

Тема 2. Взаимодействие с режиссёром, художником, музыкальным руководителем.

Практика творческого диалога с постановочной группой: режиссёром, сценографом, композитором, хореографом. Освоение профессиональной коммуникации и умения предлагать свои решения.

Тема 3. Согласование актёрских решений с музыкальной и пластической партитурой спектакля.

Приведение актёрской игры в соответствие с музыкальной и пластической структурой спектакля. Уточнение ритма, пауз и рисунка движений в связи с музыкальными и хореографическими решениями.

Раздел 7. Промежуточные показы

Тема 1. Показ актов и крупных сцен.

Промежуточные показы актов и ключевых эпизодов дипломного спектакля. Оценка степени готовности и выявление нерешённых задач.

Тема 2. Корректировка режиссёрского и актёрского решения.

Совместное обсуждение результатов показов и внесение изменений в режиссёрский замысел и актёрские решения. Укрепление готовности студента к конструктивному принятию правок.

Тема 3. Показ фрагментов перед приглашёнными специалистами (по решению мастерской).

Открытые показы фрагментов дипломного спектакля профессионалам театра и педагогам других школ. Получение внешних отзывов и расширение профессионального взгляда на собственную работу.

8 СЕМЕСТР

Раздел 1. Завершение работы над дипломными спектаклями

Тема 1. Уточнение мизансцен и темпо-ритма дипломного спектакля.

Финальное уточнение мизансцен: точность передвижений, акцентирование кульминаций, выстраивание ритмических волн. Корректировка темпо-ритма спектакля с учётом реакции зрителей на предварительных показах.

Тема 2. Генеральные прогоны в условиях, приближённых к показу.

Проведение генеральных прогонов со всеми техническими элементами: светом, звуком, костюмами, декорациями. Отработка непрерывного существования в спектакле и умения «жить» ролью от начала до конца без остановок.

Тема 3. Работа над закреплением результата в серии показов.

Формирование устойчивой исполнительской формы, способной выдерживать серию показов без падения качества. Анализ опасностей штампа и механического повторения, поиск живого вариативного существования при сохранении партитуры роли.

Раздел 2. Самостоятельная подготовка отрывков для показов в театры

Тема 1. Выбор репертуара для отрывков для показа в театр и согласование его с педагогическим составом.

Подбор отрывков, раскрывающих индивидуальность актёра и отвечающих запросам театров. Обсуждение и утверждение репертуара с мастером, формирование сбалансированной программы показов.

Тема 2. Анализ и разбор выбранных отрывков (событие, обстоятельства, задачи).

Разбор драматургии отрывков: события, предлагаемые обстоятельства, задачи персонажей. Определение сверхзадачи героя в данном фрагменте и её связи с пьесой в целом.

Тема 3. Самостоятельные репетиции отрывков (индивидуальные и парные прогоны).

Организация самостоятельной работы над отрывками, индивидуальные и парные репетиции. Поиск мизансцен и взаимодействия без постоянного присутствия педагога, развитие навыков самоорганизации.

Тема 4. Консультации с преподавательским составом по отрывкам.

Показы черновых вариантов отрывков педагогам и приглашённым наставникам. Получение профессиональных рекомендаций по рисунку роли, темпо-ритму, жанровому тону и техническим аспектам.

Тема 5. Адаптация отрывков к требованиям конкретных театров и режиссёров.

Изучение запросов разных театров и режиссёров к материалу показа. Внесение изменений в длительность, стилистику и мизансценирование отрывков под формат конкретного показа или пробы.

Раздел 3. Показ отрывков и репетиции в предполагаемых сценических условиях

Тема 1. Формирование списков отрывков для показов (структура, хронометраж).

Составление программ показов: подбор последовательности отрывков, расчёт хронометража, учёт жанрового и характерного контраста. Подготовка к групповым показам, индивидуальным пробам и кастингам.

Тема 2. Репетиции отрывков на учебной и театральной площадке.

Перенос отрывков на учебную и театральную сцену. Адаптация мизансцен к конкретным пространствам, отработка выходов и взаимодействия с кулисами и залом.

Тема 3. Приспособление мизансцен отрывков к разным сценам.

Развитие способности быстро менять рисунок сцены в зависимости от размеров и особенностей площадки. Сохранение внутренней логики действий при изменении расстояний, высот и направлений движения.

Тема 4. Прогоны с учётом возможных технических ограничений площадки.

Репетиции с учётом реальных ограничений: неполный свет, звук, отсутствие декораций. Умение концентрироваться на действии и партнёре при минимальном техническом обеспечении, характерном для кастингов и показов.

Раздел 4. Показ отрывков для театров и приглашённых представителей

Тема 1. Публичные показы отрывков для представителей работодателя.

Организация и проведение показов отрывков перед художественными руководителями, режиссёрами, продюсерами. Демонстрация профессиональной готовности, диапазона ролей и работы в разных жанрах.

Тема 2. Сбор и анализ отзывов, корректировка отрывков по результатам показов.

Фиксация отзывов представителей театров и педагогов. Коррекция рисунка ролей, отбор наиболее удачных отрывков и отказ от неэффективных решений.

Тема 3. Повторные показы отрывков с учётом полученных замечаний.

Повторные показы доработанного материала, проверка эффекта внесённых изменений. Укрепление навыка гибко перестраивать свою работу под требования театров и режиссёров.

Раздел 5. Психотехника актёра в период премьер и показов

Тема 1. Психологическая готовность к премьере и повторным показам.

Разработка психотехнических приёмов настройки на премьеру и повторяющиеся показы. Работа с ожиданиями, страхами и ответственностью, формирование устойчивого внутреннего состояния перед выходом на сцену.

Тема 2. Работа с волнением и усталостью, сохранение формы.

Освоение методов управления волнением и усталостью: дыхательные упражнения, релаксация, концентрация. Планирование отдыха и восстановления между показами, предотвращение эмоционального и физического выгорания.

Тема 3. Индивидуальный тренинг в период показов дипломных спектаклей и отрывков.

Адаптация индивидуального тренинга к повышенным нагрузкам, использование сокращённых, но эффективных комплексов упражнений. Поддержание голоса, пластики и внимания в условиях плотного графика.

Тема 4. Распределение сил между дипломными спектаклями и показами отрывков.

Планирование нагрузки: чередование спектаклей и показов, учёт времени на репетиции и восстановление. Осознание пределов собственных ресурсов и выработка профессионально оправданного режима работы.

Раздел 6. Рефлексия и профессиональное самоопределение

Тема 1. Анализ работы над дипломной ролью и отрывками.

Подведение творческих итогов обучения: анализ пути роли от первых этюдов до премьер. Осмысление приобретённых навыков и зон дальнейшего роста.

Тема 2. Подготовка актёрского портфолио и видеоматериалов.

Сбор материалов для профессионального портфолио (фотографии, видеофрагменты, резюме). Обсуждение требований театров и кастинговых агентств к формату и содержанию материалов и подготовка актуального комплекта.

Тема 3. Обсуждение творческой траектории и готовности к вступлению в профессию.

Индивидуальные беседы о возможных направлениях профессионального развития: репертуарный театр, независимые проекты, кино, педагогика. Оценка степени готовности к работе в труппе и к самостоятельному творчеству.

Тема 4. Собеседования, пробы, участие в кастингах как часть профессионального старта.

Обсуждение этики и практики участия в пробах и кастингах: подготовка, поведение, взаимодействие с режиссёром и продюсерами. Моделирование ситуаций собеседований и проб как этапа входа в профессию.

Раздел 7. Итоговая аттестация

Тема 1. Показ учебного спектакля.

Итоговый публичный показ учебного спектакля в присутствии Государственной экзаменационной комиссии и зрителей. Демонстрация сформированности профессиональных компетенций актёра драматического театра и кино.

Тема 2. Обсуждение работы по результатам показа.

Заключительный разбор учебной работы, оценка игры, художественных решений и профессиональной зрелости выпускника. Формулировка рекомендаций по дальнейшему творческому пути и саморазвитию.

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.05.01. Актёрское искусство реализация компетентностного подхода предусматривает широкое применение как традиционных, так и инновационных педагогических и информационных образовательных технологий (ОТ) с активными и интерактивными формами проведения занятий.

Базовые образовательные технологии

Тренинг как основная форма занятий — систематический комплекс упражнений, направленный на развитие психофизического аппарата актёра. Тренинги включают упражнения на внимание (круги внимания, концентрация, многоплоскостное внимание), воображение («кинолента видений», «одушевление предметов»), мышечную свободу (снятие мышечных зажимов, целесообразное мышечное напряжение), сценическое самочувствие (разогрев, ритмические упражнения, энергетическая активизация). Практические занятия-тренинги проводятся в течение всех семестров и интегрируют теоретическое содержание дисциплины с немедленной практической проверкой. Тренинг выполняет роль психофизической подготовки, предваряющей этюдную и репетиционную работу.

Этюд - тренинг — ключевая технология освоения актёрского мастерства, используемая как в начальных семестрах (этюды на действие, событие, предлагаемые обстоятельства), так и в старших семестрах в рамках метода действенного анализа пьесы. Этюды по изобразительным искусствам (скульптура, живопись), на музыкальную тему, по литературным произведениям развивают чувство жанра, стиля, образного мышления и сценической условности. Импровизационный тренинг включает импровизации на цепочку событий, на взаимоотношения персонажей, на предлагаемые обстоятельства.

Репетиция как форма учебного занятия — практическая работа над учебными спектаклями и сценическими отрывками, в которую включены все элементы подготовки спектакля: распределение ролей, действенный анализ пьесы, формулировка сверхзадачи и событийного ряда, построение мизансцен, работа над партией роли, взаимодействие с партнёрами, адаптация к сценическим условиям (реквизит, костюм, свет). Репетиция позволяет студенту работать в условиях, максимально приближенных к профессиональной театральной деятельности, и развивает навыки коллективного творчества, ансамблевой игры и ответственности за целостность спектакля.

Тест-тренинг (диагностический показ) — специальная форма занятия, представляющая собой сценический показ (в конце каждого семестра или в процессе работы над спектаклем) для выявления уровня освоения студентами программных компетенций. Тест-тренинги включают: показ отдельных этюдов и упражнений с последующим разбором преподавателем; публичные показы отрывков или целых спектаклей перед экспертной комиссией; просмотр самостоятельно подготовленных студентами отрывков для театров. Эта форма выполняет диагностическую функцию, позволяя объективно оценить прогресс студента и скорректировать его творческую траекторию.

Активные и интерактивные технологии

Групповые и ансамблевые формы составляют основу обучения. Парные упражнения на взаимодействие, органическое молчание, рождение слова; групповые этюды на общую цель или конфликт интересов; работа над ансамблем в отрывке и спектакле — всё это развивает навыки сценического общения, чувство партнёра и ответственность перед коллективом.

Проектные образовательные технологии реализуются через систему учебных спектаклей (5–8 семестры), где студент включён в полный цикл работы: от режиссёрского разбора пьесы до публичного показа. Каждый спектакль сопровождается разбором с экспертной оценкой, что превращает репетиционный процесс в обучающий проект с чёткими целями и критериями результата.

Рефлексивные технологии включают ведение дневника актёра и дневника роли (особенно при работе над ролью в спектакле), самоанализ этюдов, отрывков и спектаклей, обсуждение успехов и трудностей в группе. Эти практики формируют профессиональную рефлексия и умение осознавать собственное творческое развитие.

Использование информационно-коммуникационных технологий

ИКТ применяются как вспомогательный инструмент, поддерживающий живой сценический процесс и углубляющий аналитическую работу студента.

Видеозаписи спектаклей, учебных показов и репетиций используются для анализа темпо-ритма, ансамбля, сценического существования актёров, работы света и мизансцены. Часть просмотров может выполняться в формате самостоятельной работы с последующим обсуждением на занятии.

Электронно-библиотечные системы предоставляют доступ к современным учебникам по актёрскому мастерству, режиссуре и театральной теории. Специализированные театральные интернет-ресурсы служат источником информации о спектаклях, премьерах, театральных событиях.

Офисное программное обеспечение (MS Office и аналоги) используется при подготовке дневников, конспектов, аналитических текстов, рецензий на спектакли, портфолио и материалов к итоговой аттестации, развивая навыки профессиональной письменной рефлексии.

ИКТ не подменяют живой сценический процесс, а служат его поддержкой, укрепляя связь между учебным процессом и современным театральным контекстом.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами, художественной литературой и т.д.

Самостоятельная работа организована как система актёрской самоподготовки. В тематическом плане выделены специальные разделы: «Методы актёрской самоподготовки» (4 семестр), «Психотехника актёра в период подготовки и показа спектаклей» (старшие курсы). Студент формирует личный комплекс упражнений для поддержания психофизической формы, самостоятельного развития внимания, воображения и эмоциональной памяти, работы с волнением и усталостью.

К технологиям самостоятельной работы относятся: индивидуальный актёрский тренинг (подбор и выполнение комплекса упражнений); чтение и анализ драматургии (конспектирование пьес, выстраивание событийного ряда, формулировка сверхзадачи, разработка биографии персонажа); подготовка отрывков и самостоятельных показов (в том числе репертуарных предложений для театров в 8 семестре), что требует от студента полного цикла актёрской работы вне постоянного контроля педагога.

Наблюдения и их сценическое воплощение — студенты систематически наблюдают за животными, людьми, музыкальными и визуальными образами, затем

переводят наблюдения в этюдный материал. Эта технология развивает наблюдательность, пластическую выразительность и образное мышление.

№ п/п	Виды и формы самостоятельной работы
1	Подготовка к практическим занятиям
2	Подготовка домашнего задания (подготовка наблюдений, этюдов, работа над драматургическим текстом, ведение дневника и разработка роли.)
3	- Самостоятельное изучение тем дисциплины: - изучение основной и дополнительной литературы, - поиск и сбор информации в периодических печатных и интернет-изданиях и т.д.
4	Подготовка к показу/исполнение роли в спектакле, отрывке
5	Подготовка к зачету, экзамену

6.2. Примерный перечень заданий для практических занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость , час.
1 СЕМЕСТР				
1	1. Введение. основы актёрского мастерства	Понятие темпоритма	Изучение теории темпоритма по Станиславскому (конспект). Упражнения: выполнение одного действия в разных темпоритах.	4
2		Актуальный уровень актёрской готовности	Входная диагностика: свободный этюд-импровизация; Презентация отрывка; Начало ведения дневника актёра	4

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость , час.
3	2. Психо-физическое самочувствие	Законы актёрского творчества. Система К.С. Станиславского. Психо-физическое самочувствие	Конспект основных понятий системы Станиславского	4
4		Мышечная физическая свобода. Снятие мышечных зажимов	Тренинг «Сканирование тела»; Упражнение «Марионетка»; Упражнение «Напряжение- расслабление»; Упражнение «Пережат напряжения»; Упражнение «Зажимы по кругу»; Упражнение «Огонь — лёд»	2
6		Мышечный контроль, целесообразное мышечное напряжение	Упражнение «Скульптор и глина»; Этюд «Перенос тяжестей»	2
7	3. Внимание и наблюдательность	Виды внимания. Произвольное и непроизвольное внимание	Упражнение «Счёт с помехами»; Упражнение «Передача хлопка по кругу»; Упражнение «Поиск предмета»	2
8		Объекты и круги сценического внимания	Упражнение на малый круг внимания; Упражнение на средний круг внимания; Упражнение на большой круг внимания; Упражнение «Переключение кругов внимания»	2
9		Развитие произвольного и воображаемого внимания	Упражнение «Полёт мухи»; Упражнение «Воображаемая картина»; Упражнение «Звуки в соседней комнате»	2
10		«Многоплоскостное » сценическое внимание	Упражнение «Три объекта одновременно»; Упражнение «Жонглёр»; Упражнение «Захват пространства»	2

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость , час.
11	4. Воображение и фантазия	Понятие воображения в актёрском искусстве	Изучение понятия «магическое если бы»	2
12		Механизмы активации воображения	Групповая импровизация на заданное «если бы»; Индивидуальные этюды на «если бы»	2
13		Память ощущений	Упражнение «Горячий чай»; Упражнение «Холодный снег»; Упражнение «Запах моря»; Упражнение «Вкус лимона»; Упражнение «Бархат и наждачная бумага»; Цикл упражнений на все пять чувств	2
14		Развитие творческой фантазии	Упражнение «Цепочка ассоциаций»; Упражнение «Превращение пространства»; Упражнение «Воображаемое путешествие»	2
15		Воображение в сценическом действии. Упражнение «Киолента видений»	Этюды на изменение пространства. «Киолента видений» по заданному тексту; Этюд с использованием киоленты видений; Самостоятельное задание: киоленты к текстам	2
16		Упражнение «Одушевление предметов»	Этюд «Я — предмет»; Этюд «диалог предметов»	4
17	5. Действие - основа актерского творчества	Понятие «действие»	Конспект: определение действия по Станиславскому; Опрос: примеры действий из жизни	2
18		Целесообразность и обоснованность действий	Упражнение «Оправдание позы»; Упражнение «Простое действие с целью»; Этюд «Действие с препятствием»	2

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость , час.
19		Упражнение на память физических действий (ПФД)	ПФД: «Нитка с иголкой»; ПФД: «Стирка белья»; ПФД: «Приготовление завтрака»; ПФД: «Уборка комнаты»; ПФД: «Письмо»; ПФД: «Рыбалка»; Самостоятельное ПФД	8
20		Вера и чувство правды	Упражнение «Я верю — я не верю»; Этюд «Оправдание действия»	2
21		Упражнение «Необходимое дело»	Этюд «Необходимое дело»; Этюд «Ожидание с делом»	6
22		Действие в условиях вымысла	Этюд «Я в предлагаемых обстоятельствах» (простые); Этюд «Я в предлагаемых обстоятельствах» (сложные)	2
23	6. Восприятие основы понятия «событие»	Перемена отношения к предмету и месту действия	Упражнение «Отношение к предмету»; Этюд «Изменение отношения к месту»	4
24		Структура сценического события. Препятствие.	Анализ простого события из жизни; Этюд на одно событие	2
25		Понятие «Сценический этюд»	Изучение структуры этюда. Пробы нетематических этюдов.	12
26		Развитие смелости и импровизационной непосредственности	Упражнение «Стоп-кадр с продолжением»; Упражнение «Предлагаемые обстоятельства по цепочке»	2
27		Импровизация на цепочку событий	Этюд «Цепочка событий» (индивидуальный); Этюд «Цепочка событий» (парный)	4

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость , час.
28	7. Наблюдения	Наблюдения за животными	Домашнее задание: наблюдение за животным; Этюд «Я — животное»; Этюд «Скотный двор» / «Зоопарк»	6
29		Наблюдения за людьми	Домашнее задание: наблюдение за человеком; Этюд «Портрет человека»; Этюд на основе наблюдения (с событием)	8
30	8. Сценический показ	Художественный отбор	Просмотр всех этюдов семестра; Отбор этюдов для итогового показа; Доработка отобранных этюдов	4
31		Организация сценического показа	Прогоны программы показа; Техническая подготовка; Итоговый показ семестра; Обсуждение после показа	2
2 СЕМЕСТР				
32	1. Основы актерского мастерства (повторение и углубление)	Физическое самочувствие. Внимание. Воображение	Индивидуальный тренинг (усложнённый); Упражнения на скорость переключения; Комбинированные упражнения	10
33		Актуальный уровень актёрской готовности	Диагностика прогресса; Показ самостоятельных отрывков; Определение индивидуальных задач	4
34	2. Основы взаимодействия,	Взаимодействие. Общение в условиях органического молчания	Упражнение «Молчаливый диалог»; Этюд «Органическое молчание с событием»; Этюд «Необходимое физическое действие вдвоём»	4
35		Событие и взаимодействие. Парные и групповые этюды	Парный этюд на конфликт; Парный этюд на примирение; Групповой этюд на общую цель; Групповой этюд на столкновение интересов	12
36	3. Жанр и художественный стиль в рамках этюдных упражнений.	Этюды на основе материала изобразительных искусств (скульптуры,	Изучение произведений живописи; Этюд «Ожившая картина» (индивидуальный); Этюд «Ожившая картина» (групповой); Работа со скульптурой; Домашнее задание:	12

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость , час.
		картины)	посещение музея	
37		Этюды на музыкальную тему	Прослушивание музыкальных произведений; Этюд «Движение в музыке» (индивидуальный); Этюд «Событие под музыку» (парный/групповой); Этюд «Контраст музыки и действия»	12
38		Этюды-фантазии на тему «Цирк»	Изучение цирковых жанров; Этюд «Я — клоун»; Этюд «Цирковой номер»; Групповой этюд «Цирковое представление»	12
39	4. Знакомство с автором	Анализ авторского текста, раскрытие замысла, идеи и художественных особенностей произведения	Чтение пьесы целиком; Анализ структуры пьесы; Анализ событийного ряда; Устный опрос по пьесе	4
40		Понятие авторского стиля в работе над этюдом	Сравнительный анализ драматургов; Этюд в стиле Чехова; Этюд в стиле Островского; Этюд в стиле Шекспира; Анализ авторского стиля	4
41		Этюды на основе литературных произведений	Чтение прозы; Этюд по рассказу (индивидуальный); Этюд по рассказу (парный/групповой); Этюд на основе поэзии; Домашнее задание: поиск материала	12
42		Базовое минимальное словесное взаимодействие в	Упражнение «Действие словом»; Упражнение «Диалог на подтексте»; Этюд «Словесный поединок»; Этюд с авторским текстом (начальный)	10

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость , час.
		рамках этюда. Основы.		
43	5. Подготовка итогового показа	Художественный отбор	Просмотр работ семестра; Отбор для итогового показа; Доработка отобранных этюдов	4
44		Организация сценического показа	Составление программы показа; Прогоны; Создание программки/афиши; Итоговый показ семестра; Анализ показа; Итоговая запись в дневнике актёра	4
3 СЕМЕСТР				
45	Раздел 1. Основы актерского мастерства	Физическое самочувствие	Ежедневный актёрский тренинг (15-20 мин): упражнения на мышечную свободу, релаксацию. Ведение дневника самонаблюдения: фиксация физических зажимов и способов их устранения.	2
46		Внимание и наблюдательность	Упражнения на концентрацию внимания (3 круга внимания). Наблюдения за людьми в реальной жизни: фиксация особенностей поведения, манер.	2
47		Воображение и фантазия	Упражнения на развитие воображения (кинолента видений, память ощущений). Импровизации на заданную тему.	2
48		Актуальный уровень актёрской готовности	Подготовка индивидуальных этюдов/отрывков для показа. Самоанализ актёрских навыков, постановка задач на семестр.	4
49	Раздел 2. Работа с драматургическим материалом	Основы анализа драматургического произведения	Чтение и анализ выбранной пьесы (структура, конфликт, система персонажей). Письменная работа: определение экспозиции, завязки, кульминации, развязки.	4

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость , час.
50		События и предлагаемые обстоятельства	Выделение событийного ряда выбранной пьесы/сцены. Анализ предлагаемых обстоятельств персонажа (большой, средний, малый круг).	6
51		Исторические, культурные, художественные особенности драматургического материала	Исследование исторического/культурного контекста пьесы. Сбор иконографического материала (костюмы, быт эпохи). Подготовка презентации/конспекта.	6
52	Раздел 4. Работа актера над ролью	Основы работы актера над ролью	Ведение дневника роли: биография персонажа, его предлагаемые обстоятельства. Поэтапный план работы над ролью.	4
53		Внесценическая жизнь и биография персонажа	Написание подробной биографии персонажа (детство, юность, события до начала пьесы). Разработка внесценической жизни героя: что происходит «за кадром.».	4
54		Методы самостоятельной работы актера над ролью	Самостоятельные репетиции с партнёром вне аудитории. Разработка индивидуального актёрского тренинга для роли.	6
55		Актерский тренинг в процессе присвоения авторского текста и работы над ролью	Разработка специальных упражнений под задачи роли. Ежедневный тренинг с фиксацией результатов.	6
56	Раздел 5. Метод действенного анализа	Введение в метод действенного анализа	Изучение теоретических основ метода (конспект работ Станиславского, Кнебель). Сравнительный анализ: застойный период vs действенный анализ.	4

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость , час.
57		Этюдный метод в действенном анализе: импровизации на события, проверка анализа через «разведку телом»	Подготовка этюдов на события выбранной сцены. Импровизации без текста с последующим анализом.	8
58		Малый круг обстоятельств события: детализация действия в сцене, этюды на локальные события	Дробление сцены на микрособытия. Этюды на локальные события с детальной проработкой.	4
59		Словесное действие	Анализ подтекста реплик персонажа. Упражнения: одна фраза с разными подтекстами и задачами.	8
60		Партнерство и взаимодействие	Парные репетиции с фокусом на подлинное взаимодействие. Упражнения на органическое общение и воздействие на партнёра.	8
61	Раздел 5. Репетиционная разработка сценического отрывка.	Построение мизансцены: логика движения, пластика	Разработка и фиксация мизансцен отрывка. Обоснование каждой мизансцены через действие персонажа.	10
62		Ансамбль в отрывке: корректировка взаимодействия	Парные/групповые репетиции с акцентом на ансамблевость. Видеозапись и самоанализ взаимодействия.	10

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
63		Реквизит и костюм: адаптация к сценическим условиям	Подбор и работа с реквизитом дома. Репетиции в элементах костюма для органичного освоения.	2
64		Самоанализ и постановка задач: дневник актера	Ведение дневника работы над отрывком. Фиксация достижений и проблемных зон, постановка задач на каждую репетицию.	2
65	Раздел 6. Подготовка итогового показа	Тема 1. Художественный отбор	Участие в обсуждении программы показа. Самоанализ готовности материала.	2
66		Тема 2. Организация сценического показа	Технические репетиции. Подготовка реквизита, костюмов. Координация с партнёрами.	4
4 СЕМЕСТР				
67	Раздел 1. Методы актерской самоподготовки	Физическое самочувствие	Ежедневный актёрский тренинг с усложнением упражнений. Работа над индивидуальными проблемными зонами (зажимы, координация).	2
68		Внимание и наблюдательность	Упражнения на многоплоскостное внимание. Наблюдения за людьми с фиксацией деталей поведения.	2
69		Воображение и фантазия	Упражнения на развитие сенсорной памяти. Создание киноленты видений для роли.	2

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость , час.
70		Актуальный уровень актёрской готовности	Подготовка материала для показа. Самодиагностика актёрских навыков.	4
71		Индивидуальный тренинг	Разработка персонального комплекса упражнений. Ежедневное выполнение индивидуального тренинга (15-30 мин).	4
72	Раздел 2. Работа с драматургическим материалом	Жанровые особенности драматургического материала	Изучение жанровых особенностей выбранной пьесы (трагедия, комедия, драма, водевиль и т.д.). Анализ требований жанра к актёрской игре (конспект).	4
73		Учение К.С. Станиславского о сверхзадаче	Изучение теории сверхзадачи (конспект работ Станиславского). Формулировка сверхзадачи персонажа и спектакля.	4
74	Раздел 3. Работа актера над ролью	. Зерно роли как основа образа	Поиск и формулировка «зерна роли». Упражнения на воплощение зерна роли через действие и пластику.	6
75	Раздел 4. Элементы воплощения	Основы сценического перевоплощения	«Этюд-портрет прохожего», «Животное – человек», «Профессия» (бытовой этюд в выбранной профессии), «Воображаемое тело», «Психологический жест», «Два контрастных образа в одном этюде», «Предмет как ключ к образу».	4
76		Речевая характеристика	Поиск речевых особенностей персонажа (темп, тембр, манера речи). Тренировка речевой характеристики через упражнения.	4
77		Возрастная характеристика	Наблюдения за людьми разных возрастов. Упражнения на возрастную пластику и психологию (старость, детство и т.д.).	4

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость , час.
78		Характерность профессии. Характерность и национальный колорит	Исследование профессиональных особенностей персонажа (врач, военный, крестьянин и т.д.). Изучение национальных особенностей (если применимо): традиции, манеры, этикет.	6
79		Пластический рисунок персонажа	Разработка индивидуальной пластики персонажа (походка, жесты, осанка). Закрепление пластического рисунка через тренинг.	4
80	Раздел 5. Репетиционная разработка сценического отрывка	Группировки и мизансцены	Работа над мизансценами с учётом ансамбля. Фиксация и отработка группировок.	10
81		Уточнение предлагаемых обстоятельств	Детализация предлагаемых обстоятельств каждой сцены. Проработка изменений обстоятельств по ходу отрывка.	8
82		Партитура роли, усложнение методик самостоятельной работы	Создание письменной партитуры роли (задачи, действия, переключения). Самостоятельные репетиции по партитуре.	6
83		Сценическое взаимодействие	Парные репетиции с акцентом на подлинное воздействие. Упражнения на органическое партнёрство.	10
84	Раздел 6. Подготовка итогового показа	Художественный отбор	Участие в обсуждении программы показа. Самоанализ готовности отрывка.	6

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость , час.
85		Организация сценического показа	Технические и генеральные репетиции. Подготовка всех элементов показа (реквизит, костюм, координация). Психологическая подготовка к публичному показу.	4
5 СЕМЕСТР				
86	Раздел 1. Актёр в крупной сценической форме	Специфика существования актёра в спектакле по сравнению с отрывком	Изучение теоретических материалов о работе актёра в спектакле (конспект). Анализ различий: отрывок/полнометражный спектакль. Просмотр записей спектаклей с анализом актёрской работы.	2
87		Роль и ансамбль: место персонажа в системе пьесы	Анализ места своего персонажа в структуре пьесы. Схема взаимоотношений персонажей (конфликты, союзы). Мини-этюды на взаимодействие с другими персонажами.	4
88		Ответственность исполнителя за целостность спектакля	Рефлексия о роли актёра в ансамбле (письменная работа). Изучение материалов о театральной этике и ответственности.	2
89	Раздел 2. Действенный анализ пьесы	Комплексный анализ пьесы для учебного спектакля (нарратив, события, конфликты)	Чтение и перечитывание пьесы (не менее 3-5 раз). Письменный анализ: структура, главный конфликт, система событий. Конспекты: событийный ряд по актам.	4

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость , час.
90		Сверхзадача спектакля и сквозное действие роли	Формулировка сверхзадачи спектакля (совместно с режиссёром/педагогом). Формулировка сквозного действия своей роли. Защита формулировок на занятии.	4
91		Событийный ряд роли	Выделение ключевых событий для своего персонажа. Этюды на ключевые события (подготовка дома). Ведение дневника роли с фиксацией событий.	4
92	Раздел 3. Работа над учебным спектаклем I (первый цикл репетиций)	Распределение ролей, обсуждение режиссёрского замысла	Изучение режиссёрского замысла (конспект). Подготовка к обсуждению: свои мысли о роли и спектакле.	4
93		Этюды по пьесе: действенный анализ	Подготовка этюдов на события. Импровизации своими словами на сцены пьесы. Самоанализ после этюдов.	4
94		Первые мизансцены. Поиск пластического рисунка роли	Фиксация мизансцен в дневнике роли (схемы, описания). Работа над пластикой персонажа: походка, жесты, поза. Наблюдения, помогающие найти пластический рисунок.	6
95	Раздел 4. Индивидуальная работа над ролью	Биография персонажа и внесценическая жизнь	Написание подробной биографии персонажа (2-3 страницы). Детализация внесценической жизни: что происходит между актами. Представление биографии на занятии.	4
96		Внутренний монолог и подтекст в ключевых сценах	Разработка внутреннего монолога для ключевых сцен. Анализ подтекста реплик персонажа. Показ фрагментов с внутренним монологом.	6

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
97		Индивидуальный актёрский тренинг в связи с задачами роли	Разработка персонального комплекса упражнений под задачи роли. Ежедневное выполнение индивидуального тренинга (20-30 мин). Показ индивидуальных комплексов на занятии.	6
98	Раздел 5. Работа над учебным спектаклем II (второй цикл репетиций)	Уточнение мизансцен и партитуры роли	Корректировка и фиксация мизансцен в дневнике. Создание письменной партитуры роли (задачи, действия, переключения). Самостоятельные прогоны по партитуре.	6
99		Работа с реквизитом и костюмом в учебном спектакле	Подбор реквизита (совместно с художником/педагогом). Домашние репетиции с реквизитом для освоения. Адаптация к костюму: репетиции в элементах костюма.	6
100		Темпо-ритм спектакля и индивидуальный темпо-ритм роли	Анализ темпоритма сцен и спектакля. Определение индивидуального темпоритма персонажа. Прогоны сцен с заданным темпоритмом (самостоятельно и с партнёрами).	6
101	Раздел 6. Подготовка и проведение итогового показа	Художественный отбор.	Участие в обсуждении программы показа. Подготовка отобранных сцен.	4
102		Генеральная репетиция учебного спектакля	Полная концентрация на генеральной репетиции. Психологическая подготовка к показу. Самоанализ после генеральной.	8
6 СЕМЕСТР				

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость , час.
10 3	Раздел 1. Развитие роли в структуре спектакля	Дуга роли: развитие образа в течение спектакля	Анализ логики развития персонажа от начала до конца спектакля. Составление схемы «дуги роли» (ключевые точки изменения). Показ фрагментов на разных этапах развития персонажа.	2
10 4		Продолжительность задач и сохранение энергии актёра	Тренировка распределения энергии на протяжении длительного действия. Упражнения на выносливость и концентрацию. Самонаблюдение: фиксация моментов потери энергии.	4
10 5		Концентрация внимания и сценическая собранность на протяжении спектакля	Упражнения на концентрацию внимания (усложнённые варианты). Прогоны с фокусом на непрерывную концентрацию. Техники восстановления внимания.	4
10 6		Соотношение личной природы актёра и характера персонажа в длительном действии	Рефлексия: анализ соотношения «Я» и «Роль» (письменная работа). Обсуждение различных интерпретаций персонажа.	2
10 7	Раздел 2. Учебный спектакль: выбор материала и анализ	Выбор пьесы с учётом формирования репертуара курса	Чтение предложенных пьес. Участие в обсуждении выбора репертуара. Обоснование своих предпочтений.	2
10 8		Совместный разбор пьесы: режиссёрский замысел и актёрские задачи	Конспектирование режиссёрского замысла. Формулировка своих актёрских задач в контексте замысла. Подготовка к устному опросу.	2

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость , час.
10 9		Событийный ряд спектакля и распределение акцентных сцен	Выделение событийного ряда. Определение акцентных сцен для своего персонажа. Этюды на ключевые события.	2
11 0		Особенности структуры акта и эпизода в курсовом спектакле	Анализ структуры каждого акта. Понимание логики развития действия в каждом эпизоде.	2
11 1	Раздел 3. Жанрово-стилевые задачи актёра	Жанр спектакля и исполнительская манера	Изучение жанровых особенностей пьесы (конспект). Просмотр спектаклей того же жанра с анализом. Показ сцен в разных жанровых трактовках.	4
11 2		Авторский стиль и особенности актёрского существования	Изучение биографии и творчества драматурга. Анализ стилистических особенностей автора. Этюды на авторский стиль.	4
11 3		Соотношение «школы» и индивидуальной природы актёра	Рефлексия о методе школы и своей индивидуальности (письменная работа). Обсуждение вариантов решения роли. Показ альтернативных вариантов.	4
11 4		Изменение жанрового оттенка роли в разных сценах спектакля	Анализ изменения тональности роли по ходу спектакля. Работа над переходами между сценами разного характера. Показ контрастных переходов.	6

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость , час.
11 5	Раздел 4. Репетиции курсового спектакля	Углубление мизансцен и партнёрства	Отработка мизансцен вне репетиций (с партнёрами). Работа над органичным партнёрством. Видеозапись и самоанализ.	4
11 6		Работа с темпо- ритмом спектакля	Прогоны сцен с заданным темпоритмом (самостоятельно). Адаптация к общему темпоритму спектакля.	4
11 7		Пробные показы фрагментов спектакля	Психологическая подготовка к пробным показам. Участие в пробных показах с полной отдачей. Сбор и анализ отзывов зрителей.	4
11 8		Корректировка актёрских решений по результатам пробных показов	Анализ замечаний и рекомендаций. Корректировка своей работы. Репетиции с учётом полученных замечаний.	6
11 9	Раздел 5. Индивидуальная работа над ролью	Работа над внутренним монологом и подтекстом	Углубление внутреннего монолога ключевых сцен. Детализация подтекста каждой реплики. Показ фрагментов с акцентом на подтекст.	4
12 0		Соединение внутреннего и внешнего рисунка роли	Работа над органичным соединением психологии и пластики. Индивидуальные показы фрагментов. Самоанализ баланса внутреннего и внешнего.	4
12 1		Индивидуальный актёрский тренинг в связи с задачами роли	Ежедневный индивидуальный тренинг (30 мин). Корректировка комплекса упражнений под текущие задачи. Демонстрация методов тренинга.	4

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость , час.
12 2		Формирование личного «инструментария» самоподготовки к спектаклю	Разработка ритуала подготовки к спектаклю/репетиции. Фиксация эффективных методов самонастройки. Демонстрация своих методов самоподготовки.	4
12 3	Раздел 6. Подготовка к учебным спектаклям	Анализ возможных дипломных пьес (классический и современный репертуар)	Чтение предложенных дипломных пьес. Анализ репертуара: стиль, жанр, сложность. Участие в обсуждении репертуара мастерской.	2
12 4		Самодиагностика и выбор дипломной роли	Самоанализ своих сильных сторон и творческих задач. Обсуждение выбора роли с педагогами (собеседование). Обоснование своего выбора.	2
12 5		Обсуждение художественного решения будущего дипломного спектакля	Участие в обсуждениях художественного решения. Изучение эскизов, макетов (если есть). Формулирование своих предложений.	2
12 6		Особенности участия студента (актера) в репертуарной политике театра	Изучение материалов о репертуарной политике театров. Практический разговор о профессии актёра. Рефлексия о будущей профессиональной деятельности.	4
12 7	Раздел 7. Итоговый показ учебного спектакля	Показ курсового спектакля	Полная концентрация и ответственность на показе. Психологическая готовность к публичному выступлению.	2

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость , час.
7 СЕМЕСТР				
12 8	Раздел 1. Подготовка учебных спектаклей	Утверждение пьес и распределение ролей	Изучение утверждённых пьес (многократное перечитывание). Подготовка к обсуждению распределения ролей. Фиксация распределения, принятие ответственности за роль.	2
12 9		Анализ пьесы и решения спектакля.	Глубокий анализ пьесы: структура, конфликты, события, система персонажей. Конспектирование режиссёрского решения. Подготовка к устному опросу по анализу.	4
13 0		Формулировка сверхзадачи спектакля и сквозного действия роли	Работа над формулировкой сверхзадачи спектакля. Формулировка сквозного действия своей роли. Защита формулировок на занятии.	4
13 1		Определение ключевых конфликтов и узловых событий дипломного спектакля	Выделение ключевых конфликтов пьесы. Составление событийного ряда дипломного спектакля. Подготовка мини-этюдов на узловые события.	4
13 2	Раздел 2. Этюдный период репетиций	Этюды по событиям пьесы и предлагаемым обстоятельствам	Подготовка этюдов на события (индивидуально и с партнёрами). Импровизации на предлагаемые обстоятельства. Самоанализ после просмотра этюдов.	6
13 3		Проверка анализа через «разведку телом»	Проигрывание сцен без текста, только через действие. Фиксация открытий, сделанных через «разведку телом». Обсуждение результатов этюдов.	4

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость , час.
13 4		Импровизации на тему ситуаций и отношений персонажей	Подготовка импровизаций на заданные ситуации. Работа над отношениями между персонажами через импровизацию. Показ импровизаций.	4
13 5		Поиск индивидуального «тона» роли через этюдные задания	Этюды на поиск характера, манеры, стиля персонажа. Эксперименты с различными вариантами решения роли. Показ и обсуждение найденных вариантов.	4
13 6	Раздел 3. Мизансценирование и ансамбль	Построение мизансцен по актам курсового спектакля	Фиксация мизансцен в дневнике роли (схемы, описания). Самостоятельная отработка мизансцен. Участие в просмотрах репетиций.	4
13 7		Партнёрство и ансамбль в условиях многопланового действия	Репетиции с партнёрами вне аудитории. Работа над ансамблевым взаимодействием. Прогоны актов с фокусом на ансамбль.	4
13 8		Работа над массовыми сценами и групповыми эпизодами	Отработка массовых сцен. Поиск индивидуальности в массовых сценах. Просмотр и анализ массовых сцен.	4
13 9		Равновесие между индивидуальной выразительностью и ансамблевой точностью	Работа над балансом «Я» и «Мы» в спектакле. Самоанализ: насколько индивидуальное решение служит целому. Корректировка с учётом ансамбля.	4

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость , час.
14 0	Раздел 4. Индивидуальная работа над ролью	Внутренний монолог персонажа в ключевых сценах	Разработка подробного внутреннего монолога для всех ключевых сцен. Показ сцен с внутренним монологом. Корректировка по замечаниям.	4
14 1		Сочетание внутреннего и внешнего рисунка роли	Работа над органичным соединением психологии и физического поведения. Индивидуальные показы с акцентом на единство внутреннего и внешнего. Видеозапись и самоанализ.	4
14 2		Личный актёрский тренинг и поддержание психофизической формы	Ежедневный индивидуальный тренинг (30-40 мин). Поддержание физической и психологической формы. Демонстрация комплексов упражнений.	4
14 3		Ведение дневника роли как инструмента самоанализа	Систематическое ведение дневника роли. Фиксация репетиционного процесса, открытий, проблем. Проверка дневника педагогом.	4
14 4		Работа с составами в дипломном спектакле.	Репетиции с альтернативными партнёрами. Готовность к изменениям в распределении. Альтернативные репетиции.	6
14 5	Раздел 5. Технические элементы спектакля	Работа с реквизитом и костюмом в сценических условиях	Освоение реквизита: домашние репетиции с предметами. Адаптация к костюму: репетиции в костюме или его элементах. Просмотр сцен с реквизитом/костюмом.	4

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
14 6		Актёр и сценический свет, звук, сценическая площадка	Изучение световой партитуры спектакля. Адаптация к сценическому свету и звуку. Технические прогоны.	4
14 7		Приспособление к сценическим площадкам (выездные спектакли, фестивали)	Освоение сценического пространства. Корректировка мизансцен под конкретную площадку. Прогоны на площадке.	4
14 8		Сценическая безопасность и ответственность актёра за технические элементы	Изучение правил сценической безопасности. Обсуждение и соблюдение техники безопасности. Ответственность за технические элементы своей роли.	2
14 9	Раздел 6. Междисциплинарное взаимодействие в учебном спектакле	Использование навыков сценической речи, пластики, вокала, танца и фехтования в учебном спектакле.	Интеграция навыков речи, пластики, вокала в работу над ролью. Дополнительные тренировки по смежным дисциплинам. Показы фрагментов с акцентом на речь/танец/пластику/вокал/фехтование	4
15 0		Взаимодействие с режиссёром - педагогом, художником, музыкальным руководителем	Активное участие в творческих обсуждениях. Понимание и реализация замыслов постановочной группы. Практические занятия по взаимодействию.	4

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость , час.
15 1		Согласование актёрских решений с музыкальной и пластической партитурой спектакля	Работа с музыкальной партитурой (если есть). Согласование пластики с общей хореографией/пластическим решением. Совместные репетиции.	4
15 2	Раздел 7. Промежуточные показы	Показ актов и крупных сцен	Подготовка к промежуточным показам. Полная концентрация и ответственность на показах. Получение экспертной оценки.	4
15 3		Корректировка режиссёрского и актёрского решения	Анализ замечаний после промежуточных показов. Корректировка своей работы. Репетиции с учётом замечаний.	4
15 4		Показ фрагментов перед приглашёнными специалистами (по решению мастерской)	Психологическая подготовка к показам перед профессионалами. Сбор и анализ профессиональных отзывов. Работа над замечаниями.	4
8 СЕМЕСТР				
15 5	Раздел 1. Завершение работы над учебными спектаклями	Уточнение мизансцен и темпоритма учебного спектакля	Финальная отработка всех мизансцен. Работа над темпоритмом спектакля. Просмотр репетиций с самоанализом.	10

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость , час.
15 6		Генеральные прогоны в условиях, приближённых к показу	Полная концентрация на генеральных прогонах. Психологическая подготовка к серии показов. Анализ прогонов.	2
15 7		Работа над закреплением результата в серии показов	Поддержание стабильности исполнения. Сохранение свежести и органики в каждом показе. Анализ стабильности работы.	2
15 8	Раздел 2. Самостоятельная подготовка отрывков для показов в театры	Выбор репертуара для отрывков для показа в театр и согласование его с педагогическим составом.	Выбор материала для отрывков (2-3 варианта). Обоснование выбора. Собеседование и утверждение репертуара.	2
15 9		Анализ и разбор выбранных отрывков (событие, обстоятельства, задачи)	Полный анализ отрывков: события, обстоятельства, задачи, конфликты. Письменная работа по анализу. Проверка анализа педагогом.	2
16 0		Самостоятельные репетиции отрывков (индивидуальные и парные прогоны)	Организация самостоятельных репетиций с партнёрами. Прогоны отрывков с полной отдачей. Просмотры черновых вариантов.	2
16 1		Консультации с преподавательским составом по отрывкам	Подготовка отрывков к показу педагогам. Получение консультаций и замечаний. Показы и разборы в мастерской.	2

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость , час.
16 2		Адаптация отрывков к требованиям конкретных театров и режиссёров	Изучение специфики театров, куда планируется показ. Корректировка отрывков под требования. Анализ рекомендаций.	2
16 3	Раздел 3. Показ отрывков и репетиции в предполагаемых сценических условиях	Формирование списков отрывков для показов (структура, хронометраж)	Составление программы показа (порядок, хронометраж). Проверка программы педагогом. Согласование с партнёрами.	2
16 4		Репетиции отрывков на учебной и театральной площадке	Репетиции на учебной площадке. Репетиции на театральной площадке (если есть возможность). Адаптация к разным пространствам.	16
16 5		Приспособление мизансцен отрывков к разным сценам	Отработка мобильности мизансцен. Проверка адаптации к разным площадкам. Фиксация вариантов мизансцен.	4
16 6		Прогоны с учётом возможных технических ограничений площадки	Прогоны в минимальных технических условиях. Готовность работать без света/декораций/реквизита. Анализ технических условий.	6
16 7	Раздел 4. Показ отрывков для театров и приглашённых представителей	Публичные показы отрывков для представителей работодателя	Психологическая подготовка к показам перед работодателями. Максимальная концентрация и профессионализм на показах. Получение экспертной оценки.	2

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость , час.
16 8		Сбор и анализ отзывов, корректировка отрывков по результатам показов	Сбор отзывов и рекомендаций. Анализ полученных замечаний. Корректировка работы.	4
16 9		Повторные показы отрывков с учётом полученных замечаний	Работа над замечаниями. Повторные показы улучшенных вариантов. Демонстрация профессионального роста.	2
17 0	Раздел 5. Психотехника актёра в период премьер и показов	Психологическая готовность к премьере и повторным показам	Психологическая подготовка к премьере. Работа с волнением и стрессом. Беседы, психотехнические упражнения.	2
17 1		Работа с волнением и усталостью, сохранение формы	Техники работы с волнением. Методы восстановления сил между показами. Практические занятия по психотехнике.	2
17 2		Индивидуальный тренинг в период показов дипломных спектаклей и отрывков	Поддержание ежедневного тренинга в период показов. Адаптация тренинга к высоким нагрузкам. Демонстрация методов поддержания формы.	4
17 3		Распределение сил между дипломными спектаклями и показами отрывков	Планирование нагрузок. Рациональное распределение энергии. Забота о психофизическом состоянии.	2

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Наименование темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость , час.
17 4	Раздел 6. Рефлексия и профессиональное самоопределение	Анализ работы над дипломной ролью и отрывками	Письменный отчёт о работе над дипломной ролью. Анализ работы над отрывками. Устный отчёт перед мастерской.	4
17 5		Подготовка актёрского портфолио и видеоматериалов	Сбор фотографий, видеозаписей работ. Оформление актёрского портфолио. Подготовка шоурила (видеовизитки). Проверка подготовленных материалов.	2
17 6		Обсуждение творческой траектории и готовности к вступлению в профессию	Рефлексия о пройденном пути обучения. Оценка своей профессиональной готовности. Собеседование с педагогом о профессиональных планах.	2
17 7		Собеседования, пробы, участие в кастингах как часть профессионального старта	Подготовка к собеседованиям в театры. Участие в пробах и кастингах. Практический разговор о профессиональном старте.	2
17 8	Раздел 7. Итоговая аттестация	Показ учебного спектакля	Полная концентрация и максимальная отдача на учебном показе. Демонстрация всех полученных навыков и компетенций. Получение экспертной оценки.	2
17 9		Обсуждение работы по результатам показа	Участие в обсуждении учебного спектакля. Самоанализ и рефлексия. Получение заключительных рекомендаций.	2

Семестр	Форма промежуточной аттестации	Ключевые практические задания	Основные проверяемые компетенции
1	Экзамен-показ	Комплекс этюдов на элементы системы, этюд на событие	ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-8; УК-6
2	Экзамен-показ	Этюды по картине, музыке, литературе, цирк	ОПК-1; ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-13
3	Зачёт	Этюды действенного анализа, сценический отрывок	ОПК-2, ОПК-3; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-13, ПК-15
4	Экзамен-показ	Отрывок с элементами образа и перевоплощения	ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-13
5	Зачёт	Фрагменты учебного спектакля, индивидуальные задания по роли	ПК-1–ПК-4, ПК-8, ПК-13, ПК-15
6	Экзамен-показ	Учебный спектакль	ПК-1–ПК-4, ПК-5, ПК-8, ПК-13, ПК-15
7	Зачёт	Анализ пьесы, этюдный период и мизансцены, промежуточные показы	ОПК-2, ОПК-3; ПК-1–ПК-4, ПК-13, ПК-15, ПК-17
8	Экзамен	Показ учебного спектакля и отрывков для театров	Все ключевые ПК, ОПК-2–ОПК-4, УК-5, УК-6

Оценка по дисциплине «Актёрское мастерство» формируется на протяжении всего семестра и включает комплексную оценку текущей работы студента и качества итогового показа (экзаменационного / зачётного).

Обязательное условие допуска к итоговому показу – посещаемость не менее 90% аудиторных занятий по дисциплине; при превышении 10% пропусков без уважительной причины студент может быть не допущен к промежуточной аттестации либо его итоговая оценка подлежит снижению.

Текущая оценка формируется на основе следующих форм работы:

Участие в тренингах и упражнениях на занятиях
Оцениваются:

- регулярность и активность участия, дисциплина и готовность к занятию;
- способность быстро входить в творческое состояние, собранность, внимание;
- качество выполнения психофизических упражнений, умение исправлять ошибки по замечаниям педагога.

Работа над этюдами и отрывками в классе

Оцениваются:

- понимание и реализация актёрской задачи, логика сценического действия и события;
- органичность поведения в предлагаемых обстоятельствах, чувство правды;
- качество взаимодействия с партнёром и включённость в ансамбль;

– динамика творческого роста в течение семестра.

Домашние и индивидуальные творческие задания (наблюдения, этюды по картине, музыке, литературе, разработка роли и др.)

Оцениваются:

- полнота и своевременность выполнения заданий;
- самостоятельность, инициативность, художественный уровень решения;
- опора на систему К. С. Станиславского и школу Малого театра при работе над образом.

Репетиционная работа над учебными спектаклями (для старших курсов)

Оцениваются:

- подготовленность к репетициям (знание текста, обстоятельств, задач роли);
- качество работы на репетиции: восприимчивость к режиссёрским заданиям, способность предлагать обоснованные творческие решения;
- ответственность за целостность спектакля, соблюдение сценической и творческой дисциплины.

Участие во внутренних показах и открытых занятиях в течение семестра

Оцениваются:

- целостность и выразительность предъявляемого этюда/отрывка;
- сохранение сценической органики в условиях публичного показа;
- культура сценического поведения, соблюдение норм театральной этики.

Результаты по этим формам деятельности фиксируются преподавателем и составляют основу семестровой оценки, отражая реальную динамику формирования профессиональных компетенций студента.

Итоговый показ проводится в форме публичной демонстрации этюдной программы, отрывка, учебного / курсового / дипломного спектакля или их фрагментов (в зависимости от семестра) с последующим кратким разбором.

При оценке итогового показа учитываются:

Художественная целостность и выразительность роли / этюда / отрывка

- наличие ясно сформулированной и реализованной сверхзадачи и сквозного действия;
- логика поведения персонажа, цельность линии роли;
- яркость и убедительность художественного образа.

Сценическая органика и чувство правды

- естественность существования в предлагаемых обстоятельствах, достоверность сценических чувств;
- развитость внимания, умение оценивать факт и менять поведение в связи с изменением обстоятельств;
- свобода психофизического аппарата, отсутствие зажимов, владение темпо-ритмом.

Партнёрство и ансамбль

- способность слышать и видеть партнёров, адекватно реагировать на их действия;
- готовность подчинять индивидуальное решение общему художественному замыслу;
- культура коллективной работы и ответственность за общий результат показа.

Речевая и пластическая выразительность

- владение речевым аппаратом: внятность, слышимость, логика и эмоциональная окраска словесного действия;

- использование телесного аппарата в соответствии с задачами роли и стилем произведения: пластика, координация, чувство формы;
- согласованность речи, движения и внутреннего действия.

Степень самостоятельности и творческой инициативы

- качество предварительного анализа роли, знание текста и обстоятельств;
- способность предлагать и развивать творческие решения в рамках режиссёрского замысла;
- умение оценивать собственную работу, формулировать проблемы и пути их дальнейшего решения.

Оценка	Критерий
Зачет	
Зачтено	Демонстрирует владение основами сценического самочувствия (внимание, концентрация, присутствие на сцене); выполняет этюды и отрывки, создавая различимый образ и логичную линию поведения; соблюдает партнёрское взаимодействие (слышит и видит партнёра, адекватно реагирует); регулярно посещает занятия, своевременно готовит задания; учитывает замечания педагога и вносит коррективы в исполнение.
Не зачтено	Не освоил основы сценического самочувствия (зажатость, рассеянность, неорганичность поведения); не способен создать сценический образ (отсутствует линия роли, действия случайны); нарушает партнёрское взаимодействие (игнорирует партнёра, срывает общий рисунок этюда/сцены); имеет пропуски занятий и невыполненные задания, что не позволяет объективно оценить навыки; не реагирует на педагогические замечания, не вносит исправлений в работу.
Экзамен	
Отлично	Высокий художественный уровень исполнения, устойчивая сценическая органика и полная реализация задач роли
Хорошо	Высокий уровень при отдельных недочётах
Удовлетворительно	Достаточное выполнение заданий с заметными методическими и художественными недостатками
Неудовлетворительно	Формальное выполнение, невыполнение или срыв заданий, отсутствие необходимых навыков сценического существования

6.3. Примерные контрольные задания или иные материалы для оценки результатов самостоятельной работы

Вопросы для самостоятельного изучения

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	<i>Вопросы для самостоятельного изучения, контрольные задания с учетом уровней освоения компетенций</i>
1	Введение. Основы актёрского мастерства	Чем сценическое творчество отличается от «обычной жизни» и бытовой игры, и почему для актёра важно это различать? Как школа русского сценического реализма и традиция Малого театра понимают «правду сценического поведения» и этику профессии актёра? Какие личные качества и навыки вы считаете принципиально необходимыми для актёра драматического театра и кино и почему?
2	Физическое самочувствие	Что такое «физическое самочувствие» актёра и почему оно считается фундаментом сценической свободы? Какие мышечные зажимы чаще всего встречаются у начинающих актёров и как их распознавать на себе? Чем отличается расслабленное, но собранное сценическое состояние от «разболтанности» и вялости на сцене?
3	Внимание и наблюдательность	Чем актёрское внимание отличается от бытового и какую роль играют круги внимания на сцене? Почему для актёра так важна развёрнутая наблюдательность и чем она отличается от простого любопытства? Как связаны внимание, воображение и чувство правды в сценическом поведении?
4	Воображение и фантазия	Как воображение помогает актёру верить в предлагаемые обстоятельства и принцип «если бы»? Что такое «память ощущений» и как её развивать, не причиняя себе психологического вреда? Как отличить полезную для роли фантазию от произвольной выдумки, нарушающей правду поведения и стиль произведения?

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	<i>Вопросы для самостоятельного изучения, контрольные задания с учетом уровней освоения компетенций</i>
5	Действие — основа актёрского творчества	Что такое действие в системе К. С. Станиславского и почему оно считается основой сценического творчества? Какова методическая ценность упражнений на память физических действий и «необходимое дело»? Как отличить подлинное сценическое действие от иллюстрации текста или демонстрации эмоций?
6	Восприятие. Основы понятия «событие»	Что такое сценическое событие и чем оно отличается от бытового «случая»? Как изменение отношения персонажа к предмету, месту или партнёру превращает ситуацию в событие? Почему понятие события является ключевым для построения этюда и развития сценического действия?
7	Наблюдения	Зачем актёру наблюдать за животными и как использовать эти наблюдения в создании роли без внешнего подражания? На какие детали поведения людей (походка, жесты, интонация, паузы, реакции) особенно важно обращать внимание? Как переводить результаты наблюдений за людьми, животными, музыкой в систему сценических действий и задач?
8	Взаимодействие	Что такое сценическое общение и чем оно отличается от простого обмена репликами? Зачем актёру упражнения на общение в условиях органического молчания? Какие качества необходимы для полноценного партнёрства на сцене и как их развивать?
9	Сценический показ	Какие критерии вы бы предложили для отбора этюда в программу учебного показа? Как подготовиться к публичному показу, сохраняя творческую свежесть и избегая «зазубривания» этюдов? Как использовать разбор после показа для развития, а не для формирования новых зажимов?

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	<i>Вопросы для самостоятельного изучения, контрольные задания с учетом уровней освоения компетенций</i>
10	Основы актёрского мастерства (повтор и углубление)	Какие элементы актёрской техники по сравнению с первым семестром стали для вас более осознанными и управляемыми? Как изменилось ваше понимание сценической правды после первых экзаменационных показов? Какие личные приёмы самонастройки на занятие и показ вы считаете для себя наиболее эффективными?
11	Жанр и художественный стиль	Чем жанр отличается от стиля и как это отражается на задачах и поведении актёра? Как изменяется рисунок роли в зависимости от жанра (драма, трагедия, комедия, мелодрама, фарс)? Какие ошибки чаще всего возникают при работе над жанром и стилем (утрировка, стилизация без внутреннего содержания и т.п.)?
12	Знакомство с автором	Почему актёру необходимо знать биографию, эпоху и творческую манеру драматурга? Как знание исторического контекста помогает точнее определять предлагаемые обстоятельства пьесы? Какие вопросы к автору и пьесе важно задать актёру до начала этюдной работы?
13	Основы создания актёрского образа	Что вы понимаете под понятием «актёрский образ» и из каких внутренних и внешних компонентов он складывается? Как наблюдательность и восприятие помогают найти «зерно» образа и его главную линию поведения? Как найти баланс между индивидуальностью исполнителя и требованиями роли и стиля произведения?
14	Подготовка итогового показа (2 семестр)	Как выстраивается программа итогового показа с точки зрения жанровых и стилевых контрастов? Как распределить силы в показе, если он включает несколько этюдов разной сложности? Какие критерии вы можете предложить для самооценки своей работы в этюде или отрывке?

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	<i>Вопросы для самостоятельного изучения, контрольные задания с учетом уровней освоения компетенций</i>
15	Основы актёрского мастерства (поддержание формы)	Какие упражнения входят в ваш минимальный ежедневный актёрский комплекс и почему именно они? Как изменился ваш подход к разминке и настройке на репетицию по сравнению с первым курсом? Какие признаки говорят о том, что творческая форма требует дополнительной поддержки или восстановления?
16	Темп и ритм	Что такое темп и ритм в актёрском исполнении и как они связаны с внутренним состоянием персонажа? Как темпо-ритм сцены зависит от событийного ряда и жанра произведения? Какие упражнения помогают услышать и выстроить ритм сцены и роли?
17	Работа с драматургическим материалом	Какие основные этапы включает анализ драматургического произведения с точки зрения актёра? Как определять главные и побочные события пьесы и почему это важно для роли? Как исторические и культурные особенности материала влияют на ваши предлагаемые обстоятельства?
18	Работа актёра над ролью	В чём для вас разница между работой над ролью и работой над отдельным отрывком? Какова практическая польза «дневника роли» и какие разделы в нём стоит вести? Какие приёмы помогают «присвоить» авторский текст и сделать его живой речью персонажа?
19	Метод действенного анализа	В чём сущность метода действенного анализа и чем он отличается от логического пересказа пьесы? Какую роль играют этюды-импровизации на события пьесы в проверке качества анализа? Что такое «малый круг обстоятельств» и почему его важно детализировать в этюде?

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	<i>Вопросы для самостоятельного изучения, контрольные задания с учетом уровней освоения компетенций</i>
20	Постановка сценического отрывка	Какие требования вы бы сформулировали к выбору материала для учебного отрывка? Какова логика построения мизансцен с точки зрения действия и внимания зрителя? Зачем актёру вести дневник актёра в процессе работы над отрывком и что в нём фиксировать?
21	Подготовка итогового показа (3 семестр)	Чем отличается этюдный показ от показа отрывка по уровню ответственности за ансамбль и композицию? Какие элементы подготовки вы считаете обязательными в последний месяц перед показом? Какие критерии позволят вам оценить, готов ли отрывок к публичному предъявлению?
22	Методы актёрской самоподготовки	Как выстроить личную систему самоподготовки, сочетающую тело, голос, внимание, воображение и анализ? Какие принципы домашней работы актёра над ролью вы считаете для себя основными? Как соотнести индивидуальный тренинг с задачами конкретной роли и предстоящего показа или спектакля?
23	Работа с драматургическим материалом	Как жанровые особенности драматургии влияют на архитектуру роли и спектакля? Как практически применять учение о сверхзадаче и сквозном действии к конкретной пьесе и роли? Какие типичные ошибки возникают при формулировке сверхзадачи и как их избежать?
24	Работа актёра над ролью	Что такое «зерно роли» и из каких источников вы его вычитываете и вырабатываете? Как составление внесценической биографии персонажа влияет на ваше сценическое поведение? Как отличить психологические подробности, имеющие сценическое выражение, от лишних и бесполезных на сцене?

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	<i>Вопросы для самостоятельного изучения, контрольные задания с учетом уровней освоения компетенций</i>
25	Элементы воплощения	Каковы принципы сценического перевоплощения, обеспечивающие единство внутренней и внешней техники? Как выстроить речевую, возрастную, профессиональную и национальную характерность без штампов? Какие связи необходимо установить между пластическим рисунком персонажа и его внутренней задачей?
26	Постановка сценического отрывка	Как строятся группировки и мизансцены с учётом драматургии сцены и зрительского восприятия? Как углубление предлагаемых обстоятельств отражается на качестве мизансцен и партнёрства? Как музыкальное оформление может поддерживать или разрушать актёрское существование в отрывке?
27	Подготовка итогового показа (4 семестр)	Чем экзаменационный показ отличается от зачётного по уровню требований к образу и целостности отрывка? Какие элементы режимной и профессиональной подготовки особенно важны в период активных репетиций? Как вы определяете для себя, что роль и программа показа достигли необходимой степени готовности?
28	Актёр в крупной сценической форме	В чём принципиальное отличие существования актёра в крупной форме спектакля от работы в отдельном отрывке или этюде? Как распределяется ответственность исполнителя роли за целостность спектакля? Какие качества особенно важны для актёра в многоактном спектакле (выносливость, чувство формы, ансамбль)?
29	Действенный анализ пьесы (учебный спектакль)	Какие особенности имеет анализ пьесы для учебного спектакля по сравнению с отрывком? Как выстраивается событийный ряд роли в масштабах всего спектакля? Как сверхзадача спектакля влияет на сквозное действие вашей роли?

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	<i>Вопросы для самостоятельного изучения, контрольные задания с учетом уровней освоения компетенций</i>
30	Работа над учебным спектаклем I	Какие задачи вы ставите перед собой на первом цикле репетиций учебного спектакля? Как этюды по пьесе помогают уточнить предлагаемые обстоятельства и характер взаимоотношений персонажей? Какие трудности чаще всего возникают на этом этапе и как вы планируете их преодолевать?
31	Индивидуальная работа над ролью	Какие элементы биографии персонажа и его внесценической жизни существенно влияют на ваше сценическое поведение? Как вы работаете над внутренним монологом и подтекстом ключевых сцен? Как связать индивидуальный актёрский тренинг с конкретными задачами роли в учебном спектакле?
32	Работа над учебным/курсовым спектаклем II	Как меняются задачи актёра на этапе уточнения мизансцен и партитуры роли? Как вы оцениваете степень готовности сцены и что делаете для её доработки? Какие признаки говорят о том, что спектакль начинает «обрастать формой» в ущерб живому действию?
33	Учебный спектакль	Какие критерии вы используете для оценки собственной роли в курсовом спектакле? Как вы распределяете силы на протяжении всего спектакля, чтобы сохранить качество исполнения? Как меняется ваше самочувствие и внимание при повторных показах и что помогает сохранять свежесть игры?
34	Подготовительный цикл учебных спектаклей	Чем отличается работа над дипломным спектаклем от работы над учебным спектаклем предыдущих курсов? Как выстраивается взаимодействие с режиссёром и творческой группой на этом этапе? Какие личные профессиональные цели вы ставите перед собой в рамках дипломного спектакля?

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Вопросы для самостоятельного изучения, контрольные задания с учетом уровней освоения компетенций
35	Анализ пьесы и роли (углубленный)	Какие требования вы предъявляете к собственному анализу дипломной пьесы и роли? Как вы формулируете сверхзадачу дипломной роли и сквозное действие? Какие вопросы к пьесе и автору остаются для вас принципиальными до конца репетиционного процесса?
36	Учебный спектакль (итоговый показ)	Какие профессиональные компетенции вы считаете для себя ключевыми в дипломном спектакле? Как вы оцениваете собственную готовность к работе в репертуарном театре на основе участия в дипломном спектакле? Какие навыки саморегуляции и самоподдержки оказываются особенно важными в период итоговых показов?
37	Отрывки для театров, просмотры	Какие критерии отбора материала вы используете при подготовке отрывков для театров? Как вы адаптируете отрывок к различным сценическим условиям (размер площадки, партнёры, технические возможности)? Какие качества актёра наиболее заметны для потенциального работодателя при просмотре отрывка?

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Станиславский, К.С. Моя жизнь в искусстве [Электронный ресурс] : Роман / К.С. Станиславский .— : [Б.и.] .— 265 с. ЭБС РУКОНТ
2. Станиславский, К.С. Работа актёра над собой [Электронный ресурс] : Монография / К.С. Станиславский .— : [Б.и.], .— 194 с. ЭБС РУКОНТ
3. Станиславский, К.С. Работа актёра над собой [Электронный ресурс] : Статья / К.С. Станиславский .— : [Б.и.] .— 276 с. ЭБС РУКОНТ
4. Станиславский, К.С. Этика [Текст] / К. С. Станиславский ; Предисл. А.Д. Попова. - М. : ГИТИС, 2012, 2019 - 47 с
5. Станиславский, К.С. Письма 1886-1917 [Электронный ресурс] : Переписка / К.С. Станиславский .— : [Б.и.], 1917 .— 539 с. ЭБСРУКОНТ
6. Станиславский, К.С. Письма (1918-1938) [Электронный ресурс] : Переписка / К.С. Станиславский .— : [Б.и.], 1938 .— 405 с. ЭБС УКОНТ
Станиславский, К.С. Письма [Электронный ресурс] : Переписка / К.С. Станиславский .— : [Б.и.], 1937 .— 6 с. ЭБС РУКОНТ

7. Станиславский, К.С. Статьи. Речи. Заметки. Дневники. Воспоминания (1877-1917)
[Электронный ресурс] : Статья / К.С. Станиславский .— : [Б.и.], .— 374 с. ЭБС РУКОНТ
 8. Станиславский, К.С. Статьи. Речи. Отклики. Заметки. Воспоминания (1917-1938)
[Электронный ресурс] : Статья / К.С. Станиславский .— : [Б.и.], .— 237 с. ЭБС 5. РУКОНТ
 9. Станиславский К. С. Собрание сочинений: В 9 т. Т.1-9.-М.: Искусство, 1988-1999
 10. Немирович-Данченко, В. И. Из прошлого / В. И. Немирович-Данченко. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 348 с. — ISBN 978-5-8114-4544-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/126772>
 11. Кнебель, М. О. Слово в творчестве актера : учебное пособие / М. О. Кнебель. — 8-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 152 с. — ISBN 978-5-8114-5645-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/145939>
 12. Товстоногов, Г. А. Зеркало сцены : учебное пособие / Г. А. Товстоногов. — 7-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 400 с. — ISBN 978-5-8114-7236-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/158877>
 13. Записки актера Щепкина : Документы. Из критики, переписки, воспоминаний. Рассказы в записи и обработке современников / Под ред. Панфиловой Н.Н., Фельдмана О.М. - М. : Искусство, 1988
 14. Щепкин Михаил Семенович = Жизнь и творчество : В 2-х томах - М. : Искусство, 1984
 15. Щепкин, М.С. Заветы мастера молодым актерам / Н.Е. Королькова, И.Ю. Любивая; М.С. Щепкин .— 17 с. — URL: <https://lib.rucont.ru/efd/716305>
- Дополнительная литература**
1. Островский, А.Н. Статьи о театре. Записки. Речи : Статья / А.Н. Островский .— : [Б.и.], 1886 .— 166 с. — Публицистика .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/9008>
 2. Тальников, Д. Л. Система Щепкина : учебное пособие / Д. Л. Тальников. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-2925-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
 3. Дидро, Д. Парадокс об актере : учебное пособие / Д. Дидро. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 64 с. — ISBN 978-5-8114-7782-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/166847>
 4. Завадский, Ю. А. Об искусстве театра : учебное пособие / Ю. А. Завадский. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 452 с. — ISBN 978-5-8114-4653-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/129238>
 5. Кнебель, М. О. Вся жизнь : учебное пособие / М. О. Кнебель. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 552 с. — ISBN 978-5-8114-4486-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/126842>
 6. Кнебель, М. О. Поэзия педагогики : учебное пособие / М. О. Кнебель. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 564 с. — ISBN 978-5-8114-8634-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/179677>
 7. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера : учебное пособие / Б. Е. Захава ; под редакцией П. Е. Любимцева. — 12-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 456 с. — ISBN 978-5-8114-7387-8. — Текст : электронный //

Лань : электронно-библиотечная система. — URL:

<https://e.lanbook.com/book/160196>

8. Мейерхольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы / Ком. А. В. Февральского: В 2 ч. М.: Искусство, 1968.- http://www.teatr-lib.ru/Library/#l_13
9. Попов А. Д. Творческое наследие: В 3 т. / Ред. кол.: Ю. С. Калашников (ответств. ред.), М. И. Кнебель, К. Н. Кириленко, Н. Г. Литвиненко, В. А. Максимова, А. А. Попов, В. В. Фролов; Ред. В. В. Фролов. М.: ВТО, 1979. Т. 1. Воспоминания и размышления о театре. Художественная целостность спектакля. 519 с.- http://www.teatr-lib.ru/Library/#l_16
10. Бирман С. Г. Путь актрисы. 2-е изд. М.: ВТО, 1962. 292 с.- http://www.teatr-lib.ru/Library/Personal/Birman_Serafima_Germanovna.htm
11. Брук П. Пустое пространство / Пер. с англ. Ю. С. Родман и И. С. Цимбал, вступ. ст. Ю. И. Кагарлицкого, коммент. Ю. Г. Фридштейна и М. Е. Швыдкого. М.: Прогресс, 1976. 239 .http://www.teatr-lib.ru/Library/Personal/Brook_Piter.htm
12. Буткевич М. М. К игровому театру: В 2 т. / Под общ. ред. А. И. Живовой. М.: РАТИ — ГИТИС, 2010. .- http://www.teatr-lib.ru/Library/Personal/Butkevich_Mihail_Mihailovich.htm
13. Демидов Н. В. Творческое наследие: В [4] т. СПб.: Гиперион, 2004.- 2009.- http://www.teatr-lib.ru/Library/Personal/Demidov_Nikolay_Vasilievich.htm
14. Завадский Ю. А. Учителя и ученики. М.: Искусство, 1975. 335 с.- http://www.teatr-lib.ru/Library/Personal/Zavadsky_Jury_Alexandrovich.htm
15. Ильинский И. В. Сам о себе. 3-е изд., доп. М.: Искусство, 1984. 535 с.- http://www.teatr-lib.ru/Library/Personal/Iljinsky_Igor_Vladimirovich.htm
16. Ольга Леонардовна Книппер-Чехова: В 2 ч. М.: Искусство, 1972. Ч. 1. Воспоминания и статьи. Переписка с А. П. Чеховым (1902 – 1904) / Сост., ред., вступит. ст. В. Я. Виленкин, коммент. В. Я. Виленкин («Воспоминания и статьи»), Н. И. Гитович («Переписка О. Л. Книппер-Чеховой и А. П. Чехова»). 448 с.- http://www.teatr-lib.ru/Library/Personal/Knipper_Chehova_Olga_Leonardovna.htm
17. Коонен А. Г. Страницы жизни / Ред., послесл. Ю. С. Рыбакова. 2-е изд. М.: Искусство, 1985. 446 с.- http://www.teatr-lib.ru/Library/Personal/Koonen_Alisa_Georgievna.htm
18. Левитин М. З. Таиров. М.: Молодая гвардия, 2009. 359 с. (Жизнь замечательных людей) http://www.teatr-lib.ru/Library/Personal/Levitin_Mihail_Zaharovich.htm
19. Лессинг Готхольд Эфраим Гамбургская драматургия.- https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003596552/
20. Михоэлс: Статьи, беседы, речи. Статьи и воспоминания о Михоэлсе / Ред.-сост., предисл. К. Л. Рудницкий. М.: Искусство, 1981. 557 с.- http://www.teatr-lib.ru/Library/Personal/Mihoels_Solomon_Mihailovich.htm

- 21.Немирович-Данченко В. И. Театральное наследие: В 2 т. / Сост., ред., примеч. В. Я. Виленкин. М.: Искусство, 1952. Т. 1. Статьи. Речи. Беседы. Письма. 442 с.- http://www.teatr-lib.ru/Library/Personal/Nemirovich_Danchenko_Vladimir_Ivanovich.htm
- 22.Попов А. Д. Творческое наследие: В 3 т. / Ред. кол.: Ю. С. Калашников (ответств. ред.), М. И. Кнебель, К. Н. Кириленко, Н. Г. Литвиненко, В. А. Максимова, А. А. Попов, В. В. Фролов; Ред. В. В. Фролов. М.: ВТО, 1979.- http://www.teatr-lib.ru/Library/Personal/Popov_Aleksey_Dmitrievich.htm
- 23.Радищева, О.А. Станиславский и Немирович-Данченко = История театральных отношений. 1897-1938 / О. А. Радищева. - М. : Артист. Режиссер. Театр, 1997. -1999.
- 24.Рудницкий К. Л. **Режиссер Мейерхольд**. М.: Наука, 1969. 527 с- http://www.teatr-lib.ru/Library/Personal/Rudnitsky_Constantin_Lazarevich.htm
- 25.Смелянский А. М. Михаил Булгаков в Художественном театре / Вст. ст. О. Н. Ефремова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Искусство, 1989. 432 с. http://www.teatr-lib.ru/Library/Personal/Smeliansky_Anatoly_Mironovich.htm
- 26.Смирнов-Несвицкий Ю. А. **Вахтангов**. Л.: Искусство, 1987. 248 с. (Жизнь в искусстве).- http://www.teatr-lib.ru/Library/Personal/Smirnov_Nesvitsky_Jury_Alexandrovich.htm
- 27.Чехов М. А. Литературное наследие: В 2 т. / Ред. кол. Н. Б. Волкова, М. О. Кнебель, Н. А. Крымова, Т. И. Ойзерман, Г. А. Товстоногов, М. А. Ульянов, Общ. науч. редакция М. О. Кнебель, Ред. Н. А. Крымова, Сост. И. И. Аброскина, М. С. Иванова, Н. А. Крымова, коммент. И. И. Аброскиной и М. С. Ивановой. 2-е изд. испр. и доп. М.: Искусство, 1995.- http://www.teatr-lib.ru/Library/#1_24
- 28.Эфрос А. В. [Избранные произведения: В 4 т.] / Изд. 2-е, доп. М.: Фонд "Русский театр", Издательство "Парнас", 1993.- http://www.teatr-lib.ru/Library/Personal/Efros_Anatoly_Vasilievich.htm

Литература, рекомендуемая для дополнительного изучения

- 29.Гиппиус, С. В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств : учебное пособие / С. В. Гиппиус. — 9-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 304 с. — ISBN 978-5-8114-8606-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
- 30.Волконский, С. М. Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста (по Дельсарту) : руководство / С. М. Волконский. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2012. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-1347-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
- 31.Волконский, С. М. Человек на сцене : учебное пособие / С. М. Волконский. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-

8114-7487-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.

32. Велихова, М.Е. Ритмика в процессе обучения драматического актера / М.Е. Велихова. — 2011 ЭБС РУКОНТ собственная коллекция
33. Толшин, А. В. Импровизация в обучении актера : учебное пособие / А. В. Толшин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2014. — 160 с. — ISBN 978-5-8114-1765-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
34. Шихматов, Л. М. Сценические этюды : учебное пособие / Л. М. Шихматов, В. К. Львова ; М. П. Семаков. — 9-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-7152-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
35. Калужских, Е. В. Технология работы над пьесой. Метод действенного анализа : учебное пособие / Е. В. Калужских. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 96 с. — ISBN 978-5-8114-6391-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
36. Кипнис, М. Актёрский тренинг. Драма. Импровизация. Дилемма. Мастер-класс : учебное пособие / М. Кипнис. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-6392-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
37. Театр. Актер. Режиссер: Краткий словарь терминов и понятий : учебное пособие / составитель А. Савина. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-5108-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
38. Альшиц, Ю.Л. 45 вопросов к роли [Текст] : Метод самоподготовки актера / Ю. Л. Альшиц. - М. : ГИТИС, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-91328-173-9 : 693-00.
39. Барро, Ж.-Л. Размышления о театре / Барро Ж.-Л. ; Пер. с фр. - М. : Из-во иностранной лит., 1963. - 300 с. : 11 л. илл., ч/б. - 1-18.
40. Бартошевич, А.В. Для кого написан "Гамлет" [Текст] : Шекспир в театре. XIX, XX, XXI... / А. В. Бартошевич. - М. : ГИТИС, 2014. - 636 с. - ISBN 978-5-91328-164-7 : 810-00.
41. Белинский, В.Г. О драме и театре / В. Г. Белинский. - М. : Искусство, 1983.
42. Бергман, Ингмар. Латерна магика [Текст] : пер. с швед. / Бергман Ингмар. - М. : Искусство, 1989. - 286 с. : илл.
43. Борисов, О.И. (1929-1994). Без знаков препинания : Дневник. 1974-1994 / О. И. Борисов ; Подг. текста Ю.А. Борисова. - М. : Артист. Режиссер. Театр, 1999. - 367с. - ISBN 5-87334-036-6. - М. : АСТ; Астрель, 2002. - 382 с. : ил., 24 л. вкл., портр. - ISBN 5-17-010156-2
44. Вилар, Жан. О театральной традиции / Вилар Жан ; Пер. с фр. - М. : Из-во иностранной лит., 1956. - 155 с. : 3 л. илл. - 1500-00, 15-00.
45. Гоголь и театр [Текст] / сост. и авт. комм. М.В. Загорский. - М. : Искусство, 1952. - 568 с. : илл.

46. Голубовский, Б.Г. Шаг в профессию : Учебное пособие / Б. Г. Голубовский. - М. : ГИТИС, 2011. - 390 с., ил. : 16 л. вкл. - ISBN 978-5-91328-085-5 : 595-00.
47. Ермолова Мария Николаевна : Письма. Из литературного наследия. Воспоминания современников / Сост. и вст. ст. и комм. Дурылин С.Н. - М. : Искусство, 1955. - 494 с. : ил.
48. Жаров, М.И. Жизнь, театр, кино / М. И. Жаров ; Вст. ст. Зись А. - М. : Искусство, 1967. - 380 с. : ил. - 2-50.
49. Жаров, М.И. Мои встречи с временем и людьми. Кино. Телевидение. Театр. Жаров глазами друзей. Хронограф жизни и творчества Михаила Жарова : Сборник / М. И. Жаров ; сост., ред. и вступ. ст.: Б.М. Поюровский. - М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. - 383 с. : 48 л. ил., ч/б ; 70x100 /16 + 3 вкл. - ISBN 5-462-00218-1 ((в пер.)) : 557-00.
50. Зверева, Н.А. Вспоминая М.О. Кнебель: Уроки. Репетиции. Спектакли [Текст] / Н. А. Зверева. - М. : ГИТИС, 2014. - 142 с., ил. : 4 л. вкл. - ISBN 978-5-91328-159-3 : 523-00.
51. Зверева, Н.А. Словарь театральных терминов [Текст] : Создание актерского образа / Н. А. Зверева, Д. Г. Ливнев. - М. : ГИТИС, 2007. - 134 с. - ("ГИТИС"-студентам. Учебники. Учебные пособия).
52. Карпов, Н.В. Уроки сценического движения / Н. В. Карпов. - М. : ГИТИС, 1999. - 180 с. : ил. - ISBN 5-7196-0295-X
53. Кудряшов, О.Л. Пушкин - режиссер [Текст] / О. Л. Кудряшов. - М. : ГИТИС, 2016. - 126 с., ил. : 8 л. вкл., цв. - ISBN 978-5-91328-221-7
54. Ленский, А.П. Статьи, письма, записки / А. П. Ленский ; Вст. ст. Зограф Н. - М. : Искусство, 1950. - 370 с. : ил., 35 л. вкл. - 2-25.
55. Ленский, А.П. Статьи. Письма. Записки [Текст] / А. П. Ленский ; Сост. В.В. Подгородинский; Предисл. Ю.М. Соломин. - М. : Языки славянской культуры, 2002. - 384 с. : вкл. - (Б-ка Малого театра). - ISBN 5-94457-064-4.
56. Леонидов, Л.М. Воспоминания, статьи, беседы, переписка, записные книжки [Текст] . Статьи и воспоминания о Л.М. Леонидове / Л. М. Леонидов ; Сост. В.Я. Виленкин. - М. : Искусство, 1960. - 756 с., ил. : ч/б
57. Мастерство режиссера [Текст] : учебное пособие / сост. С.В. Женовач, Н.А. Зверева, О.Л. Кудряшов. - М. : ГИТИС, 2016. - 392 с. - ISBN 978-5-91328-202-6
58. Немирович-Данченко, В.И. О творчестве актера : Хрестоматия / В. И. Немирович-Данченко ; Сост. Виленкин В.Я. - М. : Искусство, 1984. - 623 с. : фото
59. Новицкая, Л.П. Уроки вдохновения : Система К.С. Станиславского в действии / Л. П. Новицкая ; Под ред. Калашникова Ю.С. - М. : ВТО, 1984. - 382 с. : ил., 24 л. вкл., портр.
60. Новицкая, Л.П. Элементы психотехники актерского мастерства [Текст] : Тренинг и муштра / Л. П. Новицкая. - 5-е изд. - М. : Либроком, 2015. - 184 с. - (Школа сценического мастерства). - ISBN 978-5-9710-1849-0

61. Пансо, В. Труд и талант в творчестве актера [Текст] / В. Пансо. - М. : ГИТИС, 2013. - 227 с. - (Уроки мастерства). - ISBN 978-5-91328-080-0 : 396-00.
62. Пашенная, В.Н. Искусство актрисы / В. Н. Пашенная ; Под ред. Фролов В. - М. : Искусство, 1954. - 267 с. : ил., 39 л. вкл., портр.
63. Пашенная, В.Н. Ступени творчества / В. Н. Пашенная. - М. : ВТО, 1964. - 211 с. : ил., 32 л. вкл.
64. Пушкин и театр [Текст] : Драматические произведения, статьи, заметки, дневники, письма. / сост. Е. Иванова и др., общ. ред. Б.П. Городецкий. - М. : Искусство, 1953. - 515 с. : илл
65. Савина, М.Г. Горести и скитания (Записки 1854-1877) : Письма. Воспоминания / М. Г. Савина ; Сост., вст. ст. и прим. Шнейдерман И.И. - Л. : Искусство, 1983. - 222 с. : ил., 16 л. вкл.
66. Стрепетова П.А. : Жизнь и творчество трагической актрисы / Сост., вст. ст. Беньяш Р.М. - Л.; М. : Искусство, 1959. - 341 с. : ил., 9 л. вкл., портр.
67. Судакова, И.И. От этюда к спектаклю [Текст] : Учебное пособие / И. И. Судакова. - М. : ГИТИС, 2014. - 124 с. - (Уроки мастерства). - ISBN 978-5-91328-148-7.
68. Хейфец, Л. Призвание [Текст] : Тем, кто любит театр и начинает путь в профессию / Л. Хейфец ; Л. Хейфец. - М. : ГИТИС, 2019. - 349 с. - ISBN 978-5-91328-273-6 ((в пер.)) : 726-00.
69. Царев, М.И. Неповторимые мгновенья / М. И. Царев ; Вст. ст. Максимова В. - М. : Молодая гвардия, 1975. - 173 с. : ил., 24 л. вкл., портр. - (Мастера искусств-молодежи)

Периодика

1. Театр : журнал драматургии, театра и театральной критики. — М. : Союз театральных деятелей РФ, 1937–2021. — Ежемесячно (до закрытия).
2. Страстной бульвар, 10 : театральный журнал. — М. : СТД РФ, 1997– н.в — 10 вып. в год. — 160 с.
3. Сцена : журнал о сценографии, сценической технике и технологии. — М. : СТД РФ, 2011–. — 6 вып. в год. — 100 с.
4. Петербургский театральный журнал. — СПб. : Балтийские сезоны, 1992– н.в — 4 вып. в год.
5. Вопросы театра (Proscaenium). — М. : Государственный институт искусствознания, 2010– н.в— 4 вып. в год.

В) Интернет-ресурсы

<https://www.teatral-online.ru>
<https://journal.theater>
<https://www.культура.рф>
<https://www.mos.ru/city/projects/kulturaonline/theatre/>
<https://smotrim.ru/pick/kultura>
<https://leoclassics.tv/categories/teatr>
<https://benefis.biz/video-spektaklej>
<https://teatrartista.ru/biblioteka>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:

8.1. Учебные помещения:

- Репетиционные залы (не менее 20 кв.м), свободным пространством для пластических упражнений укомплектованные стульями по количеству студентов.
- Учебные площадки для показов, оборудованные звуковой и световой аппаратурой; посадочными местами.

8.2. Техническое оборудование:

- Видеоаппаратура (видеокамеры, проекторы, мониторы).
- Звуковоспроизводящее оборудование (акустические системы, микрофоны).
- Театральное осветительное оборудование (прожекторы, софиты, диммеры).
- Компьютеры с лицензионным ПО.
- Интерактивные доски.

8.3. Программное обеспечение:

- Microsoft Windows.
- MS Office (Word, PowerPoint).
- Программы для воспроизведения видео (VLC, Media Player).

8.4. Учебный реквизит и оборудование:

- Сценический реквизит (предметный реквизит, мебель, бутафория).
- Учебные костюмы различных эпох.
- Грим и гримировочные столы.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины (модуля)

Сценическая речь

Направление подготовки
специальность 52.05.01. Актерское искусство

Специализация
Артист драматического театра и кино

Квалификация выпускника
Специалист

Форма обучения
Очная

Нормативный срок обучения – 4 года

Москва, 2025 г.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, с учетом рекомендаций Примерной ОПОП ВО по направлению подготовки: 52.05.01. Актерское искусство

по специализации:
Артист драматического театра и кино

Составитель(и) : Штода Н.Н., профессор

Программа одобрена на заседании кафедры искусствоведения

протокол № 22 от «19» июня 2025 г.

Подписи:
Зав. кафедрой
Штода Н.Н., профессор

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины «Сценическая речь»: развитие и усовершенствование природных речевых и голосовых возможностей будущих актеров; воспитание дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры актера; обучение процессу овладения авторским словом, его содержательной, действенной, стилевой природой.

Задачи освоения дисциплины:

- сформировать навыки профессионального дыхания;
- выработать осмысленное понимание приемов и упражнений для достижения звучного, гибкого голоса и профессионально-актерского владения им;
- усвоить способы достижения безупречной, ненавязчивой дикции;
- умение владеть образцовым произношением согласно современным нормам русского языка;
- приобрести практические навыки владения основами словесного действия, развития речевого слуха.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки **52.05.01 Актерское искусство** дисциплина «Сценическая речь» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

Дисциплина «Сценическая речь» логически и содержательно-методически взаимосвязана с другими дисциплинами, изучаемыми в обязательной части Блока 1 («Актерское мастерство», «Вокал», «История русского театра», «История русской литературы»). Освоение данной дисциплины необходимо при прохождении учебной и производственной практик, при подготовке к государственной итоговой аттестации.

Дисциплина «Сценическая речь» основной профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП ВО) наряду с «Актерским мастерством» является ведущей в профессиональной подготовке будущего артиста. Главный принцип обучения по дисциплине – комплексность преподавания всех аспектов сценической речи.

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Сценическая речь»

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Категория компетенций	Код и наименование компетенции	Код и индикатор достижения компетенций
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровье-сбережение)	УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки в течение всей жизни.	ИД1УК-6 – Находит и творчески использует имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития и образования в течение всей жизни. ИД2УК-6 – Самостоятельно выявляет мотивы и стимулы для саморазвития и образования в течение всей жизни, определяя реалистические цели профессионального роста. ИД3УК-6 – Планирует профессиональную траекторию с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда.

	УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	У ИД1УК-7 –Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового образа жизни ИД2УК-7 – Использует основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональной деятельности
Творческая деятельность	ПК – 1. Готов к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщика в драматическом театре, в кино, на телевидении, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению	ИД1 ПК-1 Знает и применяет в работе над ролью теоретические основы актерского мастерства; этические принципы русского театра; методику создания роли в драматическом театре и кино; психофизические механизмы жизни актера в обстоятельствах сцены и съемочной площадки; ИД2 ПК-1 Способен под руководством режиссера и самостоятельно подготовить роль в драматическом спектакле любого жанра и в кино; ИД3 ПК-1 Владеет навыками самостоятельного действенного анализа драматургического произведения; самостоятельно определяет задачи, действия в драматургическом материале; находит и фиксирует основной мизансценический рисунок роли; разрабатывает внутренний монолог персонажа; ИД4 ПК-1 Ориентируется в хронологических периодах развития кинематографа; осознает специфику композиции фильма, раскадровки, законов монтажа; применяет полученные знания в области специфики кино в работе над ролью как в кино, так и в театре ИД5 ПК-1 Способен к коллективному творчеству над постановкой: созданию и поддержанию репетиционной атмосферы; применению навыков других практических дисциплин (танец, вокал, сценическое движение, речь) в работе над ролью; распределению энергии на протяжении спектакля; ИД6 ПК-1 Использует слова на сцене как способ воздействия на партнера; ИД7 ПК-1 Осознает роль тренинга в подготовке и развитии актера; способен построить занятия по тренингу и проведения его и индивидуально, для себя, и для группы; ИД8 ПК-1 Осуществляет поиск вспомогательного (информационного, пластического, музыкального и т. д.) материала для создания роли; ИД9 ПК-1 Владеет профессиональной лексикой и грамотно использует полученные знания в своей профессиональной деятельности

	ПК-2. Умеет общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии	ИД1 ПК-2 Владеет теорией и технологией общения со зрительской аудиторией в условиях сценического пространства ИД2 ПК-2 Творчески и инновационно общается со зрительской аудиторией в условиях сценического пространства ИД3 ПК -2 Исполняет роль перед камерой
	ПК – 3. Готов проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении	ИД1 ПК-3 Знает и применяет при работе над ролью теорию и методику инициативного и творческого решения роли в спектакле, фильме, эстрадном представлении; основы актёрского искусства, основных методов и приёмов сценического воплощения образа; организации творческого процесса на основе законов психологии творческой деятельности ИД2 ПК-3 Творчески и инициативно подходит к решению роли в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении; ИД3 ПК-3 Анализирует и творчески применяет при работе над ролью достижения актёрского искусства, методы и приёмы сценического воплощения образа; ИД4 ПК-3 Способен эффективно планировать и организовывать творческий процесс на основе законов психологии творческой деятельности
	ПК - 4. Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла	ИД1 ПК-4 Знает сущность и специфику работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла; основы организации театрального дела, трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. ИД2 ПК-4 Способен творчески и инновационно работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла; применяя навыки владения основами организации театрального дела, трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности
	ПК - 5. Владеет государственным языком Российской Федерации - русским языком (артисты, прошедшие целевую подготовку для работы в национальном театре республики или национального округа Российской Федерации - языком соответствующего народа), владением искусством речи как национальным культурным достоянием	ИД1 ПК-5 Знает особенности речевой коммуникации, композиционно-логические законы создания речи, правила речевого этикета; качества хорошей речи как показателя интеллектуального и духовного богатства говорящего (пишущего) и проявления общественной культуры человека; дифференциальную специфику языковых и речевых стилей и форм современного русского литературного языка, функционально-смысловых типов речи; орфографические, орфоэпические, лексические, грамматические, пунктуационные и стилистические нормы

		современного русского литературного языка и требования необходимости их соблюдения. ИД2 ПК-5 Применяет полученные знания для дифференциации и анализа текстов различных стилей; ИД3 ПК-5 Применяет полученные знания для подготовки и произнесения (написания) монологических и диалогических текстов, выдержанных в заданном функциональном стиле, в разных ситуациях устного и письменного общения; редактирует тексты различных функциональных стилей. ИД4 ПК-5 Владеет экспрессивно-выразительными средствами и основами техники речи; навыками нормативного употребления современного русского литературного языка; навыками определения речевых нарушений литературного языка; навыками определения речевых нарушений
	ПК - 6. Способен к овладению авторским словом, образной системой драматурга, его содержательной, действенной, стилевой природой	ИД1 ПК-6 Знает основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии драматургии, исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных спектаклей, современную и классическую драматургию; ИД2 ПК-6 Грамотно и профессионально оценивает драматические произведения на основе знания исторического контекста; ИД3 ПК-6 Творчески применяет полученные знания при решении конкретных творческих задач по овладению авторским словом, образной системой драматурга, его содержательной, действенной, стилевой природой ИД4 ПК-6 Владеет на высоком художественном уровне навыками анализа и раскрытия образной системы драматурга, его содержательной и стилевой, действенной, стилевой природы; ИД5 ПК-6 Владеет понятийно-терминологическим аппаратом, логикой рассуждений и высказываний, системным восприятием художественного языка; ИД6 ПК-6 Способен профессионально выполнять анализ индивидуальных особенностей авторского стиля; ИД7 ПК-6 В профессиональной деятельности применяет навыки работы с библиографическими источниками по классической и современной драматургии
	ПК - 7. Умеет органично включать все возможности речи, ее дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культуры, способностью вести роль в едином темпо-ритмическом, интонационно-мелодическом и	ИД1 ПК-7 Знает и применяет в работе над ролью общие основы теории сценической речи, гигиену голоса актера; основные требования к произношению на сцене; принципы тренировки рече-голосового аппарата; ИД2 ПК-7 Знает и применяет в работе над ролью смысловые

	жанрово-стилистическом ансамбле с другими исполнителями	и художественные функции звуковой речи; основы смыслового анализа текста; правила логики речи; основы теории стихосложения . ИД3 ПК-7 Знает основные задачи и принципы работы актёра над текстом; основные требования к произношению на сцене; владеет методикой работы по исправлению технических недостатков речи (комплексы дикционных, дыхательных упражнений, речевых ритмических разминок); ИД4 ПК-7 Владеет ритмомелодикой русской речи в работе со стихотворным и прозаическим материалом; голосовой динамики в мизансцене (в статике и в движении, в иных возможных пластических позициях тела актёра в условиях сценического действия) ИД5 ПК-7 Проводит анализ художественного текста поэтической драмы с целью выделения типов действия, тем, мотивов, характеристики героя, интерпретации художественного образа, а также особенностей взаимодействия элементов стихотворной и прозаической речи; воплощает элементы словесного действия в драматургической речи; ИД6 ПК-7 Знает и применяет в работе над ролью отличительные признаки стиха (первичные и вторичные), основные этапы русского стиха; различие лирических и стихотворных жанров; основные интерпретационные модели стихотворной декламации. ИД7 ПК-7 Самостоятельно способен развивать и укреплять диапазон голоса; совершенствовать технику речи – артикуляцию, дикцию, дыхание, голосоведение; проводит тренировки рече-голосового аппарата; нормативности сценической речи; диалогической речи; профилактики профессиональных заболеваний; ИД8 ПК-7 Использует в работе интонационно– мелодические средства сценической речи. динамический диапазон голоса (сила, громкость, полетность); использовать темпоритмический диапазон (смена темпа, ритма речи). Воплощать элементы словесного действия в художественном тексте; ИД9 ПК-7 Способен самостоятельно развивать сферу творческой фантазии и воображения; совершенствовать речевую технику; использовать в работе интонационно– мелодические средства сценической речи; анализировать и исполнять художественный текст; использовать в работе над художественным текстом речевую характерность.

		ИД10 ПК-7 Владеет дикционной, интонационно-мелодической и орфоэпической культурой речи; навыками интонационно-логического анализа текста; определения сверхзадачи и перспективы речевого действия; нормативности сценической речи; диалогической и характерной речи; исполнения текста прозы и стиха; интерпретациями сложных стиховых структур в процессе декламации в поэтической драме; ИД11 ПК-7 Свободно владеет сценической речью; развитым и профессионально поставленным голосоречевым аппаратом, позволяющим ему подготавливать под руководством режиссера и исполнять роли в драматических спектаклях разных жанров, а также в кино- и телевизионных фильмах.
Педагогическая деятельность	ПК – 17. Готов проводить актерские тренинги, преподавать основы актерского мастерства и смежные с ним вспомогательные дисциплины (модулей) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность	ИД1 ПК-17 Знает преподаваемую область профессиональной деятельности, возрастные особенности обучающихся, особенности обучения одаренных обучающихся и обучающихся с проблемами в развитии и трудностями в обучении, вопросы индивидуализации обучения (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья - особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности) ИД2 ПК-17 Выполняет деятельность и(или) демонстрирует элементы деятельности, осваиваемой обучающимися, и(или) выполняет задания, предусмотренные программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) ИД3 ПК-17 Использует педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации деятельности обучающихся, ИД4 ПК-17 Консультирует обучающихся в процессе прохождения практики (для преподавания по программам СПО и ДПП) ИД5 ПК-17. Контролирует и оценивает работу обучающихся на учебных занятиях и самостоятельную работу, успехи и затруднения в освоении программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), определяет их причины, знакомит обучающихся с опытом успешных профессионалов, работающих в осваиваемой сфере профессиональной деятельности ИД6 ПК-17 Анализирует проведение учебных занятий и организацию самостоятельной работы обучающихся, вносить коррективы в рабочую программу, план изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), задания для самостоятельной работы, собственную профессиональную

		деятельность.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Сценическая речь» составляет 20 зачётных единиц, 720 часов.

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности

Семестр(ы)	Общая трудоемкость		Контактная работа с преподавателем	Самостоятельная работа	Контроль	Промежуточная аттестация (зачет/ зачет с оценкой/ экзамен)
	в з.е.	в часах	Всего			
1	3	108	76	26	6	экзамен
2	3	108	76	26	6	экзамен
3	3	108	80	24	4	зачет
4	3	108	80	22	6	экзамен
5	3	108	84	20	4	зачет
6	3	108	84	18	6	экзамен
7	1	36	18	14	4	зачет
8	1	36	13	17	6	экзамен
Итого	20	720	511	167	42	

4.2. Тематический план дисциплины и виды занятий

п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоя- тельная работа (объём ч.)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР							
Раздел 1. Введение в дисциплину							
1	Тема 1. Дисциплина «Сценическая речь».	2	2				Собеседование, устный опрос

2	Тема 2. Слово в творчестве актера. М.С. Щепкин и А.П. Ленский о значении работы над речью для драматических актеров. Тема 3. Литературный язык – высшая форма общенационального языка. Эволюция норм звучащей речи. Критерии профессиональной речи.	2	1	1			
Раздел 2. Техника речи							
3	Тема 1. Индивидуальные особенности речи. Составление речевых паспортов.	4	1	1	1	1	Наблюдение. Составление речевого паспорта. Практические задания
4	Тема 2. Причины и особенности мышечного напряжения.	3	1	1		1	
5	Тема 3. Напряжение и освобождение. Снятие мышечных зажимов.	3	1	1		1	
Раздел 3. Сценическое внимание							
6	Тема 1. Формирование сценического внимания, направленного на контроль мышечной свободы, координацию дыхания и движения.	3		2		1	Выполнение контрольных упражнений
7	Тема 2. Контроль дыхания и свободного звучания.	4		2	1	1	
8	Тема 3. Контроль дыхания и верного произношения согласных и гласных звуков.	4		2	1	1	
Раздел 4. Дыхание							
9	Тема 1. Понятие «дыхание в жизни» и «дыхание на сцене». Значение дыхания. Диагностика индивидуальных дыхательных нарушений.	3	1	1		1	Наблюдение. Тренинг. Выполнение контрольных упражнений
10	Тема 2. Строение дыхательной системы. Типы дыхания.	2	1	1			
11	Тема 3. Особенности физиологического и фонационного дыхания.	2	1	1			

12	Тема 4. Носовое дыхание.	3	1	1		1	
13	Тема 5. Развитие фонационного дыхания.	3	1	1		1	
14	Тема 6. Смешанно-диафрагмальный тип дыхания - фундамент постановки речевого голоса. Тренировка мышц дыхательного аппарата.	4	1	1	1	1	
Раздел 5. Голосоведение							
15	Тема 1. Анатомия и физиология речевого аппарата. Процесс голосообразования.	3	1	1		1	Обсуждение. Контрольные вопросы
16	Тема 2. Фонационная установка. Начальные упражнения по звукообразованию.	4	1	1	1	1	
17	Тема 3. Резонаторы.	4	1	1	1	1	
18	Тема 4. Работа с регистрами.	4	1	1	1	1	
19	Тема 5. Определение и укрепление центра голоса.	4		2	1	1	
20	Тема 6. Гигиена и профилактика профессиональных заболеваний голосового аппарата актера.	3	2		1		
Раздел 6. Дикция							
21	Тема 1. Работа с индивидуальными дикционными недостатками.	4		2	1	1	Проверка индивидуального тренинга. Творческие задания
22	Тема 2. Дикция как выразительное средство речи. Строение артикуляционного аппарата.	3	1	1		1	
23	Тема 3. Гласные звуки.	3	1	1		1	
24	Тема 4. Согласные звуки.	3	1	1		1	
25	Тема 5. Дикция – ритм.	3	1	1		1	
26	Тема 6. Координация дыхания и тренировка дикционных сочетаний и сложноговорок.	4	1	1	1	1	
27	Тема 7. Дикция – словесное действие.	4	1	1	1	1	

Раздел 7. Орфоэпия							
28	Тема 1. Введение в орфоэпию.	2	2				<i>Беседа, устный опрос. Проверка самостоятельной работы. Тренинг</i>
29	Тема 2. Литературный язык. Эволюция русского языка. Этапы становления литературных норм звучащей речи.	3	2			1	
30	Тема 3. Ударение в слове. Произношение гласных звуков. Тема 4. Произношение согласных звуков.	3	1	1		1	
31	Тема 5. Произношение отдельных грамматических форм. Тема 6. Произношение заимствованных слов.	3	1	1		1	
32	Тема 7. Орфоэпические словари и способы работы с ними.	3		2		1	
Промежуточная аттестация (экзамен)							6
Всего в 1 семестре		108	30	34	12	26	6
ВТОРОЙ СЕМЕСТР							
Раздел 1. Слово в творчестве актёра							
1	Тема 1. К.С. Станиславский и Вл.И. Немирович-Данченко о значении работы над речью для драматических актёров.	2	2				
2	Тема 2. Литературный язык – высшая форма общенационального языка. Роль театра в становлении орфоэпических норм.	2	2				
Раздел 2. Техника речи							

3	Тема 1. Голосоречевой тренинг. Упражнения на снятие зажимов с мышц внутриглоточной мускулатуры, артикуляционного аппарата, плечевого и шейного поясов.	4	1	1	1	1	Демонстрация домашних заданий с последующим коллективным обсуждением
4	Тема 2. Индивидуальный тренинг. Упражнения на свободу мышц, участвующих в процессе дыхания, голосообразования, дикции в состоянии статики и движения.	4	1	1	1	1	
Раздел 3. Сценическое внимание							
5	Тема 1. Формирование сценического внимания, направленного на контроль мышечной свободы, координацию дыхания и движения.	3	1	1		1	Демонстрация владения умениями и навыками
6	Тема 2. Управление дыханием и свободным звучанием.	4	1	1	1	1	
7	Тема 3. Координация дыхания и верного произношения звуков.	3	1	1		1	
8	Тема 4. Контроль над мышечной свободой и чётким выполнением дикционных упражнений и скороговорок.	4	1	1	1	1	
Раздел 4. Дыхание							
9	Тема 1. Координация дыхания с движением. Речь в движении.	4		2	1	1	Выполнение контрольных упражнений
10	Тема 2. Развитие фонационного дыхания.	4		2	1	1	
11	Тема 3. Развитие плавности и непрерывности фонационного дыхания.	4		2	1	1	
12	Тема 4. Закрепление полученных навыков.	4		2	1	1	
Раздел 5. Голосоведение							
13	Тема 1. Индивидуальное голосоведение. Укрепление центра голоса.	4		2	1	1	Наблюдение. Тренинги. Проверка самостоятельной работы

14	Тема 2. Голосовой диапазон. Работа над голосом, развитие диапазона звучания.	4		2	1	1	
15	Тема 3. Регистры.	3		2		1	
16	Тема 4. Резонаторы.	3		2		1	
17	Тема 5. Посыл звука. Атака звука (мягкая, твердая, придыхательная).	3		2		1	
18	Тема 6. Упражнения на координацию дыхания, звучания голоса на йотированные гласные звуки: Я-Ё-Ю-Е и на свободу внутриглоточных мышц.	3		2		1	
Раздел 6. Дикция							
19	Тема 1. Постановка свистящих, шипящих и аффрикатов: С-З-Ц; Сь-Зь-Ц; Ш-Ж; Ч-Щ.	3		2		1	Выполнение контрольных упражнений
20	Тема 2. Закрепление верного произношения звуков.	3		2		1	
21	Тема 3. Работа над индивидуальными дикционными недостатками.	3		2		1	
22	Тема 4. Работа над удвоенными гласными в звукосочетаниях, словах и на границе слов. Тема 5. Дикционный тренинг сложных артикуляционных сочетаний.	4	1	1	1	1	
23	Тема 6. Комплексный дыхательный, голосовой и дикционный тренинг на звукосочетаниях, скороговорках в разнообразных темпоритмах.	3		2		1	
Раздел 7. Орфоэпия							
24	Тема 1. Правила произношения гласных звуков.	3	1	1		1	Проверка орфоэпической транскрипции и логического анализа выбранного текста
25	Тема 2. Качественная и количественная редукция.	2		2			
26	Тема 3. «Твердые» и «мягкие» гласные.	2		2			

27	Тема 4. Длительность ударного и безударного слогов по долготе и характеру звучания.	2		2		
28	Тема 5. Произношение нередуцируемых звуков: И, Ы, У, Ю, Э.	3		2		1
29	Тема 6. Особенности произношения звуков О и А, в начале слова, в предударном и заударном положении. Тема 7. Произношение йотированных гласных Я, Ё, Е, Ю в различных позициях.	4	1	1	1	1

Раздел 8. Логика речи (теория и практика)

30	Тема 1. Понятие: логика речи. Законы речи в системе К.С. Станиславского. Значение логики речи. Основы смыслового анализа текста. Способы смыслового анализа текста.	2	1	1			Проверка логического анализа выбранного текста
31	Тема 2. Логический разбор текста. Тема 3. Законы логики устной речи.	3	1	1		1	
32	Тема 4. Практическая работа над прозаическим материалом. Логико-грамматический анализ структуры текста как предварительный этап его художественно-творческого освоения.	3		2		1	
Промежуточная аттестация (экзамен)							6
Всего во 2 семестре		108	15	49	12	26	6

Проверка
логического анализа
выбранного текста

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР

Раздел 1. Слово в творчестве актёра

1	Тема 1. В.Э. Мейерхольд, М.А. Чехов, Е.Б. Вахтангов, Ф.Н. Каверин о значении работы над речью для драматических актёров.	2	1	1		
2	Тема 2. Особенности современного литературного языка.	2	1	1		

Раздел 2. Техника речи							
3	Тема 1. Упражнения на организацию верного ощущения свободы мышц, участвующих в процессе дыхания, голосообразования и дикции в состоянии статики и движения.	3		2		1	Тренинг
4	Тема 2. Напряжение и освобождение. Контрастирующие упражнения.	4		2	1	1	
Раздел 3. Сценическое внимание							
5	Тема 1. Сценическое внимание, направленное на контроль мышечной свободы, координацию дыхания, движения и звучания.	4		2	1	1	Наблюдение. Демонстрация упражнений
6	Тема 2. Упражнения на внимание, направленные на чёткое произношение в дикционных упражнениях, скороговорках и тренировочных текстах.	4		2	1	1	
7	Тема 3. Контроль развития речевого слуха.	4		2	1	1	
Раздел 4. Дыхание							
8	Тема 1. Дыхание – основа постановки речевого голоса и развития дикции.	3	1	1		1	Контрольные вопросы
9	Тема 2. Развитие силы и активности, атаки (посыла) фонационного дыхания на текстах пословиц, скороговорок, стихов и фраз из драматургических произведений.	3		2		1	
10	Тема 3. Дыхание в речи и в движении. Практические упражнения на закрепление полученных навыков.	4		2	1	1	
Раздел 5. Голосоведение							

11	Тема 1. Закрепление навыков на освобождение мышц речевого аппарата, укрепление центра голоса в индивидуальном и групповом тренинге.	3		2		1	Беседа, устный опрос. Проверка самостоятельной работы. Тренинг
12	Тема 2. Профессиональные свойства голоса.	2	1	1			
13	Тема 3. Тембр голоса (глубина, эмоциональное наполнение).	3		2	1		
14	Тема 4. Подвижность, гибкость, сила и выносливость голоса. Звуко-высотный диапазон.	4		2	1	1	
15	Тема 5. Полётность звука. Распределение звука в пространстве.	3		2	1		
Раздел 6. Дикция							
16	Тема 1. Речь в движении.	3		2		1	Наблюдение. Демонстрация упражнений на оценку
17	Тема 2. Темпо-ритмическая структура стихотворных и прозаических литературных текстов.	3	1	1		1	
18	Тема 3. Дыхательный, голосовой и дикционно - ритмический тренинг на закрепление полученных навыков.	4		2	1	1	
19	Тема 4. Упражнения на развитие речевого аппарата в обстоятельствах активного взаимодействия. Индивидуальные, парные и групповые этюды.	4		2	1	1	
Раздел 7. Характерность речи							
20	Тема 1. Понятие характерности речи.	2	1	1			
21	Тема 2. Работа над выбранным материалом.	10		2	6	2	
Раздел 8. Орфоэпия							
22	Тема 1. Мелодика русского языка. Тема 2. Произношение сочетаний АА, АО, ОА, ОО; АИ, ОИ, АУ, ОУ; ЕА, ЕО, ЕУ, ЕИ; ИЕ и ЫЕ.	2	1	1			Выполнение контрольных упражнений. Проверка орфоэпической транскрипции и анализа выбранного текста

23	Тема 3. Произношение согласных звуков и звукосочетаний. Закон ассимиляции по мягкости и глухости-звонкости. Тема 4. Произношение звонких, двойных и смягчённых согласных.	3		2		1	
24	Тема 5. Произношение согласных Ч и Щ; Ж, Ш, Ц. Тема 6. Произношение сочетаний СШ и ЗШ; СЖ, ЗЖ и ЖЖ.	3		2		1	
25	Тема 7. Произношение сочетаний СЧ, ЗЧ и ЖЧ; ДЧ и ТЧ; ТЩ. Тема 8. Произношение сочетаний ДС и ТС; ДЦ, ТЦ.	3		2		1	
26	Тема 9. Произношение согласного Г и некоторых звукосочетаний.	3		2		1	
27	Тема 10. Транскрипция гласных звуков в орфоэпическом разборе текста.	2		2			
28	Тема 11. Практическая работа над орфоэпическим анализом литературного текста.	2		2			
Раздел 9. Логика речи							
29	Тема 1. Логика. Перспектива речи. Логические правила чтения текста и знаков препинания. Принцип выстраивания логической перспективы развития мысли. Логический разбор текста.	3	1	1		1	
30	Тема 2. Логико-грамматический анализ рабочего материала.	3		2		1	
Раздел 10. Работа над авторским текстом							
31	Тема 1. Индивидуальные особенности авторской речи.	3	1	1		1	Обсуждение. Проверка навыков самостоятельной работы
32	Тема 2. Использование навыков работы над действенным словом в драматургии и литературных	3		2		1	

	произведениях.						
Промежуточная аттестация (зачёт)							4
Всего в 3 семестре		108	9	55	16	24	4
ЧЕТВЁРТЫЙ СЕМЕСТР							
Раздел 1. Слово в творчестве актёра							
1	Тема 1. Великие мастера об искусстве сценического слова.	2	1	1			
2	Тема 2. Роль театра в становлении орфоэпических норм литературного языка.	2	1	1			
Раздел 2. Техника речи							
3	Тема 1. Голосоречевой тренинг.	3		2		1	
4	Тема 2. Индивидуальный тренинг.	3		2		1	
Раздел 3. Сценическое внимание							
5	Тема 1. Сценическое внимание, направленное на контроль мышечной свободы, координацию дыхания и движения.	3		2		1	Проверка самостоятельной работы
6	Тема 2. Контроль мышечного напряжения, свободного и правильного звучания в дикционных упражнениях, скороговорках и тренировочных текстах.	3		2		1	
Раздел 4. Дыхание							
7	Тема 1. Дыхательный тренинг на укрепление мышц дыхательно-голосовой опоры, активизацию	5		2	2	1	
Раздел 5. Темпо-ритм							
8	Тема 1. Понятия темпа и ритма в речи.	2	1	1			
9	Тема 2. Работа над темпо-ритмом.	5		2	2	1	
Раздел 6. Голосоведение							

10	Тема 1. Совершенствование приобретённых навыков укрепления центра голоса, развития диапазона и силы звучания.	5		2	2	1	Наблюдение. Тренировочные упражнения
11	Тема 2. Громкое и тихое звучание на дальнем и ближнем расстоянии. Смена темпа и ритма речи.	5		2	2	1	
12	Тема 3. Закрепление полученных навыков в тренировочных упражнениях с использованием прозаических и стихотворных текстов.	5		2	2	1	
Раздел 7. Дикция							
13	Тема 1. Комплексные тренировки.	3		2		1	Демонстрация упражнений
14	Тема 2. Работа над объемными многоговорками.	3		2		1	
15	Тема 3. Работа с говорами и акцентами.	3		2		1	
16	Тема 4. Работа над укреплением голосовых возможностей обучающихся.	3		2		1	
17	Тема 5. Разминки перед показом самостоятельных и педагогических отрывков по мастерству актера.	3		2		1	
Раздел 8. Орфоэпия							
18	Тема 1. Произношение сочетаний согласных ТЩ, ЧН, ЧТ.	3		2		1	Выполнение контрольных упражнений. Проверка орфоэпической транскрипции и анализа выбранного текста
19	Тема 2. Выпадение некоторых звуков в сочетаниях СТН, ЗДН, СТЛ, НДС, НТС. Тема 3. Произношение сочетаний ТСЯ, ТЬСЯ.	3		2		1	
20	Тема 4. Некоторые особенности старомосковского произношения.	2	1	1			
21	Тема 5. Произношение коротких слов, предлогов и частицы НЕ.	3	1	1		1	

22	Тема 6. Произношение окончания КИЙ, ГИЙ, ХИЙ, СКИЙ, ЦКИЙ, ИВАТЬ, ГИВАТЬ, ХИВАТЬ; АТ и ЯТ; возвратной частицы Сь и СЯ.	3		2		1	
23	Тема 7. Произношение старорусских вводных слов и союзов: МОЛ, ДЕСКАТЬ, КАБЫ, ХОТЬ, КОЛЬ, КОЛИ, ЧАЙ.	3		2		1	
24	Тема 8. Произношение ШН и ЧН в женских отчествах.	3		2		1	
25	Тема 9. Произношение мужских и женских имён и отчеств.	2		2			
26	Тема 10. Орфоэпический разбор рабочего литературного материала. Составление транскрипции.	4		2	2		
Раздел 9. Работа над авторским текстом							
27	Тема 1. Смысл и авторский замысел. Личностное отношение к произведению.	2	1	1			
28	Тема 2. Выразительность и действенность рассказчика. Его образ и образ автора. Идея. Актуализация.	3		2		1	
29	Тема 3. Разновидности авторских стилей. Авторская речь и речь персонажа.	2	1	1			
30	Тема 4. Речевая характеристика образа.	2		2			
31	Тема 5. Ассоциативный ряд. Событие. Темпо-ритм.	2	1	1			
32	Тема 6. Совершенствование навыков работы над действенным словом в драматургическом и литературном рабочем материале.	7		2	4	1	
Промежуточная аттестация (экзамен)							6
Всего в 4 семестре		108	8	56	16	22	6
ПЯТЫЙ СЕМЕСТР							
Раздел 1. Слово в творчестве актёра							

1	Тема 1. Великие мастера об искусстве художественного чтения.	3	1	1		1	
2	Тема 2. История возникновения русской произносительной нормы (русского литературного произношения).	3	1	1		1	
Раздел 2. Техника речи							
3	Тема 1. Дыхательно-артикуляционные комплексы.	5		4		1	
4	Тема 2. Развитие речевого слуха.	5		4		1	
Раздел 3. Дыхание							
5	Тема 1. Дыхательный тренинг на укрепление мышц дыхательно-голосовой опоры, активизацию речеголосового аппарата.	7		4	2	1	
Раздел 4. Голосоведение							
6	Тема 1. Развитие объёма, силы и звучности голоса. Закрепление резонаторного звучания на верном центральном участке диапазона голоса.	7		4	2	1	
7	Тема 2. Закрепление полученных навыков управления голосом.	7		4	2	1	
Раздел 5. Дикция							
8	Тема 1. Совершенствование речевых навыков по всем пройденным разделам (дикция, дыхание и голос, орфоэпия).	7		4	2	1	Проверка самостоятельной работы. Контрольные вопросы
9	Тема 2. Практические упражнения на координацию дыхания и движения; дыхания, свободного звучания и движения; дыхания, звучания, верного дикционного и орфоэпического произношения и движения.	7		4	2	1	
Раздел 6. Орфоэпия							

10	Тема 1. Орфоэпические и стилистические особенности драматургической речи XIX века и использование их в работе над ролью.	5	2	2		1	Тренинги. Проверка орфоэпической транскрипции и логического анализа выбранного текста
11	Тема 2. Практическая работа по усвоению норм произношения. Составление индивидуальных тренингов для исправления орфоэпических недостатков обучающихся.	7		4	2	1	
12	Тема 3. Орфоэпический разбор рабочего литературного материала. Составление транскрипции. Работа над правильным произношением рабочего литературного материала.	7		4	2	1	
Раздел 7. Логика речи							
13	Тема 1. Речевое взаимодействие и законы логики.	5		4		1	
14	Тема 2. Логико-грамматический анализ рабочего материала.	5		4		1	
Раздел 8. Работа над прозаическим текстом							
15	Тема 1. Содержательность прозаической речи. Текст. Контекст. Ритмика прозаической речи. Фраза. Период.	8		4	2	2	Обсуждение. Проверка самостоятельной работы
16	Тема 2. Смысловый кусок. Логика художественного прозаического текста.	8		4	2	2	
17	Тема 3. Элементы словесного действия в работе над прозаическим текстом. Выразительные средства прозаической речи (интонация, темпо-ритм, манера речи)	8		4	2	2	
Промежуточная аттестация (зачёт)							4
Всего в 5 семестре		108	4	60	20	20	4
ШЕСТОЙ СЕМЕСТР							
Раздел 1. Стихосложение (теория и практика)							
1	Тема 1. Ритм в	3	1	1		1	Творческие задания

	стихосложении.						
2	Тема 2. Основы стихосложения.	3	1	1		1	
3	Тема 3. Работа со стихотворными текстами.	5		4		1	
Раздел 2. Техника речи							
4	Тема 1. Голосоречевой тренинг.	3	1	1		1	
5	Тема 2. Работа над гекзаметром.	5		4		1	
Раздел 3. Комплексная работа по активизации речевого аппарата							
6	Тема 1. Развернутые комплексные тренинги.	3	1	1		1	Проверка индивидуального речевого тренинга
7	Тема 2. Работа над объемными многоговорками.	7		4	2	1	
8	Тема 3. Работа с говорами и акцентами, необходимыми для репетиций педагогических и самостоятельных отрывков по мастерству актера.	7		4	2	1	
9	Тема 4. Работа над укреплением голосовых возможностей студента.	9		4	4	1	
Раздел 4. Работа над поэтическим текстом							
10	Тема 1. Поэтическое слово и методы его воплощения в искусстве актера.	5		4		1	Проверка самостоятельной работы. Практические задания
11	Тема 2. Особенности работы над стихотворным произведением.	5	2	2		1	
12	Тема 2. Анализ и интерпретация текста.	5	2	2		1	
13	Тема 3. Вторичные смыслы, коннотации и подтекст в поэтическом произведении.	5	2	2		1	
14	Тема 4. Работа над стихом как средство воспитания дикционной выразительности речи.	9		4	4	1	
Раздел 5. Междисциплинарное взаимодействие. Речевые проявления студентов в самостоятельных и педагогических отрывках по мастерству актера							
15	Тема 1. Развернутые комплексные тренинги.	5		4		1	Тренинги. Творческие задания

16	Тема 2. Темпо-ритмические тренировки для освоения стихотворной драматургии.	7		4	2	1	
17	Тема 3. Работа со стихотворным монологом.	9		4	4	1	
18	Тема 4. Речевая поддержка в педагогических отрывках по мастерству актера.	7		4	2	1	
Промежуточная аттестация (экзамен)							
Всего в 6 семестре		108	10	54	20	18	6
СЕДЬМОЙ СЕМЕСТР							
Раздел 1. Принципы художественного воплощения авторского текста							
1	Тема 1. Личностное восприятие произведения. Ассоциативный ряд. Предлагаемые обстоятельства. Подтекст. Контекст. Кинолента <u>видений</u> .	4			2	2	
2	Тема 2. Событие. Понятие сквозного действия. Словесное воздействие. Перспектива речи. Сверхзадача.	4			2	2	
Раздел 2. Работа над сценическим монологом							
3	Тема 1. Место монолога в спектакле. Прозаический и стихотворный монолог.	4			2	2	Обсуждение. Контрольные вопросы
4	Тема 2. Направленный монолог и монолог в условиях публичного одиночества.	5			3	2	
Раздел 3. Работа над сценическим диалогом							
5	Тема 1. Сценический диалог как способ развития и укрепления навыков речевого общения и взаимодействия.	4			2	2	Наблюдение. Показ творческих этюдов
6	Тема 2. Предлагаемые обстоятельства и события диалога.	4			2	2	
7	Тема 3. Авторское отношение. Взаимоотношения, мотивация поступков и характеры действующих лиц диалога. Темпоритм	7		2	3	2	

	диалога.						
Промежуточная аттестация (зачёт)							4
Всего в 7 семестре		36	0	2	16	14	4
ВОСЬМОЙ СЕМЕСТР							
Раздел 1. Интонационно-мелодические средства сценической речи							
1	Тема 1. Мелодика речи: типология и общие закономерности. Сравнение, противопоставление, перечисление, утверждение, вопрос, уточнение, обращение, повторение.	17		2	5	10	Тренинги, практические задания
2	Тема 2. Интонационная передача знаков препинания.	7			3	4	
3	Тема 3. Логико-интонационное построение фразы.	6			3	3	
Промежуточная аттестация (экзамен)							6
Всего в 8 семестре		36	0	2	11	17	6
Итого за курс обучения (с 1 по 8 семестры)		720	76	312	123	167	42

4.3. Тематическое содержание дисциплины

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР

Раздел 1. Введение в дисциплину

Тема 1. Дисциплина «Сценическая речь».

Содержание: Цель, задачи и место дисциплины в ОПОП (основной профессиональной образовательной программе).

Тема 2. Слово в творчестве актера.

Содержание: М.С. Щепкин, А.П. Ленский и другие великие актёры Малого театра о значении работы над речью для драматических актеров.

Тема 3. Литературный язык – высшая форма общенационального языка. Эволюция норм звучащей речи.

Содержание: Роль театра в становлении орфоэпических норм литературного языка. Малый театр - «Второй университет». Особенности современного литературного языка. Понятие «профессиональная речь». Критерии профессиональной речи.

Раздел 2. Техника речи

Тема 1. Индивидуальные особенности речи.

Содержание: Анализ речевых данных студентов (тип дыхания, речевой слух, голосовые и дикционные особенности, темп речи, наличие отклонений от норм литературного произношения). Выявление индивидуальных недостатков речевого аппарата студентов и неточностей их произношения. Составление речевых паспортов. Выработка критериев оценки речи обучающихся.

Тема 2. Причины и особенности мышечного напряжения.

Содержание: Выработка «внутреннего контролёра», установление и использование правильной осанки, снятия излишнего напряжения с мышц окологлоточной мускулатуры, облегчающее процессы фонационного дыхания и голосообразования. Контрастирующие упражнения.

Тема 3. Напряжение и освобождение. Снятие мышечных зажимов.

Содержание: Мышечная саморегуляция. Практические упражнения, направленные на закрепление полученных навыков.

Раздел 3. Сценическое внимание

Тема 1. Формирование сценического внимания, направленного на контроль мышечной свободы, координацию дыхания и движения.

Содержание: Практические упражнения.

Тема 2. Контроль дыхания и свободного звучания.

Содержание: Тренинги. Развитие сценического внимания.

Тема 3. Контроль дыхания и верного произношения согласных и гласных звуков.

Содержание: Артикуляционная гимнастика. Упражнения. Координация внимания и свободы мышц, координация внимания и речевого слуха, координация внимания и исправления индивидуальных речевых недостатков.

Раздел 4. Дыхание

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

Содержание: Значение дыхания в процессе постановки речевого голоса и развитии дикции. Диагностика индивидуальных дыхательных нарушений. Нахождение, укрепление и активизация мышц дыхательно-голосовой опоры. Привитие навыка правильного вдоха и целесообразно распределённого выдоха. Практические упражнения, направленные на закрепление полученных навыков.

Тема 2. Строение дыхательной системы. Типы дыхания.

Содержание: Органы дыхания. Функции дыхательной системы. Защитные механизмы дыхательной системы. Дыхательная мускулатура: мышцы «вдыхатели» и «выдыхатели». Тренировка мышц, участвующих в речеобразовании. Типы дыхания: 1) грудное - верхнереберное, или ключичное; 2) диафрагмальное - нижнереберное или брюшное; 3) смешанное - грудобрюшное.

Тема 3. Особенности физиологического и фонационного дыхания.

Содержание: Теоретические аспекты. Особенности анатомии и физиологии дыхательных органов. Упражнения на формирование правильного дыхания.

Тема 4. Носовое дыхание.

Содержание: Развитие носового дыхания. Понятия: «Вдох» – «Добор», парадоксальная дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. Расширение лёгочного объёма. Практические упражнения, направленные на закрепление полученных навыков.

Тема 5. Развитие фонационного дыхания.

Содержание: Понятия «тёплый» выдох, «фиксированный» выдох, «длинный» выдох, «короткий» выдох. Координация внимания, свободы мышц, правильной осанки и дыхательной функции организма. Практические упражнения на отработку правильного фонационного дыхания и на закрепление полученных навыков.

Тема 6. Смешанно-диафрагмальный тип дыхания - фундамент постановки речевого голоса.

Содержание: Регуляция смешанного типа дыхания. Тренировка мышц дыхательного аппарата. Техническая подготовка речевого аппарата к профессиональному звучанию через тренировочные упражнения.

Раздел 5. Голосоведение

Тема 1. Анатомия и физиология речевого аппарата. Процесс голосообразования.

Содержание: Основное положение речевого аппарата. Воспитание начальных навыков фонации. Понятие «рождение звука». Взаимосвязь внешней и внутриглоточной артикуляции. Снятие мышечного напряжения. Подготовительные массажи. Начало звукообразования. Тембр голоса (глубина, эмоциональное наполнение). Сила и выносливость, высота и диапазон (объем) речевого голоса. Практические упражнения, направленные на закрепление полученных навыков.

Тема 2. Фонационная установка. Начальные упражнения по звукообразованию.

Содержание: Понятие: «вывод звука». Развитие речевого слуха. Ансамблевое и индивидуальное звучание. Практические упражнения.

Тема 3. Резонаторы.

Содержание: Резонаторы голосового аппарата. Верхние (головные) резонаторы - полости глотки, рта, носа являются как бы продолжением гортани и называются «надставной трубкой». Нижние резонаторы (грудные) -находятся ниже гортани – в грудной клетке - трахея, бронхи.

Акустические и физиологические основы резонансной теории речеобразования (из книги профессора В.П. Морозова «Резонансная техника в методиках педагогов по сценической речи»).

Практические упражнения по нахождению и использованию резонаторов. Понятие: «закрытый звук». Развитие артикуляционно-резонаторной системы.

Тема 4. Работа с регистрами.

Содержание: Звучание по голосовым регистрам. «Звуковая лестница». Расширение диапазона звучания. Практические упражнения.

Тема 5. Определение и укрепление центра голоса.

Содержание: Для центрального звучания речевого голоса или середины его существуют уже готовые, привычные двигательные импульсы, которые в процессе воспитания голоса уточняются, развиваются, переносятся на соседние звуки, не имеющие этих привычных установок. Работа над постановкой речевого голоса.

Тема 6. Гигиена и профилактика профессиональных заболеваний голосового аппарата актёра.

Содержание: Органические и функциональные нарушения голоса. Основные правила гигиены голоса и методы профилактики заболеваний голосового аппарата.

Раздел 6. Дикция

Тема 1. Работа с индивидуальными дикционными недостатками.

Содержание: Выявление индивидуальных дикционных недостатков. Нахождение и обособленная активизация частей речевого аппарата. Артикуляционная гимнастика. Практические упражнения, направленные на закрепление полученных навыков.

Тема 2. Дикция как выразительное средство речи.

Содержание: Строение артикуляционного аппарата. Упражнения на укрепление артикуляционной мускулатуры. Закрепление полученных навыков

Тема 3. Гласные звуки.

Содержание: Гласные звуки – основа интонационно-мелодического богатства языка. Установка основных гласных звуков (А-О-У-Э-Ы-И), установка йотированных гласных звуков (Я-Ё-Ю-Е). Сочетание дикционных навыков со вниманием, свободой мышц, правильной осанкой, основами фонационного дыхания и голосообразования. Освоение разнообразных интонационных конструкций. Практические упражнения, направленные на закрепление полученных навыков.

Тема 4. Согласные звуки.

Содержание: Согласные звуки – каркас слова, чёткость и внятность произношения. Установка согласных звуков: П, ПЬ, Б, БЬ, В, ВЬ, Ф, ФЬ; К, Г, Х ; С, СЬ, З, ЗЬ, Ц; Т, ТЬ, Д, ДЬ; М, Н, Л, Р; Ч, Ш, Ж, Щ (Материал рассчитан на два семестра.) Индивидуальная работа на материале пословиц, поговорок, чистоговорок и т.п. Практические упражнения.

Тема 5. Дикция – ритм.

Содержание: Дикционная точность в сочетании с интонационно – мелодическими и темпо – ритмическими конструкциями. Работа проводится этюдным методом в индивидуальном и парном варианте. Практические упражнения, направленные на закрепление полученных навыков.

Тема 6. Координация дыхания и тренировка дикционных сочетаний и сложноговорок.

Содержание: Отработка сильного, экономного и равномерного выдоха, используя всевозможные словесные и ритмические комбинации.

Тема 7. Дикция – словесное действие.

Содержание: Активизация работы речевого аппарата в условиях активного взаимодействия. Индивидуальные, парные и групповые этюды. Практические упражнения.

Раздел 7. Орфоэпия

Тема 1. Введение в орфоэпию.

Содержание: Нормы литературного языка. Нормы литературного произношения. Работа со словарем. Отличие устной и письменной речи. Старомосковское и современное произношение. Прослушивание эталонных записей актёров и чтецов для выработки профессиональных речевых критериев.

Тема 2. Литературный язык. Эволюция русского языка.

Содержание: Этапы становления литературных норм звучащей речи.

Тема 3. Ударение в слове. Произношение гласных звуков.

Содержание: Произношение безударных гласных А, О, Е, Я. Понятия: «качественная редукция» и «количественная редукция». Правила йотации. Ударные гласные А, О, У, Э после Ч, Щ. Безударная гласная А после Ч, Щ.

Предударная А после Ш, Ж, Ц. Гласный И как Ы. Сочетание безударных АО; ОА; АА; ОО. Сочетание безударных ЕИ; ЕУ; ЕА; ЕО. Произношение имен и отчеств. Транскрибирование текстов. Получение навыков точного произношения.

Тема 4. Произношение согласных звуков.

Содержание: Звонкие согласные в конце слова. Закон ассимиляции. Произношение некоторых сочетаний согласных. Выпадение согласных звуков. Смягчение согласных. Произношение согласного Г. Орфоэпический разбор текстов. Отработка навыков точного произношения.

Тема 5. Произношение отдельных грамматических форм.

Содержание: Окончания отдельных форм прилагательных. Окончания глаголов на –СЯ; –СЬ; на –АТ; –ЯТ; на –ТСЯ; --ТСЬ.

Тема 6. Произношение заимствованных слов.

Содержание: Безударный «О» в иноязычных словах. Произношение буквы Е. Транскрибирование. Получение навыков точного произношения.

Тема 7. Орфоэпические словари.

Содержание: Способы работы с орфоэпическими словарями.

ВТОРОЙ СЕМЕСТР

Раздел 1. Слово в творчестве актёра

Тема 1. К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко о значении работы над речью для драматических актёров.

Содержание: Из опыта работы великих режиссёров с актёрами театра.

Тема 2. Литературный язык – высшая форма общенационального языка. Роль театра в становлении орфоэпических норм.

Содержание: Нормы литературного языка. Вклад русских писателей в выработку литературно-языковых норм (письмо, лексика, произношение, грамматика, словообразование). Роль театра в становлении орфоэпических норм литературного языка.

Раздел 2. Техника речи

Тема 1. Голосоречевой тренинг.

Содержание: Упражнения на снятие зажимов с мышц внутриглоточной мускулатуры, артикуляционного аппарата, плечевого и шейного поясов.

Тема 2. Индивидуальный тренинг.

Содержание: Упражнения на свободу мышц, участвующих в процессе дыхания, голосообразования, дикции в состоянии статики и движения.

Раздел 3. Сценическое внимание

Тема 1. Формирование сценического внимания, направленного на контроль мышечной свободы, координацию дыхания и движения.

Содержание: Тренинг.

Тема 2. Управление дыханием и свободным звучанием.

Содержание: Тренинг.

Тема 3. Координация дыхания и верного произношения звуков.

Содержание: Тренинг.

Тема 4. Контроль над мышечной свободой и чётким выполнением дикционных упражнений и скороговорок.

Содержание: Тренинг.

Раздел 4. Дыхание

Тема 1. Координация дыхания с движением. Речь в движении.

Содержание: Выработка устойчивых навыков согласованной работы разных групп мышц. Упражнения, игры, логоритмика.

Тема 2. Развитие фонационного дыхания.

Содержание: Тренинги на развитие фонационного дыхания.

Тема 3. Развитие плавности и непрерывности фонационного дыхания.

Содержание: Упражнения на звукосочетаниях, текстах пословиц, поговорок, скороговорок и детских стихах с длинными речевыми периодами.

Тема 4. Закрепление полученных навыков.

Содержание: Тренинги.

Раздел 5. Голосоведение

Тема 1. Индивидуальное голосоведение. Укрепление центра голоса.

Содержание: Упражнения.

Тема 2. Голосовой диапазон.

Содержание: Работа над голосом, развитие диапазона звучания.

Тема 3. Регистры.

Содержание: Высокий, средний, низкий регистры. Типы регистров у вокалистов: головной, фальцет, микст, грудной. Механизм (режим вибрации) работы связок. Переходные ноты между регистрами.

Тема 4. Резонаторы.

Содержание: Грудной резонатор. «Маска». Головной резонатор.

Тема 5. Посыл звука. Атака звука. Виды атак: мягкая, твердая, придыхательная.

Содержание: Слабый и сильный звук. Понятие «голосовой посыл». Упражнения и этюды на координацию верного голосообразования и силы звучания. Первичные знания о гигиене и профилактике речеголосового аппарата.

Тема 6. Упражнения на координацию дыхания, звучания голоса на йотированные гласные звуки: Я-Ё-Ю-Е и свободу внутриглоточных мышц.

Содержание: Тренинг.

Раздел 6. Дикция

Тема 1. Постановка свистящих, шипящих и аффрикатов: С-З-Ц; СЬ-ЗЬ-Ц; Ш-Ж; Ч-Щ.

Содержание: Упражнения, приёмы артикуляции звуков.

Тема 2. Закрепление верного произношения звуков.

Содержание: Дикционный тренинг на закрепление правильного произношения.

Тема 3. Работа над индивидуальными дикционными недостатками.

Содержание: Дикционный тренинг.

Тема 4. Работа над удвоенными гласными в звукосочетаниях, словах и на границе слов.

Содержание: Упражнения, приёмы артикуляции звуков.

Тема 5. Продолжение работы над согласными звуками.

Содержание: Дикционный тренинг сложных артикуляционных сочетаний.

Тема 6. Комплексный дыхательный, голосовой и дикционный тренинг.

Содержание: Упражнения на звукосочетаниях и скороговорках в разнообразных темпо-ритмах.

Раздел 7. Орфоэпия

Тема 1. Правила произношения гласных звуков.

Содержание: Тренинг.

Тема 2. Качественная и количественная редукция.

Содержание: Понятие редукции, 2 типа. Позиционные изменения гласных звуков. Упражнения.

Тема 3. «Твердые» и «мягкие» гласные.

Содержание: Упражнения.

Тема 4. Длительность ударного и безударного слогов по долготе и характеру звучания.

Содержание: Упражнения.

Тема 5. Произношение нередуцируемых звуков: И, Ы, У, Ю, Э.

Содержание: Тренинг.

Тема 6. Особенности произношения звуков О и А, в начале слова, в предударном и заударном положении.

Содержание: Упражнения.

Тема 7. Произношение йотированных гласных Я, Ё, Ю, Е в различных позициях.

Содержание: Тренинг.

Раздел 8. Логика речи (теория и практика)

Тема 1. Понятие: логика речи. Законы речи в системе К.С. Станиславского.

Содержание: Понятия: «логика речи», «значение» и «смысл», «действенность слова». 2 уровня логики речи. Логические законы речи. Значение логики речи. Основы смыслового анализа текста. Способы смыслового анализа текста.

Тема 2. Логический разбор текста.

Содержание: Речевой такт. Пауза (логическая и психологическая). Логическое ударение. Знаки препинания. Инверсия. Простое нераспространенное предложение. Распространенное предложение (согласованные и несогласованные определения, дополнение, обстоятельства, обращение, однородные члены предложения, перечисления). Понятие «вводного». Новое понятие. Сравнение. Сопоставление. Противопоставление. Период.

Тема 3. Законы логики устной речи.

Содержание: Логическая перспектива. Сверхзадача. Кинолента видений. Подтекст. Контекст. Предлагаемые обстоятельства.

Тема 4. Работа над прозаическим материалом.

Содержание: Практическая работа. Логико-грамматический анализ структуры текста как предварительный этап его художественно-творческого освоения. Разбор текстов из русской классической литературы. Чтение с листа.

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР

Раздел 1. Слово в творчестве актёра

Тема 1. В.Э. Мейерхольд, М.А. Чехов, Е.Б. Вахтангов, Ф.Н. Каверин о значении работы над речью для драматических актёров.

Содержание: Из творческого наследия великих мастеров русского театра и опыта их работы с актёрами.

Тема 2. Особенности современного литературного языка.

Содержание: Литературная форма национального языка, сложившаяся исторически и устанавливающая строгие нормы в произношении звуков речи и в употреблении слов и грамматических форм. Характерные черты: нормативность, кодифицированность, полифункциональность, стилистическая дифференцированность.

Раздел 2. Техника речи

Тема 1. Работа над организацией верного ощущения свободы мышц, участвующих в процессе дыхания, голосообразования и дикции в состоянии статики и движения.

Содержание: Упражнения.

Тема 2. Напряжение и освобождение.

Содержание: Контрастирующие упражнения.

Раздел 3. Сценическое внимание

Тема 1. Сценическое внимание, направленное на контроль мышечной свободы, координацию дыхания, движения и звучания.

Содержание: Упражнения.

Тема 2. Работа над сценическим вниманием, направленным на чёткую дикцию в скороговорках и тренировочных текстах.

Содержание: Упражнения.

Тема 3. Контроль развития речевого слуха.

Содержание: Тренинг.

Раздел 4. Дыхание

Тема 1. Дыхание – основа постановки речевого голоса и развития дикции.

Содержание: 3 этапа постановки речевого дыхания. Освоение комплекса упражнений.

Тема 2. Развитие силы и активности, атаки (посыла) фонационного дыхания.

Содержание: Упражнения на развитие силы и активности, атаки фонационного дыхания на текстах пословиц, скороговорок, стихов и фраз из драматургических произведений.

Тема 3. Дыхание в речи и в движении.

Содержание: Практические упражнения на закрепление полученных навыков.

Раздел 5. Голосоведение

Тема 1. Закрепление навыков на освобождение мышц речевого аппарата, укрепление центра голоса в индивидуальном и групповом тренинге.

Содержание: Нахождение и укрепление голосового центра. Психологическая адаптация к своему природному звучанию. Практические упражнения на закрепление полученных навыков

Тема 2. Профессиональные свойства голоса.

Содержание: Виды голосов. Основные характеристики и свойства голоса.

Тема 3. Тембр голоса (глубина, эмоциональное наполнение).

Содержание: Основные тембры голосов. Факторы, влияющие на тембр голоса. Приёмы и упражнения на выявление природной окраски голоса.

Тема 4. Подвижность, гибкость, сила и выносливость голоса. Звуко-высотный диапазон.

Содержание: Тренинг.

Тема 5. Полётность звука. Распределение звука в пространстве.

Содержание: Тренинг.

Раздел 6. Дикция

Тема 1. Речь в движении.

Содержание: Тренировка сложных артикуляционных упражнений в движении.

Тема 2. Темпо-ритмическая структура стихотворных и прозаических литературных текстов.

Содержание: Отработка навыков на звукосочетаниях и скороговорках в разнообразных темпо-ритмах.

Тема 3. Дыхательный, голосовой и дикционно-ритмический тренинг.

Содержание: Закрепление полученных навыков. Тренинги с использованием дыхательных, ритмических, интонационно-мелодических навыков. Индивидуальная и групповая отработка ясного произнесения звуков русского языка в упражнениях и речевом потоке.

Тема 4. Упражнения на развитие речевого аппарата в обстоятельствах активного взаимодействия.

Содержание: Индивидуальные, парные и групповые этюды.

Раздел 7. Характерность речи

Тема 1. Понятие характерности речи.

Содержание: Диалекты, говоры, акценты, манерность речи. Соизмерительный анализ понятий: «Орфоэпическая норма» и «Характерность речи». Характерность речи – как средство выразительности для создания сценического образа

Тема 2. Работа над выбранным материалом.

Содержание: Практическая работа по освоению прозаического, стихотворного или драматургического материала. Закрепление основных орфоэпических норм.

Раздел 8. Орфоэпия

Тема 1. Мелодика русского языка.

Содержание: Понятие мелодики русского языка. Транскрибирование художественных текстов. Воспитание навыка совмещения теоретических положений с профессиональной практикой.

Тема 2. Произношение сочетаний АА, АО, ОА, ОО; АИ, ОИ, АУ, ОУ; ЕА, ЕО, ЕУ, ЕИ; ИЕ и ЫЕ.

Содержание: Упражнения.

Тема 3. Произношение согласных звуков и звукосочетаний. Закон ассимиляции по мягкости и глухости-звонкости.

Содержание: Упражнения.

Тема 4. Произношение звонких, двойных и смягчённых согласных.

Содержание: Упражнения.

Тема 5. Произношение согласных Ч и Щ; Ж, Ш, Ц.

Содержание: Упражнения.

Тема 6. Произношение сочетаний СШ и ЗШ; СЖ, ЗЖ и ЖЖ.

Содержание: Упражнения.

Тема 7. Произношение сочетаний СЧ, ЗЧ и ЖЧ; ДЧ и ТЧ; ТЩ.

Содержание: Упражнения.

Тема 8. Произношение сочетаний ДС и ТС; ДЦ, ТЦ.

Содержание: Упражнения.

Тема 9. Произношение согласного Г и некоторых звукосочетаний.

Содержание: Тренинг.

Тема 10. Транскрипция гласных звуков в орфоэпическом разборе текста.

Содержание: Упражнения.

Тема 11. Работа над орфоэпическим анализом литературного текста.

Содержание: Практическая работа.

Раздел 9. Логика речи

Тема 1. Логика. Перспектива речи. Логические правила чтения текста и знаков препинания. Принцип выстраивания логической перспективы развития мысли.

Содержание: Логический разбор текста.

Тема 2. Логико-грамматический анализ рабочего материала.

Содержание: Практическая работа. Навык письменного логического разбора произведения.

Раздел 10. Работа над авторским текстом

Тема 1. Индивидуальные особенности авторской речи.

Содержание: Характерные средства и приёмы, которые повторяются в произведениях конкретного автора. Разбор таких особенностей в произведениях (по выбору: А.С. Пушкина, А.П. Чехова, А.Н. Островского, Ф.М. Достоевского, В.В. Набокова, М.М. Зощенко, Б.Л. Пастернака, А.А. Вознесенского или др.).

Использование эстетически оправданных языковых средств. Стилистические приёмы, которые применяет автор, создают систему образов, оказывающих эмоциональное воздействие на читателя.

Создание национальной культуры. Автор является творцом самобытной культуры, выбирая, сочетая и объединяя различные средства лексического состава и грамматических особенностей родного языка.

Воспроизведение посредством авторского творчества содержания произведения. Текст, пропущенный через личность автора, приобретает художественную оригинальность.

Ориентация на определённую аудиторию. Автор опирается на конкретные психологические, культурные, исторические и социальные факторы.

Отклонения от языковой нормы.

Особый тип построения предложений. Например, использование большого количества глаголов придаёт тексту динамику и силу, чем отличается «мужской» стиль. А многочисленные прилагательные и причастия делают текст объёмнее, вычурнее, но снижают его динамичность, что более характерно для «женских» текстов.

Тема 2. Использование навыков работы над действенным словом в драматургии и литературных произведениях.

Содержание: В процессе работы над спектаклем необходимо выстроить и выявить в конфликтном, действенном, активном слове линию борьбы и контрборьбы, приводящую участников композиции к новым взаимоотношениям. В работе с литературными произведениями навыки работы над действенным словом помогают научиться доносить идею произведения до слушателей. Для этого нужно выстраивать сквозное действие рассказа так, чтобы каждый эпизод решался с учётом сверхзадачи, развивал, подчёркивал авторский замысел. Каждое событие должно осмысливаться в связи с общей идеей.

В работе над действенным словом нужно идти от авторской мысли, осмыслить текст, определить отношение к этим событиям персонажа и исполнителя, выстроить линию действия. После разбивки осмысленного текста на куски (каждый кусок — это одно событие) надо освоить технику перемены темпоритма от куска к куску, избегая монотонного звучания.

ЧЕТВЁРТЫЙ СЕМЕСТР

Раздел 1. Слово в творчестве актёра

Тема 1. Великие мастера об искусстве сценического слова.

Содержание: Владимир Яхонтов, Александр Закушняк, Яков Смоленский, Василий Серёжников, Мария Ермолова, Натан Эфрос, Михаил Царёв, Дмитрий Журавлёв - выдающиеся чтецы XX века о высоком жанре искусства звучащего слова.

Тема 2. Роль театра в становлении орфоэпических норм литературного языка.

Содержание: Театр всегда был крайне заинтересован в наличии единых произносительных норм литературного языка и сыграл в выработке их выдающуюся роль. Именно театр стал школой общепринятого орфоэпического произношения и хранителем орфоэпических традиций. Великие актеры Малого театра — М.С. Щепкин, П.М. Садовский, Г.Н. Федотова, М.Н. Ермакова, О.О. Садовская, Н.И. Музиль — выработали русские сценические нормы произношения. Их традицию уже в советскую эпоху продолжали А.А. Яблочкина, Е.А. Гоголева, Е.М. Шатрова... В создании норм русского сценического произношения огромную роль сыграл великий драматург А.Н. Островский.

Раздел 2. Техника речи

Тема 1. Голосоречевой тренинг.

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

Тема 2. Индивидуальный тренинг.

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

Раздел 3. Сценическое внимание

Тема 1. Сценическое внимание, направленное на контроль мышечной свободы, координацию дыхания и движения.

Содержание: Упражнение.

Тема 2. Контроль мышечного напряжения, свободного и правильного звучания в дикционных упражнениях, скороговорках и тренировочных текстах.

Содержание: Тренинг.

Раздел 4. Дыхание

Тема 1. Дыхательный тренинг на укрепление мышц дыхательно-голосовой опоры, активизацию рече-голосового аппарата.

Содержание: Упражнения.

Раздел 5. Темпо-ритм

Тема 1. Понятия темпа и ритма в речи.

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

Тема 2. Работа над темпо-ритмом.

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

Раздел 6. Голосоведение

Тема 1. Совершенствование приобретённых навыков укрепления центра голоса, развития диапазона и силы звучания.

Содержание: Оттачивание соответствующих навыков в индивидуальном и групповом голосовом тренинге.

Тема 2. Громкое и тихое звучание на дальнем и ближнем расстоянии. Смена темпа и ритма речи.

Содержание: Упражнения.

Тема 3. Закрепление полученных навыков.

Содержание: Отработка соответствующих навыков на тренировочных упражнениях с использованием прозаических и стихотворных текстов.

Раздел 7. Дикция

Тема 1. Комплексные тренинги.

Содержание: Развернутые комплексные тренинги с учетом всех разделов сценической речи.

Тема 2. Работа над объемными многоговорками.

Содержание: Объемные многоговорки в групповом и индивидуальном варианте.

Тема 3. Работа с говорами и акцентами.

Содержание: Работа над характерной речью, необходимой для репетиций педагогических и самостоятельных отрывков по мастерству актера.

Тема 4. Укрепление голосовых возможностей обучающихся.

Содержание: Работа над укреплением голосовых возможностей студента в групповом и индивидуальном варианте.

Тема 5. Разминки перед показом самостоятельных и педагогических отрывков по мастерству актера.

Содержание: Тренинги и упражнения.

Раздел 8. Орфоэпия

Тема 1. Произношение сочетаний согласных ТЩ, ЧН, ЧТ.

Содержание: Проработка орфоэпических норм.

Тема 2. Выпадение некоторых звуков в сочетаниях СТН, ЗДН, СТЛ, НДС, НТС.

Содержание: Проработка орфоэпических норм.

Тема 3. Произношение сочетаний ТСЯ, ТЬСЯ.

Содержание: Проработка орфоэпических норм.

Тема 4. Некоторые особенности старомосковского произношения.

Содержание: Образцовое старомосковское произношение выработалось в конце XIX — начале XX века. Эта система произношения функционировала в среде московской интеллигенции продолжительное время. Произносительным эталоном её являлась театральная орфоэпия, базировавшаяся на традициях Московского Малого театра. Отличительные признаки старомосковского говора от петербургского.

Тема 5. Произношение коротких слов, предлогов и частицы НЕ.

Содержание: Упражнения.

Тема 6. Произношение окончания КИЙ, ГИЙ, ХИЙ, СКИЙ, ЦКИЙ, ИВАТЬ, ГИВАТЬ, ХИВАТЬ; АТ и ЯТ; возвратной частицы СЬ и СЯ.

Содержание: Проработка орфоэпических норм.

Тема 7. Произношение старорусских вводных слов и союзов: МОЛ, ДЕСКАТЬ, КАБЫ, ХОТЬ, КОЛЬ, КОЛИ, ЧАЙ.

Содержание: Упражнения.

Тема 8. Произношение ШН и ЧН в женских отчествах.

Содержание: Упражнения.

Тема 9. Произношение мужских и женских имён и отчеств.

Содержание: Упражнения.

Тема 10. Орфоэпический разбор литературного материала. Составление транскрипции.

Содержание: Орфоэпический разбор и работа над правильным произношением рабочего литературного материала.

Раздел 9. Работа над авторским текстом

Тема 1. Смысл и авторский замысел. Личностное отношение к произведению.

Содержание: Основная мысль, которая включает интерпретацию и оценку писателем жизненных явлений, взглядов на мир. Чтобы определить смысл, нужно всесторонне и тщательно проанализировать все стороны произведения. Авторский замысел — первая ступень творческого процесса; возникающее в воображении писателя до начала непосредственной работы над художественным произведением представление о содержании и форме будущего произведения, его основных чертах и свойствах; первоначальная схема будущего произведения. Замысел может не совпадать с воплощением, может быть завершённым или незавершённым, воплощённым или невоплощённым, изменяться в процессе работы автора над своим произведением или оставаться неизменным. Уже в авторском замысле, как правило, проявляются основные черты мировоззрения художника. Личностное отношение автора к произведению выражается через авторскую позицию.

Тема 2. Выразительность и действенность рассказчика. Его образ и образ автора. Идея. Актуализация.

Содержание: Рассказчик. Образ автора. Соотношение между образом рассказчика и образом автора. Введение фигуры рассказчика в сюжет произведения усложняет композицию, придаёт ей многоплановость и в то же время чётко структурирует повествование. Автор при этом остаётся творцом и создателем, главным режиссёром действия, а не его участником. Часто рассказчик необходим для выражения авторской позиции.

Тема 3. Разновидности авторских стилей. Авторская речь и речь персонажа.

Содержание: Компоненты авторского стиля (структура предложения, ритм, выбор ракурса повествования, узнаваемость). Авторская речь представляет собой части литературного произведения, в которых автор обращается к читателю от себя, а не через посредство речевых характеристик выводимых персонажей. Не всегда автор непосредственно от себя, прямо обращается к читателю. Он может обращаться к нему и через рассказчика. Введение фигуры рассказчика, заменяющего собственно автора, широко распространилось в художественной прозе начиная со 2-ой половины XIX в. Обращаясь к читателю через рассказчика, автор уже исходит из его взглядов и миропонимания, из его отношения к объективной действительности. Если автор знает все обо всех своих персонажах, то рассказчик ограничен возможностями своих личных контактов и своего личного наблюдения. Внутренние механизмы всех действий, всех поступков героев ему недоступны.

Ремарка - авторская речь в драматическом произведении. Ремарки перед началом действия – *обстановочные*, в них сообщается время и место действия, описывается интерьер и т.п. Ремарки *по ходу действия* – чаще всего предписывают манеру, «образ» произнесения следующей реплики: «со слезами в голосе», «тихо», «в сторону», «густым басом», «из другой комнаты» и т. п.

Действие в драме движется сменой реплик, это важнейшая пружина в развитии сценического действия. Реплика есть основная единица сценической речи. Течение событий в драме (завязка, конфликт и т. п.) происходит не путем авторского вмешательства, его воли, а как будто «объективно», «само по себе», то новый поворот в действии, в раскрытии сценического образа выражается часто не столько в смене сценического положения, сколько в смене реплик. Именно переход речи от одного персонажа к другому служит «пружиной» развития сценического действия. Имеет значение и длина реплики, и то, как она связана с предыдущей репликой и т.д.

Речь персонажа может быть представлена в двух видах: произнесенной (прямая речь) и произнесенной (внутренняя речь).

Тема 4. Речевая характеристика образа.

Содержание: Речь персонажа придает движение не только повествованию, но и характеризует персонаж, что позволяет говорить о его речевой характеристике. Речевая характеристика — это особый подбор слов, выражений, оборотов речи и т.д. как средство художественного изображения действующих лиц произведения. Речевая характеристика образа — это речевой портрет, совокупность особенностей речи персонажа художественного произведения. Она включает манеру речи, словарный запас, использование книжной лексики, разговорных, просторечных, диалектных и других слов, особенности произнесения и т. д. Речевая характеристика позволяет лучше раскрыть характер персонажей, сделать их запоминающимися.

Речевая характеристика выполняет несколько функций: характеризующая, дифференцирующая, сравнительная. Слова-маркеры, свидетельствующие о принадлежности персонажа к определенной группе. Специфические речевые обороты. Афористичность. Особый акцент, своеобразное построение фраз.

Тема 5. Ассоциативный ряд. Событие. Темпо-ритм.

Содержание: Ассоциативный ряд помогает актёру создать атмосферу спектакля, погрузиться в роль и сделать каждое сказанное слово органичным.

Событие — это психологическое происшествие, которое в корне меняет у всех действующих лиц отношение к происходящему, порождает новое соотношение сил. Система взаимоотношений персонажей в определенный отрезок времени. Событие способно менять цель героя, его линию поведения, быть катализатором действия. Событие определяет движение и развитие конфликта спектакля и его разрешения. Процесс развертывания события: восприятие — оценка — непосредственно действие.

Станиславский писал о методике так называемой «разведки умом» и «разведки телом». Эта методика опирается на способность художников театра событийно воспринимать действительность. На этапе «разведки умом» у режиссера формируется представление о том, как будет развиваться спектакль — от исходного события, через основное, центральное, финальное — к главному событию. Станиславский предлагал выявить в анализе наиболее важные события, которые определяют процесс движения спектакля: исходное событие — зарождение конфликта; основное событие — его суть; главное событие — разрешение конфликта.

Темпо-ритм спектакля (по К.С. Станиславскому) синтез темпа и ритма спектакля; нарастание или спад, ускорение или замедление, плавное течение или бурное развитие сценического действия. Сценический ритм спектакля определяется масштабностью темы, темпераментом и яркостью характеров, динамикой сценического языка. Сценический ритм лишь в том случае содержателен, когда актеру удастся передать «истину страстей в предлагаемых обстоятельствах», когда во внутреннем мире героев раскрывается та степень душевного напряжения, которая создается внешними обстоятельствами, воздействующими на человека и определяющими его судьбу.

Тема 6. Совершенствование навыков работы над действенным словом в драматургическом и литературном рабочем материале.

Содержание: Практическая работа, в которой желательно использовать следующие методы:

- *выявление идейного смысла произведения.* Понять и выявить идею, и связанную с ней социальную, философскую направленность текста.

- *логический анализ текста.* Разбить текст на «куски», озаглавить их, определить сверхзадачу и сквозное действие каждого «куска», вскрыть подтекст, определить эмоциональные ударения внутри «кусков».

- *составление «черновиков текста».* Рассказать авторский текст собственными словами, чтобы раскрыть последовательность развития событий, действенную линию поведения героев, побуждения и причины их поступков.

- *выстраивание сквозного действия.* Каждый эпизод должен решаться с учётом сверхзадачи, развивать и подчёркивать авторский замысел.

- *подчинение отдельных эпизодов целому.* В литературном материале, в условиях рассказа об уже произошедших событиях, нужно научиться сохранять перспективу мысли, перспективу развития действия.

- *использование элементов словесного действия.* К ним относятся ассоциативный ряд, предлагаемые обстоятельства, подтекст и «внутренний монолог», кинолента видения, линия словесного действия.

ПЯТЫЙ СЕМЕСТР

Раздел 1. Слово в творчестве актёра

Тема 1. Великие мастера об искусстве художественного чтения.

Содержание: Уроки мастеров «живого слова».

Тема 2. История возникновения русской произносительной нормы (русского литературного произношения).

Содержание: Трактат В.А. Тредиаковского «Разговор об орфографии» (1748 г.), где он впервые устанавливает основные нормы русского произношения. Теория «трех штилей» М.В. Ломоносова.

Раздел 2. Техника речи

Тема 1. Дыхательно-артикуляционные комплексы.

Содержание: Упражнения, направленные на выработку подвижности речевого аппарата, на снятие артикуляционных и мимических зажимов мускулатуры. Выполнение артикуляционной гимнастики, затем - дикционная разминка и тренировочные тексты.

Тема 2. Развитие речевого слуха.

Содержание: Развитие фонематического слуха. Развитие слухового внимания. Умение определять на слух то или иное звучание и направление звука. Формирование умения воспринимать и воспроизводить разные элементы интонации: звуковысотности и тембра, громкости звучания (силы голоса), темпа, ритма речи (способность воспроизводить ритмический рисунок слова, его акцентно-слоговую структуру, в единстве с темпом речи).

Раздел 3. Дыхание

Тема 1. Дыхательный тренинг на укрепление мышц дыхательно-голосовой опоры, активизацию рече - голосового аппарата.

Содержание: Упражнения.

Раздел 4. Голосоведение

Тема 1. Развитие объёма, силы и звучности голоса. Закрепление резонаторного звучания на верном центральном участке диапазона голоса.

Содержание: Упражнения на произношение сочетаний гласных и согласных с повышением и понижением силы и высотности звука. Методы и приёмы формирования самоконтроля за произношением. Акустические основы резонансной теории речеобразования (из книги В.П. Морозова «Резонансная техника в методиках педагогов по сценической речи»).

Тема 2. Закрепление полученных навыков управления голосом.

Содержание: Тренировочные упражнения на оттачивание навыков с использованием прозаических и стихотворных текстов.

Раздел 5. Дикция

Тема 1. Совершенствование речевых навыков по всем пройденным разделам (дикция, дыхание и голос, орфоэпия).

Содержание: Расширенный тренинг. Работа в группах и индивидуально.

Тема 2. Практические упражнения на координацию дыхания и движения; дыхания, свободного звучания и движения; дыхания, звучания, верного дикционного и орфоэпического произношения и движения.

Содержание: Тренинги.

Раздел 6. Орфоэпия

Тема 1. Орфоэпические и стилистические особенности драматургической речи XIX века и использование их в работе над ролью.

Содержание: Речевая характеристика в пьесах XIX в.

Тема 2. Практическая работа по усвоению норм произношения.

Содержание: Составление индивидуальных тренингов для исправления орфоэпических недостатков обучающихся.

Тема 3. Орфоэпический разбор рабочего литературного материала. Составление транскрипции.

Содержание: Работа над правильным произношением рабочего литературного материала.

Раздел 7. Логика речи

Тема 1. Речевое взаимодействие и законы логики.

Содержание: Логические основы речевого общения. Аристотель утверждал: «Речь должна отвечать законам логики». 4 закона логики (тождества, противоречия, исключенного третьего и достаточного основания). Особенности речевого взаимодействия на сцене: использование риторических приёмов; применение вокальных приёмов; использование жестов, мимики и движений; использование смыслового ударения (выделить слово, которое несёт в себе смысл речевого эпизода; ударение совмещает в себе логическое и психологическое, всегда насыщено эмоцией, оценкой, отношением). Работа с подтекстом (на сцене не существует речи без смыслового содержания).

Тема 2. Логико-грамматический анализ рабочего материала.

Содержание: Речевая пауза (смыслоразделительная, психологическая, техническая). Речевой такт. Виды речевых тактов. Смысловое ударение (тактовое, фразовое, главное ударение смыслового куска, подчеркивающее ударение). Инверсия

(место смыслового ударения при нарушении прямого порядка слов в речевом такте).
Дифференциация частей текста по смыслу.

Раздел 8. Работа над прозаическим текстом

Тема 1. Содержательность прозаической речи.

Содержание: Текст. Контекст. Ритмика прозаической речи. Фраза. Период. Смысловой кусок.

Тема 2. Логика художественного прозаического текста.

Содержание: Отработка навыков на рабочем материале.

Тема 3. Элементы словесного действия в работе над прозаическим текстом.

Выразительные средства прозаической речи.

Содержание: Общие основы и особенности словесного действия в искусстве драматического актера. Учение К. С. Станиславского о словесном действии. Средства выразительности прозаической речи (интонация, темпо-ритм, манера речи).

ШЕСТОЙ СЕМЕСТР

Раздел 1. Стихосложение (теория и практика)

Тема 1. Ритм в стихосложении.

Содержание: Понятие ритма. Отличие стихов от прозы. Ритмическая организация мира. Стихотворный ритм.

Тема 2. Основы стихосложения.

Содержание: Системы стихосложения. Рифма. Способы рифмовки (парные, перекрестные, кольцевые, внутренние). Степень точности (точные, диссонансные, ассонансные, составные). Слоговые окончания (мужские, женские, дактилические, гипердактилические). Силлабо – тоническое стихосложение. Строфа (двустушие, терцины, четверостишья, октавы, оды, сонеты. Венок сонетов. Онегинская строфа). Белый стих. Вольный стих. Паузный стих. Свободный стих. Тонический стих. Пауза (конечная, цезура, фермата). Переносы (зашагивание). Ритм и смысл.

Тема 3. Работа со стихотворными текстами.

Содержание: Практическая работа над стихотворным текстом на материале русской классической и современной поэзии.

Раздел 2. Техника речи

Тема 1. Голосоречевой тренинг.

Содержание: Закрепление и совершенствование речевых навыков по всем разделам дисциплины. Совершенствование голосовых возможностей каждого студента.

Тема 2. Работа над гекзаметром.

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

Раздел 3. Комплексная работа по активизации речевого аппарата

Тема 1. Развернутые комплексные тренинги.

Содержание: Комплекс упражнений с учетом всех разделов сценической речи.

Тема 2. Работа над объемными многоговорками.

Содержание: Тренинг в групповом и индивидуальном варианте.

Тема 3. Работа с говорами и акцентами, необходимыми для репетиций педагогических и самостоятельных отрывков по мастерству актера.

Содержание: Упражнения.

Тема 4. Работа над укреплением голосовых возможностей студента.

Содержание: Разминки перед показом самостоятельных и педагогических отрывков по мастерству актера. Тренинг в групповом и индивидуальном варианте.

Раздел 4. Работа над поэтическим текстом

Тема 1. Поэтическое слово и методы его воплощения в искусстве актера.

Содержание: Поэтическое слово в сценических произведениях становится элементом диалога, средством непрерывного общения. Для воплощения поэтического слова в искусстве актёра важно, чтобы исполнитель глубоко проникся эмоциями произведения и наполнился тем, что волновало автора.

Методы работы с поэтическим словом в искусстве актёра:

- Медленное чтение, филологическое вчитывание, погружение в текст.
- Перевод поэтического слова в прозу, в котором нужно стремиться максимально полно развернуть, раскрыть, объяснить содержание произведения.
- Обращение к словарям, которые окажут помощь в историко-языковом комментарии образности.
- Анализ и интерпретация подтекста, уточнение значений слово-образа в смысловом контексте стихотворения.
- Компонентный анализ, определение основных и второстепенных признаков в структуре фразы.
- Определение смыслового ядра.

Важнейшая задача: научиться не только глубокому постижению психологии образа, но и экзистенциально-личностному проживанию текста (экзистенциализм отличается идеей преодоления человеком собственной сущности и большим акцентом на глубине эмоциональной природы).

К. С. Станиславский утверждал, что основа успеха — в единстве методов освоения актёрского мастерства и сценической речи, и требовал, чтобы занятия художественным словом велись с позиций мастерства актёра.

Тема 2. Особенности работы над стихотворным произведением.

Содержание: Содержательность стихотворной формы. Ритмика стихотворного текста. Логика стихотворного текста. Элементы словесного действия в работе над стихом. Развитие кантиленности звучания в поэтическом материале. Основы теории стихосложения. Системы стихосложения (метрические и дисметрические; количественные и качественные). Истоки русского классического силлабо-тонического стихосложения: русская народная поэтика (многообразие форм ритмики народного стиха); тоническое стихосложение; силлабическое стихосложение; принципы организации метрики в системе стихосложения русского классического стиха (реформа М.Ломоносова, В.Тредиаковского). Ритмообразующие элементы в русском классическом стихосложении. Виды стихов и т.д.

Тема 3. Анализ и интерпретация поэтического текста.

Содержание: Практическая работа по плану:

1. Автор и название. Информация о поэте, заглавие лирического произведения.
2. История создания. Дата и место написания стихотворения, события, побудившие автора к созданию текста.

3. Жанр. Жанровое своеобразие поэтического произведения.

4. Тема и основная мысль. О чем, каком явлении/событии идет речь в стихотворении. Формулировка собственного понимания основных мыслей, чувств, переживаний автора.

5. Образ лирического героя. Позиция автора в поэтическом произведении: автор-рассказчик или наблюдатель, когда повествование ведется от третьего лица. Описание настроения лирического героя.

6. Композиция. Смысловое разделение лирического текста на части. Описание содержания каждого четверостишия стихотворения.

7. Средства художественной выразительности (аллегория, анафора, антитеза, гипербола, инверсия, лило́та, олицетворение, оксюморон). Риторические вопросы, восклицания, обращения (сравнение, эпитет, эпита́фора).

8. Значение произведения в творчестве поэта. Место стихотворения в литературной деятельности автора.

9. Личные впечатления. Собственное отношение к стихотворению, выражение мыслей, переживаний, возникших после прочтения.

Интерпретация стихотворения — истолкование поэтического произведения, постижение его смысла, идеи, концепции. Предметом интерпретации может быть любой элемент произведения (отдельные слова, предложения, тропы, фигуры, персонажи, мотивы и т. д.), которые взяты из контекста или соотносятся с внетекстовой информацией. Результат интерпретации — создание теоретической, понятийной модели, эмоционально-целостное понимание текста и его творческое пересоздание в новом тексте.

Тема 4. Вторичные смыслы, коннотации и подтекст в поэтическом произведении.

Содержание: Вторичные смыслы, коннотации и подтексты — важные элементы поэтического произведения. Они создают новый смысл, часто более глубокий, чем общепринятый, закреплённый за словами.

Вторичные смыслы возникают благодаря использованию языковых средств выразительности, таких как тропы и фигуры речи. Например, метафора может передавать не только основное значение, но и дополнительный, второстепенный смысл. Пример вторичных смыслов: словосочетание «кровотечение звука» объединяет две независимые области жизни: медицину и акустику. Эти слова противоположны по оценке: кровотечение — плохо, так уходит жизнь, а через звук в творческих муках рождается слово. Само словосочетание «кровотечение звука» даёт новый смысл: через звук и слово уходит жизнь.

Подтекст в поэтическом произведении — скрытый смысл, который не совпадает с прямым значением высказывания. Он складывается из отдельных деталей, реплик героев, развития событий. Это символическое содержание, которое находит отклик в душе читателя, достраивающего поэтический образ, создаваемый автором.

Подтекст может иметь разную направленность в зависимости от контекста: социальную, культурную, философскую, политическую, историческую, любовную, эмоциональную. Он может скрывать личные чувства и настроение автора, указывать на конкретного субъекта и другую информацию, не включаемую в контекст текста.

Коннотации — художественные, стилистические и языковые ассоциации, которые возникают в масштабе поэтического дискурса. Разнообразные типы коннотации материализуются в сравнениях, метафорах.

Под коннотацией подразумевают дополнительные ассоциативные значения слов, которые имеют яркую эмоциональную окраску. Название термина произошло от латинских слов *con* — «вместе» и *noto* — «обозначаю». Коннотация — это, простыми словами, «переигрывание» основных значений какого-либо слова. Синоним данного термина — семантическая ассоциация. Коннотация включает в себя три элемента: оценочность (отрицательная или положительная характеристика предмета, явления, человека, заложенная в том или ином слове); эмоциональность; экспрессивность.

Коннотация выполняет две важные функции: дополнительную семантическую и стилистическую. Дополнительные значения слов многообразны. Коннотации бывают положительными, нейтральными, отрицательными.

Коннотация используется для выражения экспрессивно-эмоциональных и оценочных оттенков высказывания.

Тема 5. Работа над стихом как средство воспитания дикционной выразительности речи.

Содержание: Работа над стихом может быть эффективным средством воспитания дикционной выразительности речи, так как поэтический текст обладает доминирующей звуковой организацией. Работа над выразительностью речи на стихотворном материале необходима и на старших курсах, когда дикция перестаёт быть только средством разборчивой речи, а становится необходимостью создания звукового образа.

Особенности работы со стихом для развития выразительности речи:

- *выбор подходящего стихотворения.* Оно должно быть доступным, близким и понятным по содержанию, а также динамичным, с простым ритмом.
- *знакомство с произведением.* Перед чтением стихотворения просмотреть текст, выбрать интонацию и настроение. Если в произведении используется диалог, следует подумать об интонации героев и их окраске голоса (тембре).
- *обсуждение смысла и настроения текста.* Желательно подобрать текст с контрастным настроением, когда интонация несколько раз меняется, чтобы почувствовать искусство выразительного чтения.
- *работа с логическим ударением.* Оно служит эмоциональным и смысловым центром высказывания.
- *выбор темпа чтения,* который зависит от характера содержания текста. Также нужно тренироваться читать одно и то же предложение в трёх разных темпах: быстром, среднем, медленном.
- *уместное использование мимики и жестов.*

Раздел 5. Междисциплинарное взаимодействие. Речевые проявления студентов в самостоятельных и педагогических отрывках по мастерству актёра

Тема 1. Развернутые комплексные тренинги.

Содержание: Комплекс упражнений с учетом всех разделов сценической речи.

Тема 2. Темпо-ритмические тренинги для освоения стихотворной драматургии.

Содержание: Упражнения.

Тема 3. Работа со стихотворным монологом.

Содержание: Искусство чтения стихов.

Выразительные средства стихотворной речи.

Работа над логическим и образным строем выбранного произведения, накопление видений, подробнейший разбор каждого эпизода, выявление второго плана.

Особенности ритма мелодии стиха надо соотнести с внутренним смыслом произведения. Соблюдение цезуры внутри стихотворной строки помогает уловить ритм и в то же время дает возможность выстроить линию взаимодействия героев, как бы выстраивать словесное действие.

Основное в работе над стихом — понять, какую роль играют особенности формы для воплощения смысла и как надо их использовать.

Работа над стихом должна помочь студентам погрузиться в стихию поэтической речи, творчески овладеть ее законами, сделать саму музыку ритмической речи ярчайшим выразительным средством для донесения содержания, идеи произведения. Каждый размер — это выражение ритма определенных явлений; сущности данной темы; он отражает замысел автора и по-разному звучит интонационно. Поэтому актеру необходимо понимать особенности размера, находить его характер, его ритм, способ словесного действия для более яркого и глубокого раскрытия содержания именно данного произведения.

Структура поэтического произведения помогает нащупать верный актерский ход, а он в свою очередь дает возможность избежать условной рубки, скандирования стиха. Музыкальность стихотворной речи наиболее полно и выразительно доносит до зрителя идею, мысль, чувство. Помним, что стихи - это музыка.

Целый ряд важнейших проблем встает при работе над стихами современных поэтов. Необходимо учитывать разговорность стиха, его приближенность к живой речи, действенное выделение слова-образа, своеобразие ритма и метра, интонации и мироощущения в целом. При помощи новой рифмовки, когда зачастую рифмуется слово в целом, а не только его окончание, ярче выделяется главное ударение. Особую роль в построении мысли играет пауза, подчеркивающая слово-образ. Работа над современной поэзией, как и над классикой, требует пристального внимания к личности автора, изучения его творчества в целом.

Тема 4. Речевая поддержка в педагогических отрывках по мастерству актера.

Содержание: Различные упражнения на дыхание, дикцию, интонацию. Работа с темпо-ритмом текста. Развитие индивидуальных голосовых данных. Обучение передаче эмоций словом.

СЕДЬМОЙ СЕМЕСТР

Раздел 1. Принципы художественного воплощения авторского текста

Тема 1. Личностное восприятие произведения. Ассоциативный ряд. Предлагаемые обстоятельства. Подтекст. Контекст. Видение.

Содержание: Личностное восприятие произведения и ассоциативный ряд. Предлагаемые обстоятельства. Подтекст — «жизнь человеческого духа, роли». Контекст. Раскрытие контекста. Кинолента видений, внутренние и внешние объекты.

Тема 2. Событие. Понятие сквозного действия. Словесное воздействие. Перспектива речи. Сверхзадача.

Содержание: Событие. Сквозное действие - действие «звучом, словом».

Словесное воздействие. Логическая перспектива - умение выделить главное, и донести основную мысль, не пропустив и не скомкав второстепенное, привести слушателей «к цели» — к финалу монолога, отрывка, рассказа...

Сверхзадача. Приспособления.

Раздел 2. Работа над сценическим монологом

Тема 1. Место монолога в спектакле. Прозаический и стихотворный монолог.

Содержание: Сценический монолог как упражнение в словесном действии, в овладении характером мышления героя, как способ выражения его мыслей и чувств. Основные принципы работы над сценическим монологом. Роль и место монолога в спектакле. Стихотворный монолог. Прозаический монолог.

Тема 2. Направленный монолог и монолог в условиях публичного одиночества.

Содержание: Монолог в обстоятельствах публичного одиночества. Обращенный монолог.

Раздел 3. Работа над сценическим диалогом

Тема 1. Сценический диалог как способ развития и укрепления навыков речевого общения и взаимодействия.

Содержание: Диалог и его события. Применение диалога для характеристики героев, продвижения сюжета, введения новой информации и раскрытия отношений между персонажами. Поступки участников диалога. Характер их взаимоотношений. Авторское отношение. Соотнесение событийно-действенного ряда с темпоритмической структурой диалога. Прозаический диалог (и полилог). Стихотворный диалог (и полилог). Применение навыков речевого общения в работе над сценическим диалогом, коллективным рассказом, литературным спектаклем и др.

Тема 2. Предлагаемые обстоятельства и события диалога.

Содержание: Этюды.

Тема 3. Авторское отношение. Взаимоотношения, мотивация поступков и характеры действующих лиц диалога. Темпоритм диалога.

Содержание: Авторское отношение может быть выражено явно или скрыто, через характеристику персонажей, описания природы, внутренние монологи и диалоги героев.

Взаимоотношения между персонажами в диалоге могут быть отражены через «столкновение» разных традиций, мнений, ценностей.

Виды диалогов.

Мотивация поступков участников диалога зависит от запланированных целей каждого из них и индивидуальных особенностей. Например, в диалоге побуждения одна сторона пытается убедить или уговорить другую принять определённое мнение, поведение или решение.

Характеры действующих лиц в диалоге могут быть раскрыты через свои психологические черты, свою историю, своё «место» в социуме и т.д.

Диалоги отражают развитие сюжетной линии и характеры персонажей.

Темпоритм диалога влияет на восприятие смысла текста. На темпоритм диалога оказывают влияние эмоции и мышление участников; события, предшествующие диалогу; место и время разговора; физическое состояние участников. Чтобы ярко и точно выразить мысль, важно уметь легко перестраиваться из одного темпа речи в другой.

ВОСЬМОЙ СЕМЕСТР

Раздел 1. Интонационно-мелодические средства сценической речи

Тема 1. Мелодика речи: типология и общие закономерности.

Сравнение, противопоставление, перечисление, утверждение, вопрос, уточнение, обращение, повторение.

Содержание: Определение понятия «интонация».

Мелодика слога, слова, фразы.

Три основных способа представления мелодики речи: контурный, ярусный и комбинированный.

Параметры мелодики. Функции мелодики. Мелодика и значение слов.

Тема 2. Интонационная передача знаков препинания.

Содержание: Тонально-мелодическое выражение знаков препинания.

Каждый знак препинания требует характерной для него интонации. По интонации знаки препинания делятся на группы: восходящая интонация — запятая, восклицательный и вопросительный знаки, тире в простом предложении. Нисходящая интонация — точка, запятая в сложных предложениях с перечислительными отношениями между частями, точка с запятой, двоеточие в простом предложении, кавычки, многоточие (если обозначает законченную мысль).

Упражнения.

Тема 3. Логико-интонационное построение фразы.

Содержание: Чёткая смысловая группировка слов вокруг логических центров, чтобы воспринимались не отдельные слова, а смысловые блоки — речевые такты.

Правила логико-интонационного построения фразы.

Упражнения.

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки **52.05.01 Актёрское искусство** реализация компетентного подхода предусматривает широкое применение как традиционных, так и инновационных педагогических и информационных образовательных технологий (ОТ) с активными и интерактивными формами проведения занятий.

Традиционные образовательные технологии: деятельностно-развивающая, личностно-ориентированная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения. Компетентный подход реализуется в активных и интерактивных формах проведения занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, индивидуальная работа, консультации (индивидуальные и групповые), комплексные тренинги, показы самостоятельных и педагогических отрывков, разбор текстов, чтение с листа.

В первом-шестом семестрах групповые занятия проводятся по 2 часа 2 раза в неделю в форме лекций и практических занятий по малым группам (не более 16 человек). Индивидуальные занятия проходят:

Первый-второй семестры – 0,5 часа в неделю

Третий-четвертый семестры – 0,8 часа в неделю

Пятый-восьмой семестры – 1 час в неделю

Инновационные образовательные и тренинговые технологии: интерактивные лекции, тренинги, работа в команде, репетиционные занятия, case-study-разбор проблемных ситуаций, занятия по исполнительским дисциплинам, показ и исполнение роли в спектакле или отрывке; участие в межвузовских научно-практических конференциях с посещением мастер-классов преподавателей и приглашенных специалистов, зрительское участие во Всероссийских чтецких конкурсах.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

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

Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами, художественной литературой.

Внеаудиторная деятельность предполагает:

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

Контроль внеаудиторной самостоятельной учебной работы (вид текущего контроля) реализуется в ходе каждого занятия, всего учебного процесса и консультирования студентов. Формы текущего контроля знаний и умений: проверка домашних заданий на индивидуальных и групповых занятиях, выраженная в подборе необходимых литературных примеров, в демонстрации приготовленных этюдов (на заданные педагогом темы), в самостоятельном изучении и понимании теоретических основ дисциплины.

№ п/п	Виды и формы самостоятельной работы
1	Подготовка к лекционным занятиям (проработка и повторение лекций, материалов учебников, пособий и т.д.).
2	Подготовка к практическим занятиям.
3	Подготовка домашнего задания.
4	Самостоятельное изучение тем дисциплины: - изучение основной и дополнительной литературы, - поиск и сбор информации в периодических печатных и интернет-изданиях и т.д.
5	Подготовка к показу/или исполнению/ роли в спектакле, отрывке.
6	Подготовка к зачету, экзамену.

6.1 Примерный перечень заданий для самостоятельной работы обучающихся

1. Личная гигиена и профилактика заболеваний голосового аппарата.
2. Дыхательная гимнастика.
3. Артикуляционная гимнастика.
4. Подбор, сочинение и отработка текстов для исправления индивидуальных дикционных недостатков.
5. Дикционная тренировка сложных звуко сочетаний для совершенствования артикуляции и дикции.
6. Тренировка звуко сочетаний, текстов, скороговорок в разнообразном темпе для совершенствования дикции.
7. Подбор тренировочных текстов для голосовых упражнений, направленных на укрепление силы и выносливости голоса, развитие звуковысотного и динамического диапазона, координации посыла звука (данные упражнения отрабатываются самостоятельно только после проверки педагогом правильности установки голосоведения).
8. Орфоэпический разбор рабочих текстов.
9. Логический разбор рабочих текстов.
10. Действенно-смысловой анализ рабочих текстов.
11. Чтение произведений художественной прозы, поэзии, публицистики, пьес для выбора рабочего материала.

На практических занятиях реализуются формы интерактивного обучения, в том числе творческие задания; осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающихся с использованием технологии рефлексии в работе с группой, просмотре спектаклей и отрывков, обсуждении речевой стороны спектаклей, мастер-классов, в подготовке показов самостоятельных и педагогических отрывков по мастерству актера. Важной и необходимой составляющей практических занятий являются тренинги по темам дисциплины.

6.2 Примерный перечень заданий для практических занятий

1. Понятие «профессиональная речь».
2. Примеры упражнений на снятие мышечных зажимов в области речеобразующих органов.

3. Тренинг на укрепление дыхательной мускулатуры.
4. Упражнения на развитие навыка фонационного дыхания, активизации речевой моторики.
5. Ритмизованный пластический речеголосовой тренинг.
6. Индивидуальные и коллективные речевые и голосовые упражнения.
7. Примеры упражнений на развитие сценического внимания.
8. Понятие «дыхание в жизни» и «дыхание на сцене».
9. Примеры упражнений на развитие носового дыхания и на развитие фонационного дыхания.
10. Критерии диагностики индивидуальных дыхательных нарушений.
11. Примеры упражнений на «рождение звука».
12. Упражнения на развитие резонаторов.
13. Примеры упражнений на развитие речевого слуха.
14. Примеры упражнений на развитие голосовых регистров.
15. Голосовой диапазон. Работа над звуковысотным диапазоном голоса.
16. Примеры артикуляционной гимнастики.
17. Сформулируйте отличия устной и письменной речи, опираясь на правила литературного произношения.
18. Ударение в слове. Произношение гласных звуков. Приведите примеры упражнений, связанных с отработкой гласных звуков.
19. Работа над согласными звуками. Приведите примеры упражнений, связанных с отработкой согласных звуков.
20. Работа с индивидуальными дикционными недостатками. Приведите пример текстов, необходимых для исправления индивидуальных речевых недостатков.
21. Произношение отдельных грамматических форм.
22. Приведите пример упражнений на укрепление мышц дыхательно-голосовой опоры, активизацию рече-голосового аппарата.
23. Дикционный тренинг. Приведите примеры упражнений для отработки ясного произнесения звуков русского языка.
24. Понятия темпа и ритма в речи. Приведите пример работы над темпо-ритмом.
25. Составьте расширенный групповой и индивидуальный голосоречевой тренинг.
26. Сформулируйте различие между понятиями: «диалект», «говор», «акцент», «манерность речи».
27. Дайте определение понятиям: «логика речи», «значение» и «смысл», «действенность слова».
28. Сформулируйте основные законы устной речи.
29. Назовите основные системы стихосложения и их признаки.

6.3 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

1. Что указывает на мягкость произнесения согласных звуков? Назовите несколько, наиболее часто встречающихся сочетаний согласных, в которых необходимо смягчение 2-х или даже 3-х согласных, стоящих рядом в слове (приведите примеры).
2. В каких случаях сохраняется йотация гласных Е, Я, Ё, Ю, а в каких нет? (приведите примеры).
3. Как произносится сочетание согласных СЧ? (приведите примеры).
4. Как произносятся А и О в безударном положении?

5. Что такое «логическая перспектива»?
6. Что такое период, из чего он состоит и как читается?
7. Как читаются части текста, заключенные в скобки и кавычки?
8. Что такое «психологическая пауза», в каких случаях она ставится?
9. Как произносится звук «И» после твердого согласного в сочетаниях: «из Индии», «с Инной». «так и так», «Слон и Моська», «Иван Иванович»?
10. Закон ассимиляции в орфоэпии? Каковы его основные правила?
11. Что такое «строфа» и какие виды стрóf Вы можете назвать? (приведите примеры).
12. Что такое «логическое ударение»? Что нужно произвести с текстом в процессе его анализа, чтобы выявить «главное логическое ударение» фразы, куса, отрывка?
13. Как произносятся гласные мягкие после согласных Щ, Ж, Ц? Приведите примеры в ударном и безударном положении.
14. Как читаются противопоставления? Приведите пример.
15. Как читается сравнительный оборот, начинающийся словами «как», «словно», «точно»? (приведите примеры).
16. Какова суть тонической системы стихосложения? Какая поэзия использует её закономерности? Кто из поэтов, известных Вам, писал свои стихи в тонической системе?
17. Что такое «люфт пауза»? С чем она связана в речи?
18. Когда сочетание согласных ЖЖ произносится мягко? (а также СЖ, ЗЖ). Приведите примеры.
19. Что такое «цезура»? Что Вы знаете о «золотой цезуре»? Приведите примеры.
20. Назовите известные Вам приемы чтения основных знаков препинания.
21. Что такое «запагивание», как технически выполняется на практике этот прием при чтении стиха?
22. Каковы принципы силлабической системы стихосложения? (приведите пример стихотворения, или имя автора, который писал в этой системе).
23. Как произносятся окончания прилагательных на -ИЕ, -ЬЕ? (приведите пример).
24. Классификация рифм по положению в стихе (конечные, начальные, внутренние). Приведите примеры.
25. Что такое «дополнение» и как оно читается?
26. Каковы свойства ударения в русском слове? Чем отличается звучание гласного звука в безударном слове от ударного?
27. Какие системы стихосложения вы знаете? К какой системе относится русское классическое стихосложение?
29. Что такое «инверсия»? Как она влияет на логическое ударение в речевом такте?
30. Что такое «Онегинская строфа»? Какова система ее построения и особенности рифмовки?

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

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины включает текущий контроль и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса на повседневных аудиторных занятиях по курсу дисциплины, контрольным мероприятиям по

пройденным разделам дисциплины, результатам самостоятельной и практической работы по овладению профессиональными и общими компетенциями.

Оценка работы обучающихся осуществляется комплексно с учетом оценки по итогам текущего контроля, оценки итогового освоения практических навыков и промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках завершения семестра в виде зачёта или экзамена и позволяет определить качество и уровень освоения дисциплины. Предметом оценки освоения дисциплины являются дидактические единицы «знать», «уметь» и «владеть».

Промежуточная аттестация по дисциплине «Сценическая речь» проводится в форме зачета в третьем, пятом, седьмом семестрах; экзамена в первом, втором, четвертом, шестом и восьмом семестрах.

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

6.4.1 Примерный перечень вопросов к зачету для оценивания результатов обучения в виде знаний

1. Что такое речевой такт (смысловой блок)? Назовите виды речевых тактов и приведите примеры.
2. Что такое логическая пауза? Назовите виды логических пауз и приведите примеры.
3. Чтение знаков препинания. Приведите примеры.
4. Расскажите, в каких случаях запятая не читается. Приведите примеры.
5. Перечислите основные законы логики сценической речи (10).
6. Расскажите о законе нового. Приведите примеры.
7. Смысловое ударение. Назовите виды ударений и приведите примеры.
8. Расскажите о законах контекста и подтекста. Приведите примеры.
9. Расскажите о законах сравнения, сопоставления и противопоставления. Приведите примеры.
10. Какие формы движения интонации существуют в русском языке? Приведите примеры.
11. Как может быть прочтено простое нераспространенное предложение? Как может быть прочтено простое распространенное предложение? Приведите примеры.
12. Определения (согласованные, несогласованные, приложения). В каких случаях определение получает ударения? А в каких случаях определение не получает ударения? Приведите примеры.
13. Дополнение. обстоятельство. Приведите примеры.
14. Как читается сложносочиненное предложение? Как могут быть прочтены обращения? Приведите примеры.
15. Как может быть прочтено сложноподчиненное предложение? Приведите примеры.
16. Как читаются однородные члены предложения, повторяющиеся слова и групповые наименования? Приведите примеры.
17. Как могут быть прочтены вводные слова, деепричастия и деепричастные обороты? Приведите примеры.

18. Как читаются противопоставления, сравнения и сопоставления? Приведите примеры.

19. Что такое период? Как он построен? Как следует читать период?

20. Как Вы понимаете понятие «логическая перспектива»? Какое она имеет значение. Приведите примеры.

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

1. Индивидуальные и коллективные голосовые упражнения в статике и в движении на свободу звучания голоса и фонационного дыхания.

2. Индивидуальные и групповые дикционные упражнения на специально подобранных текстах (стихотворных и прозаических).

3. Упражнения, демонстрирующие успехи в исправлении индивидуальных недостатков дикции на специальных текстах (пословицы, поговорки, многоговорки, чистоговорки, импровизированные тексты, стихи).

4. Индивидуально отработанные небольшие фрагменты текста на овладение произносительными закономерностями современного русского языка (цитаты о театре, профессии режиссера, сценической речи, русском языке и т.д.).

5. Коллективный рассказ (русская народная сказка или былина), в котором студенты демонстрируют овладение перспективами речи, кантиленой русской народной интонации.

6. Индивидуальные и коллективные речевые и голосовые упражнения.

7. Упражнения на темпо-ритм речи (скороговорки, стихи).

8. Парные упражнения на специально подобранных текстах для освоения речевого общения.

9. Групповые упражнения на темпо-ритм речи (перемена темпа и ритма в речи) на специально подобранных текстах для выработки навыков ансамблевого звучания.

10. Этюды на создание «внешней» речевой характеристики с использованием импровизированного текста или литературного драматургического материала.

11. Коллективный рассказ (публицистика), в которых студенты демонстрируют навыки дыхательно-голосовых, дикционных и орфоэпических позиций речи, а также умение анализировать смысловую, интонационно-мелодическую стороны содержания текста. Умения действовать словом от «первого лица».

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

1. В чем суть реформы В. Маяковского в стихосложении? (в какой системе написано большинство его стихотворений, какие нововведения он включил в стихи т.д.?).

2. Что такое "Белый стих"? (приведите примеры).

3. Какие Вы знаете трехсложные стихотворные стопы в силлабо-тонической системе стихотворения? (приведите примеры).

4. Что такое "Вольный стих"? Кто из поэтов использовал этот прием в своем творчестве?

5. Что за стихотворная форма «Александрийский стих», каковы его особенности? Назовите поэтов, использующих его в своем творчестве.

6. Что такое "Строфа" и какие виды строф Вы можете назвать? (приведите примеры).

7. Классификация рифм по положению в строфе (способы рифмовки)? (приведите примеры).

8. Что такое "Гекзаметр"? Как он читается? Кто из русских поэтов переводил гекзаметр на русский язык, и всегда ли в этой форме стиха?
9. Какова суть Тонической системы стихосложения? Какая поэзия использует её закономерности? Кто из поэтов, известных Вам писал свои стихи в тонической системе?
10. Какие системы стихосложения Вы знаете? К какой системе относится русское классическое стихосложение?
11. Что такое «цезура»? Что Вы знаете о «Золотой цезуре»? (приведите примеры).
12. Каковы принципы силлабической системы стихосложения? (если сможете приведите пример стихотворения, или автора, который писал в этой системе).
13. Что такое "запагивание", как технически выполняется на практике этот прием при чтении стиха?
14. Что такое «Онегинская строфа»? Какова система ее построения и особенности рифмовки?
15. Назовите основные виды стоп в русском классическом стихосложении. Что такое стихотворный размер? (приведите примеры).
16. Кто провел реформу русского стиха?
17. Что такое «Верлибр»? Назовите поэтов, использовавших этот прием в своем творчестве.
18. Какие клаузулы Вы знаете? (приведите примеры слов с различными клаузулами).
19. Что такое «Стиховая пауза»? Всегда ли она совпадает с логической?
20. Что такое «Паузный стих», и каковы возможности приема «компенсации»? (приведите примеры).
21. Что за форма строфы - "Сонет"? Какие сонеты Вы знаете? В чем могут быть их различия?
22. Стихи и проза.
23. Классификация рифм по положению в стихе (конечные, начальные, внутренние). Приведите примеры.
24. Классификация рифм и по характеру звучания (точная, неточная, богатая, бедная, ассонансная, диссонансная, составная и т.д.). Приведите примеры.

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

1. Коллективные и индивидуальные упражнения:
 - на голосоведение,
 - логику стиха,
 - темпо-ритм речи,
 - словесное действие (на материале «Гексаметра» или иного античного стиха с длинной стихотворной строкой).
2. Стихотворные произведения в индивидуальном исполнении.
3. Коллективный рассказ (чтение цельного поэтического произведения или поэтической композиции).

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

А) Основная литература

1. Волконский С.М. Человек на сцене: учеб. пособие / С.М. Волконский. - 4-е изд., стер. - СПб.; М.; Краснодар.; Лань: Планета музыки, 2017. - 142 с.
2. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера [Электронный ресурс] / М.О. Кнебель. - СПб.; М.; Краснодар.; Лань: Планета музыки, 2017
3. Лобанова, О.Г. Правильное дыхание, речь и пение. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 140 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/75538>
4. Черная Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос + DVD [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электронные текстовые данные. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. – 176 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71790

Б) Дополнительная литература

учебники и учебные пособия

1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. М., Просвещение. 1992.
2. Аксёнов В.Н. Искусство художественного слова. М.: Искусство, 1954
3. Алферова Л. Д. Речевой тренинг: дикция и произношение: Учебно-методическое пособие. СПб.: СПбГАТИ, 2009.
4. Бруссер А. М., Оссовская М. П. 104 упражнения по дикции и орфоэпии (для самостоятельной работы). М.: Реглант, 2015.
5. Васильев Ю. А. Сценическая речь: ощущение — движение — звучание. Вариации для тренинга: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2015.
6. Васильев Ю. А. Сценическая речь: восприятие — воображение — воздействие. Вариации для творчества: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2017.
7. Волконский С.М. Выразительное слово. Москва: Книжный дом «Либроком», 2012.
8. Искусство речи. Вербовая Н.П., Головина О.М., Урнова В.В. М., Советская Россия, 1964.
9. Кнебель М.О. Слово в творчестве актера. Москва: ГИТИС, 2009
10. Ленский А.П. Статьи. Письма. Записки. М., Изд. «Языки славянской культуры», 2002.
11. Саричева Е.Ф. Сценическая речь. М., Искусство, 1955
12. Сценическая речь: Учебник / Под ред. И. П. Козляниновой и И. Ю. Промптовой. Изд. 2-е. М., 2010.
13. Сценическая речь в Школе Малого театра. Сборник статей. /Под редакцией Н. Н. Штода/ М.: Согласие. 2019.
14. Станиславский К.С. Работа актера над собой. Собрание сочинений. М., Искусство, 1954
15. Штода Н. Н. Сценическая речь и речевое богатство пьес А. Н. Островского. М.: РА Арсис-Дизайн, 2008.
16. Щепкин М. С. Записки, письма. М.: Искусство, 1952.

справочно-библиографическая литература словари:

1. Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений русского языка (под редакцией Штудинера М.А.), М., 2000.

2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка в 4 т. (Переиздан). М., 1995.
 3. Каленчук М.Л., Касаткина Р.Ф. Словарь трудностей русского произношения. М., 1997.
 4. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999.
 5. Толковый словарь русского языка конца 20-ого века. Языковые изменения. СПб., 2000.
 6. Ушаков Д.Н. Русский язык (1928). М., 1995.
- научная литература*

периодические издания (по профилю дисциплины, имеющих в ЭБС)

В) Интернет-ресурсы

1. Art-Portal. Мировая художественная культура <http://art.biblioclub.ru/>
2. Библиотека Гумер-гуманитарные науки <http://www.gumer.info/>, ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com, Консультант Плюс.
3. Национальная электронная библиотека <http://нэб.рф>
4. Научная электронная библиотека "Киберленинка" <http://cyberleninka.ru/>,
5. Новая философская энциклопедия <http://iph.ras.ru/enc>,
6. Портал литературы по актерскому и режиссерскому мастерству <https://sur.ly/i/lib.vkarp.com/>
7. Театральная библиотека <http://lib.vkarp.com/>,
8. Театральная библиотека <http://teatr-lib.ru/>,
9. Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс]: федеральное государственное бюджетное учреждение культуры/ РГБИ. - Москва, 1991-2017. - Режим доступа: <http://liart.ru/ru/>, свободный.
10. Российское образование [Электронный ресурс]: федеральный портал/ ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2002 – Режим доступа: <http://www.edu.ru/> свободный.
11. Электронная библиотека - гуманитарные науки <http://www.gumer.info>,
12. Электронная библиотека по истории, культуре и искусству [Электронный ресурс]: электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. – Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru/>, свободный.
13. Электронная библиотека диссертаций <http://www.dissercat.com/>,
14. Энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: энциклопедия всемирного искусства ARTPROJEKT. – 2005-2017. – Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>, свободный.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:

- учебные сцены;
- аудитории, оборудованные современными техническими средствами (компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой) для индивидуальных, групповых и практических занятий;
- наглядные пособия (на печатных и электронных носителях);

- программное обеспечение Microsoft Windows XP;
- библиотека, читальный зал с компьютерами, видеотека.

Все компьютеры обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

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

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

СЦЕНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ

Направление подготовки

52.05.01 Актерское искусство

Специализация

Артист драматического театра и кино

Квалификация выпускника

Специалист

Форма обучения

Очная

Нормативный срок обучения – 4 года

Москва, 2025 г.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, с учетом рекомендаций Примерной ОПОП ВО по направлению подготовки:

52.05.01 Актерское искусство

по специализации:

Артист драматического театра и кино

Составитель:

Лецинский А.А., профессор

Программа одобрена на заседании кафедры пластического воспитания

протокол № 33 от «17» июня 2025 г.

Согласовано:

Зав. кафедрой

Кульков А.М. – профессор

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины «Сценический танец» –

1. Сформировать у студентов комплексное представление о роли танцевальной и пластической культуры в творчестве актёра, о путях её воспитания, о связи внешней техники с внутренней техникой актёра.
2. Сформировать систематизированные знания об основных закономерностях функционирования телесного аппарата в танце.
3. Выработать у будущего актёра потребность поддерживать высокий уровень своих психофизических качеств.

Задачи освоения дисциплины «Сценический танец» –

1. Воспитать у студентов творческое мышление, наблюдательность, фантазию и творческую инициативу в области танца, пластики, движения.
2. Сформировать и воспитать эстетический вкус, чувство формы и стиля в сценическом танце.
3. Всестороннее развитие тела через освоение разнообразной танцевальной практики:
- устранение индивидуальных физических и психофизических

- недостатков студента через практику в различных танцевальных техниках;
 - совершенствование физических и психофизических качеств актёра через танец;
 - расширение диапазона двигательных возможностей актёра в танце;
 - формирование, развитие и совершенствование ритмичности и музыкальности в танце;
 - развитие координации движений в танце;
 - воспитание умения быстро овладевать новыми танцевальными движениями и навыками.
4. Сформировать чувства пространства, времени, ритма, партнерства и ансамблевости в танце;
 5. Освоение основных законов сценической выразительности в танце.
 6. Воспитать умение использовать приобретённые знания и навыки в творческой работе.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.05.01 Актерское искусство дисциплина «Сценический танец» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

б) Дисциплина «Сценический танец» изучается параллельно другим практическим дисциплинам, таким как «Актерское мастерство», «Сценическая речь», «Сценическое движение»

в) Освоение данной дисциплины необходимо при прохождении учебной и производственной практик, при подготовке к государственной итоговой аттестации.

3. Планируемые результаты освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и индикатор достижения компетенций
роль	ПК – 1. Готов к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщика в драматическом театре, в кино, на телевидении, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению	ИД1 ПК-1 Знает и применяет в работе над ролью теоретические основы актерского мастерства; этические принципы русского театра; методику создания роли в драматическом театре и кино; психофизические механизмы жизни актёра в обстоятельствах сцены и съемочной площадки; ИД2 ПК-1 Способен под руководством режиссера и самостоятельно подготовить роль в драматическом спектакле любого жанра и в кино; ИД3 ПК-1 Владеет навыками самостоятельного действенного анализа драматургического произведения; самостоятельно определяет задачи, действия в драматургическом материале; находит и фиксирует основной мизансценический рисунок роли; разрабатывает внутренний монолог персонажа; ИД4 ПК-1 Ориентируется в хронологических периодах развития кинематографа; осознает специфику композиции фильма, раскадровки, законов монтажа; применяет полученные знания в области специфики кино в

		работе над ролью как в кино, так и в театре ИД5 ПК-1 Способен к коллективному творчеству над постановкой: созданию и поддержанию репетиционной атмосферы; применению навыков других практических дисциплин (танец, вокал, сценическое движение, речь) в работе над ролью; распределению энергии на протяжении спектакля; ИД6 ПК-1 Использует слова на сцене как способ воздействия на партнера; ИД7 ПК-1 Осознает роль тренинга в подготовке и развитии актера; способен построить занятия по тренингу и проведения его и индивидуально, для себя, и для группы; ИД8 ПК-1 Осуществляет поиск вспомогательного (информационного, пластического, музыкального и т. д.) материала для создания роли; ИД9 ПК-1 Владеет профессиональной лексикой и грамотно использует полученные знания в своей профессиональной деятельности
зрительская аудитория	ПК-2. Умеет общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии	ИД1 ПК-2 Владеет теорией и технологией общения со зрительской аудиторией в условиях сценического пространства ИД2 ПК-2 Творчески и инновационно общается со зрительской аудиторией в условиях сценического пространства ИД3 ПК -2 Исполняет роль перед камерой
собственный психофизический аппарат	ПК – 8. Умеет использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох	ИД1 ПК-8 Знает и применяет в работе над образом общие основы сценического движения, требования к физической форме актера, которые предъявляет современный театр; методы тренинга и самостоятельной работы над ролью; ИД2 ПК-8 Знает и применяет в работе над ролью основные элементы техники сценического боя: уколы, удары во всех направлениях; защиты в сценическом фехтовании, различные приемы обезоруживания; методы тренинга и самостоятельной работы над ролью. основные принципы построения отношений в европейском обществе XVI – XIX вв.; ИД3 ПК-8 Свободно ориентируется в хронологических периодах развития европейской культуры: – выбирает нужные костюмы, аксессуары, детали театрального реквизита для работы над исторической драматургией; самостоятельно находит иллюстративный и справочный материал по истории быта, костюма, социальных отношений в данную историческую эпоху; применять полученные знания в работе над ролью ИД4 ПК-8 Создает художественные образы актерскими средствами на основе

		замысла постановщиков (режиссера, дирижера, художника, балетмейстера), используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению; ИД5 ПК-8 Выполняет различные падения, кувырки, перевороты с препятствиями и без, основные элементы сценической драки (пощечина, различные удары ногами, руками, головой и т.д.); владеет огромным запасом двигательных навыков: жонглижем (палкой, мячами), координацией, мышечной свободой движений, высокой скоростью психомоторных реакций; ИД6 ПК-8 Свободно выполняет двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики ИД7 ПК-8 Использует при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат; способен быть собранным, быстро ориентироваться в незнакомом пластическом рисунке, органично войти в него; эмоционально общаться безопасными впечатляющими движениями в бою, действовать в разных темпо-ритмах, сочетать слово и движение в бою; свободно выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы сценического боя без оружия и с оружием; ИД9 ПК-8 Определяет соответствие костюма той или иной эпохе; самостоятельно подбирает костюм для исторического и современного спектакля; применяет в роли пластические стилевые особенности, диктуемые костюмом, владеет навыками ношения различных видов исторического костюма; обращения с предметами быта, аксессуарами костюма прошлого; использования литературы по истории костюма; применения костюма для создания характера персонажа; ношения определенных видов исторического костюма на сцене; обращения с костюмом в театре и кино; применения правил гигиены при использовании костюма. ИД10 ПК-8 Владеет навыками походки, осанки в различные исторические периоды XVI – XIX вв.; общей пластической манеры в данный исторический период (жестикаляция, поклоны, ритмы движения); ИД11 ПК-8 Свободно владеет внешней техникой сценического боя,

		различными видами холодного оружия, пройденного по курсу; мастерством проведения актерских тренингов;
	ПК – 9. Умеет актерски существовать в танце, воплощать при этом различные состояния, мысли, чувства человека и его взаимоотношения с окружающим миром в заданных обстоятельствах, быть в танце органичным, предельно музыкальным, убедительным, раскованным и эмоционально заразительным, следуя воле режиссера, быстро переключаться из одного танцевального жанра в другой	ИД1 ПК-9 Знает и воплощает на сцене общие основы танцевального искусства и музыкальной грамоты; эпоху, атмосферу времени изучаемых историко-бытовых танцев XVIII вв.; стилистические и национальные особенности народных танцев; различные стили современной хореографии - джаз, модерн, контемпорари; основы разминки классического, современного и народного танцев ИД2 ПК-9 Способен самостоятельно подготовить свой телесный аппарат к исполнению ролей, связанных с пластической составляющей роли, предложить своё видение пластической составляющей данной роли; ИД3 ПК-9 Способен создавать художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, дирижера, художника, балетмейстера), используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению; ИД4 ПК-9 Владеет практическими навыками по изученным танцевальным направлениям; техникой пластического исполнения, заданной режиссёром или разработанной самостоятельно ИД5 ПК-9 Свободно ориентируется в пространстве, использует свои физические данные и знания в творческих работах по мастерству актера; ИД6 ПК-9 Способен самостоятельно ставить танцевальные этюды или композиции; создавать пластическую партитуру в драматическом действии.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Сценический танец» составляет 14 зачётных единиц, 504 часа.

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности

Семестры	Общая трудоемкость		В том числе контактная работа с преподавателем				Самостоятельная работа	Промежуточная аттестация
	в з.е.	в часах	Всего	Лекции	ПЗ	ИР		

1	2	72	64		64		6	Контрольный урок (2 часа)
2	2	72	64		64		4	Зачет (4 часа)
3	2	72	64		64		4	Зачет (4 часа)
4	2	72	64		64		2	Экзамен (6 часов)
5	2	72	64		64		4	Зачет (4 часа)
6	2	72	64		64		4	Зачет (4 часа)
7	2	72	64		64		2	Экзамен (6 часов)
Итого	14	504	448		448		26	30

1.2. Тематический план дисциплины и виды занятий

По рекомендации Ученого совета ВТУ (институт) им. М.С. Щепкина, наполняемость групп составляет 8–12 человек.

№ п/п	Раздел / тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоя- тельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лек ции	ПЗ	ИР		
	Семестр 1	72		64		6	К/У 2 часа
1.	Раздел I Подготовительный раздел						
1.1.	Тема № 1. Предмет «Сценический танец» в системе подготовки драматического актера			2			
1.2.	Тема № 2. Общие требования			2			
1.3.	Тема № 3. Ориентирование в пространстве			2			

1.4.	Тема № 4. Экзерсис на полу			12			
2.	Раздел II Тренажные упражнения классического танца						
2.1.	Тема № 1. Введение в систему классического танца			2			
3.	Раздел III Историко-бытовой танец						
3.1.	Тема № 1. Основные элементы и формы Бранлей			4		2	
3.2.	Тема № 2. Основные элементы и фигуры Фарандолы			2		2	
3.3	Тема № 3. Танцевальный этюд на материале эпохи Средневековья			12		2	
4.	Раздел IV Народно-характерный танец						
4.1.	Тема № 1. Позиции ног народно-сценического танца			2			
4.2.	Тема № 2. Позиции рук в русском народном танце			2			
4.3.	Тема № 3. Движения народно-сценического танца у станка			2			
4.4.	Тема № 4. Движения русского народного танца на середине зала			2			
4.5.	Тема № 5. Ходы и проходки русского народного танца			2			
4.6.	Тема № 6. Поклоны русского народного танца			2			
4.7.	Тема № 7. Дробы и дробные ходы русского народного танца			6			
4.8.	Тема № 8. Комбинирование изученных элементов русского народного танца			8			
	Семестр 2	72		64		4	Зачет (4 часа)
1.	Раздел I Подготовительный раздел						
1.1.	Тема № 1. Восстановление танцевально-пластической формы после каникул			2			
1.2.	Тема № 2. Подготовка к экзерсису классического танца у			2			

	станка						
2.	Раздел II Тренажные упражнения классического танца						
2.1.	Тема № 1. Позиции ног и позиции рук. Постановка корпуса			2			
2.2.	Тема № 2. Элементы классического танца у станка			6			
2.3.	Тема № 3. Элементы классического танца на середине зала			2			
2.4.	Тема № 4. Port de bras			2			
2.5.	Тема № 5. Комбинирование изученных элементов			4			
3.	Раздел III Историко-бытовой танец						
3.1.	Тема № 1. Повторение пройденного материала			2			
3.2.	Тема № 2. Позиции рук и ног и танцевальные положения в историко-бытовом (бальном) танце			2			
3.3.	Тема № 3. Элементы историко-бытового (бального) танца на середине зала			2			
3.4.	Тема № 4. Реверансы и поклоны эпохи Возрождения			2			
3.5.	Тема № 5. Основной ход Паваны			2			
3.6.	Тема № 6. Элементы Менуэта XVII века			2			
3.7.	Тема № 7. Танцевальный этюд на материале эпохи Возрождения			8		2	
4.	Раздел IV Народно-характерный танец						
4.1.	Тема № 1. Повторение пройденного материала			2			
4.2.	Тема № 2. Новые движения русского народного танца на середине зала			4			
4.3.	Тема № 3. Упражнения народно-сценического танца у станка			2			
4.4.	Тема № 4. Комбинирование на середине зала элементов русского народного танца, изученных на 1-м и 2-м семестрах			4			

4.5.	Тема № 5. Разработка отдельных частей русского танца			4			
4.6.	Тема № 6. Танцевальные этюды по русскому танцу			8		2	
	Семестр 3	72		64		4	Зачет (4 часа)
1.	Раздел I Подготовительный раздел						
1.1.	Тема № 1. Восстановление танцевально-пластической формы после каникул			2			
1.2.	Тема № 2. Подготовка к экзерсису классического танца у станка и на середине зала			2			
2.	Раздел II Тренажные упражнения классического танца						
2.1.	Тема № 1. Повторение пройденного материала			2			
2.2.	Тема № 2. Новые элементы классического танца и положения корпуса у станка			8			
2.3.	Тема № 3. Новые элементы классического танца на середине зала			4			
2.4.	Тема № 4. Комбинирование изученных элементов			6			
3.	Раздел III Историко-бытовой танец						
3.1.	Тема № 1. Повторение пройденного материала			2			
3.2.	Тема № 2. Новые элементы историко-бытового (бального) танца на середине зала			2			
3.3.	Тема № 3. Реверансы XVIII века			2			
3.4.	Тема № 4. Элементы и фигуры танцев XVIII века			4			
3.5.	Тема № 5. Этюды на материале танцев XVIII века			12		2	
4.	Раздел IV Народно-характерный танец						
4.1.	Тема № 1. Повторение пройденного материала			2			
4.2.	Тема № 2. Закрепление полученных навыков по			6			

	русскому народному танцу						
4.3.	Тема № 3. Русский танец. Развернутый танцевальный этюд.			10		2	
	Семестр 4	72		64		2	Экзамен (6 часов)
1.	Раздел I Подготовительный раздел						
1.1.	Тема № 1. Восстановление танцевально-пластической формы после каникул			2			
2.	Раздел II Тренажные упражнения классического танца						
2.1.	Тема № 1. Повторение пройденного материала			2			
2.2.	Тема № 2. Новые элементы классического танца у станка			8			
2.3.	Тема № 3. Новые элементы классического танца на середине зала			4			
2.4.	Тема № 4. Комбинирование изученных элементов			4			
3.	Раздел III Историко-бытовой танец						
3.1.	Тема № 1. Повторение пройденного материала			2			
3.2.	Тема № 2. Положения в паре для танцев XIX века			2			
3.3.	Тема № 3. Поклоны и реверансы XIX века			2			
3.4.	Тема № 4. Pas shassé			2			
3.5.	Тема № 5. Pas Польки			2			
3.6.	Тема № 6. Элементы Вальса XIX века			4			
3.7.	Тема № 7. Танцевальные этюды по XIX веку			8		2	
4.	Раздел IV Народно-характерный танец						
4.1.	Тема № 1. Повторение пройденного материала			2			
4.2.	Тема № 2. Движения итальянского танца Тарантелла			4			
4.3.	Тема № 3. Упражнения			2			

	народно-сценического танца у станка						
4.4.	Тема № 4. Комбинирование элементов Тарантеллы на середине зала			6			
4.5.	Тема № 5. Итальянский танец. Танцевальный этюд.			8			
	Семестр 5	72		64		4	Зачет (4 часа)
1.	Раздел I Подготовительный раздел						
1.1.	Тема № 1. Восстановление танцевально-пластической формы после каникул			2			
2.	Раздел II Тренажные упражнения классического танца						
2.1.	Тема № 1. Повторение пройденного материала			2			
2.2.	Тема № 2. Новые элементы классического танца у станка			8			
2.3.	Тема № 3. Новые элементы классического танца на середине зала			4			
2.4.	Тема № 4. Комбинирование изученных элементов			6			
3.	Раздел III Историко-бытовой танец						
3.1.	Тема №1. Повторение пройденного материала			2			
3.2.	Тема № 2. Позиции в паре для бытовых танцев начала XX века			2			
3.3.	Тема № 3. Основные элементы Чарльстона			2			
3.4.	Тема № 4. Основные элементы и фигуры Вальса XX века			2			
3.5.	Тема № 5. Основные элементы и фигуры Фокстрота			2			
3.6.	Тема № 6. Основные элементы и фигуры Танго			2			
3.7.	Тема № 7. Бытовые танцы начала-первой половины XX века. Танцевальные этюды.			10		2	
4.	Раздел IV Народно-характерный танец						
4.1.	Тема № 1. Повторение пройденного материала			2			
4.2.	Тема № 2. Основные			6			

	элементы испанского танца Севильяна (на усмотрение педагога может быть выбран другой испанский танец)						
4.3.	Тема № 3. Упражнения народно-сценического танца у станка			2			
4.4.	Тема № 4. Испанский танец. Танцевальный этюд.			10		2	
	Семестр 6	72		4		4	Зачет (4 часа)
1.	Раздел I Подготовительный раздел						
1.1.	Тема № 1. Восстановление танцевально-пластической формы после каникул			2			
2.	Раздел II Тренажные упражнения классического танца						
2.1.	Тема № 1. Повторение пройденного материала			2			
2.2.	Тема № 2. Новые элементы классического танца у станка			10			
2.3.	Тема № 3. Новые элементы и положения корпуса классического танца на середине зала			4			
2.4.	Тема № 4. Комбинирование изученных элементов			8			
3.	Раздел III Историко-бытовой танец						
3.1.	Тема № 1. Повторение пройденного материала			2			
3.2.	Тема № 2. Элементы бытовых танцев середины XX века			6			
3.3.	Тема № 3. Бытовые танцы середины XX века. Танцевальные этюды.			10		2	
3.4.	Тема № 4. Изучение танцевальных стилей и элементов бытовых танцев в соответствии с создаваемыми на курсе дипломными спектаклями			8			
4.	Раздел IV Народно-характерный танец						
4.1.	Тема № 1. Повторение пройденного материала						

4.2.	Тема № 2. Материал народно-характерных танцев, расширяющий танцевально-пластические навыки – на усмотрение педагога			10		2	
	Семестр 7	72		64		2	Экзамен (6 часов)
1.	Раздел I Подготовительный раздел						
1.1.	Тема № 1. Восстановление танцевально-пластической формы после каникул			2			
2.	Раздел II Тренажные упражнения классического танца						
2.1.	Тема № 1. Повторение пройденного материала			4			
2.2.	Тема № 2. Подготовка к итоговому экзамену			10			
3.	Раздел III Историко-бытовой танец						
3.1.	Тема № 1. Повторение пройденного материала: танцы эпохи Средневековья, Возрождения, XVIII века, XIX века, XX века			8			
3.2.	Тема № 2. Знакомство с бытовыми танцами и танцевальными стилями конца XX – начала XXI века			12		2	
3.3.	Тема № 3. Подготовка к итоговому экзамену			10			
4.	Раздел IV Народно-характерный танец						
4.1.	Тема № 1. Повторение пройденного материала			8			
4.2.	Тема № 2. Подготовка к итоговому экзамену			10			
	Итого по дисциплине за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 семестры	504		448		26	30

4.3. Тематическое содержание дисциплины
Содержание дисциплины в 1-м семестре

Раздел I

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Подготовительный раздел имеет большое значение для освоения материала программы в

целом. Задачи раздела: ознакомить будущего актёра с программой, методикой и комплексами упражнений для постоянной работы над собой, воспитать в нем потребность в такой работе, создать надёжную основу для всех остальных разделов предмета «Сценический танец» и базу для других дисциплин пластического цикла. Основной темой раздела является **Экзерсис на полу**.

Тема №1

Предмет «Сценический танец» в системе подготовки драматического актёра

1. Классический танец

Педагог знакомит студентов с целями и задачами тренажного экзерсиса классического танца в системе танцевального воспитания актёра, объясняет требования, соблюдение которых необходимо для положительной динамики пластического развития, знакомит с техникой безопасности исполнения элементов классического танца.

2. Историко-бытовой танец

Краткая характеристика основных исторических эпох. Теоретическое знакомство со стилевыми особенностями бытовых танцев эпохи Средневековья, Возрождения, XVIII века, XIX века, XX века (начало, середина, конец века).

3. Народно-характерный танец

Общая характеристика народных танцев, наиболее часто встречающихся в русской и мировой драматургии. Основные черты и характерные особенности русского, итальянского и испанского народных танцев.

Тема № 2

Общие требования

Нормы гигиены. Одежда для занятий и репетиций. Требования к внешнему виду. Дисциплинарные требования. Правила поведения в танцевальном зале. Инструктаж по выполнению правил безопасности.

Тема № 3

Ориентирование в пространстве

1. Понятия: «шеренга», «колонна», «интервал», «дистанция», «рисунки танца».
2. Построение круга, квадрата, змейки, спирали, построение в шеренги, колонны, в шахматном порядке, в диагонали, свободное размещение в зале.
3. Движение по часовой стрелке, против часовой стрелки.
4. Шаги на месте, в повороте, по квадрату.
5. Соблюдение интервалов при движении друг за другом.
6. Парные перемещения по прямой и по кругу с сохранением дистанции.
7. Восприятие музыки в движении. Начало движения с музыкой, окончание движения с концом музыкальной фразы. Движение в характере, темпе и ритме музыки.

Тема № 4

Экзерсис на полу

Экзерсис на полу представляет комплекс учебно-тренировочных упражнений, направленных на развитие связочно-мышечного аппарата студента, ритмичности, музыкальности, и является необходимым подготовительным этапом для овладения разделом классического танца.

К сожалению, большинство поступающих в театральный вуз студентов не имеют достаточно развитый связочно-мышечный аппарат, чтобы с первых дней обучения приступить к изучению главных разделов программы – классического, народно-характерного и историко-бытового танца. Данный экзерсис, решая задачу подготовить к изучению классического танца имеет гораздо более широкое воздействие на студентов театральной школы, так как закладывает основы для изучения народного и историко-бытового танца (в особенности тем, относящихся к бальным танцам XVI-XIX веков).

Существенная особенность организации первого этапа обучения предмету «Сценический танец» на основе экзерсиса на полу состоит в том, что он способствует предотвращению травм у студентов.

Упражнения экзерсиса на полу

1. Исходное положение сидя на полу, ноги собраны вместе:
 - 1) Сгибание и вытягивание стоп;
 - 2) Раскрытие стоп в I выворотную позицию;
 - 3) Наклоны корпуса вперед.
2. Исходное положение сидя на полу, ноги раскрыты в стороны:
 - 1) Круговые движения стоп en dehors;
 - 2) Круговые движения стоп en dedans.
 - 3) Наклоны корпуса вперед и в сторону.
3. Исходное положение лежа на полу на спине:
 - 1) «Лягушка»;
 - 2) Battements jetés вперед наверх;
 - 3) Battements relevés lent вперед наверх;
 - 4) Demi-rond на 90 градусов en dehors и en dedans – из положения ноги вперед до положения ноги в сторону и обратно лежа на полу на спине;
 - 5) Grand battements jetés вперед наверх;
 - 6) Поднимание двух вытянутых ног вперед наверх и опускание в исходное положение;
 - 7) «Шпагат» в сторону.
 - 8) «Березка».
4. Исходное положение лежа на полу на спине, ноги согнуты в коленях, ступни ног прижаты к полу:
 - 1) Прямые скручивания на пресс;
 - 2) Скручивания на пресс от ноги к ноге.
5. Исходное положение лежа на полу боку:
 - 1) Battements jetés в сторону;
 - 2) Battements relevés lent в сторону;
 - 3) Battements développés в сторону;
 - 4) Demi-rond на 90 градусов en dedans и en dehors – из положения ноги в сторону до положения ноги вперед и обратно лежа на полу на боку;
 - 5) Grand battements jetés в сторону.
6. Исходное положение лежа на полу на животе:
 - 1) Прогибание корпуса назад на вытянутых в локтях руках (ладони прижаты к полу);
 - 2) Подъем корпуса назад с руками за головой;
 - 3) «Лодочка»;
 - 4) Поднимание двух вытянутых ног назад наверх;
 - 5) Battements relevés lent назад;
 - 6) Grand battements jetés назад.
7. Исходное положение упор лежа:
 - 1) Классические отжимания от пола (мужское);
 - 2) Отжимания с широкой постановкой рук (мужское).
8. Исходное положение упор лежа стоя на коленях:

Классические отжимания от пола (женское).
9. Классическая планка (в упоре на прямых руках или в упоре на локтях – на усмотрение педагога).

10. Relevés на полупальцы стоя лицом к станку по VI позиции.

11. Трамплинные прыжки на середине зала.

В условиях специфики подготовки будущих драматических актеров предложенный материал экзерсиса на полу может быть расширен за счет включения дополнительных динамических и статических упражнений, направленных на укрепление мышц спины, брюшного пресса, рук и ног, а также базовых упражнений различных техник современного танца (материал по усмотрению педагога).

Раздел II

ТРЕНАЖНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА

Материал данного раздела является основой системы танцевального воспитания актера. Изучение элементов классического танца и последующая тренажная работа – экзерсис классического танца у станка и на середине зала – решают целый ряд задач танцевально-пластической подготовки. К ним относятся: постановка корпуса, головы, рук, ног и формирование осанки, коррекция фигуры, всестороннее развитие связочно-мышечного аппарата, музыкальности, координации движений, постановка дыхания, овладение комплексом упражнений для работы над собой по развитию и сохранению танцевально-пластической формы и воспитание потребности в такой работе, создание базы для разделов Историко-бытовой и Народно-характерный танец и для других дисциплин пластического цикла.

Учебный материал данного раздела отобран в соответствии с задачами подготовки драматического актера и с учетом специфических возможностей взрослых людей (от 18 лет и старше) для начала занятий классическим танцем.

Ввиду объективных сложностей – недостаточные физические данные студентов для занятий по системе классического танца в начале обучения – в течение 1-го семестра основную роль в развитии связочно-мышечного аппарата будущего актера играет экзерсис на полу (материал темы № 4 первого раздела программы). Он является необходимым подготовительным этапом к разделу классический танец для студентов театрального вуза. Приступать к изучению элементов классического танца рекомендуется только после освоения студентами упражнений экзерсиса на полу и достижения ими необходимого развития физических данных для начала занятий классическим танцем: танцевального шага вперед, в сторону и назад, выворотности стоп и ног в бедрах, дотянутости коленей и стоп, гибкости корпуса вперед, в сторону и назад, укрепления мышц спины, брюшного пресса, икроножных мышц и мышц бедер.

В конце 1-го семестра (на усмотрение педагога) можно провести ознакомление студентов с азами системы классического танца (материал темы № 1 второго раздела программы), проверив их физическую готовность к изучению классического танца.

Основная работа над изучением раздела Тренажные упражнения классического танца сосредоточена во 2-м, 3-м, 4-м, 5-м, 6-м и 7-м семестрах. В результате освоения программы студенты должны овладеть основными элементами классического танца у станка и на середине зала и обрести навыки тренажных занятий классическим танцем.

Тема № 1

Введение в систему классического танца

При успешном освоении студентами темы № 4 – экзерсис на полу I-го подготовительного раздела программы, педагог на свое усмотрение может приступить к начальному этапу ознакомления студентов с тренажными упражнениями классического танца в положении стоя лицом к станку за две руки, состоящем из:

1. Постановка головы, корпуса, рук и стоп;
2. Нахождение центра тяжести тела;
3. Постановка ног в I и II позициях;

4. Demi-pliés в I и II позициях;
5. Grands pliés в I и II позициях;
6. Battements tendus с I позиции в сторону.

Раздел III

ИСТОРИКО-БЫТОВОЙ ТАНЕЦ

Изучение раздела историко-бытовой танец осуществляется на всех 7-ми семестрах обучения. Материал дается в исторической последовательности от эпохи Средневековья до наших дней.

В 1-м семестре студенты знакомятся со стилем, основными элементами и фигурами средневековых танцев. По технике исполнения элементов этот учебный материал является самым простым в программе, что оказывает верное психологическое воздействие и позволяет студентам легко обрести свободу в танцевальных движениях и освоить законченную композицию танца.

Главные задачи работы: знакомство с пластикой эпохи Средневековья, воспитание музыкальности, актерской выразительности, осмысленности выполнения танцевальных движений, развитие координации и формирование навыков исполнения танца в коллективе.

Тема № 1

Основные элементы и формы Бранлей

Простой бранль, Двойной бранль, Веселый бранль, Бургундский бранль, Марешин, и др.

Тема № 2

Основные элементы и фигуры Фарандолы

«Змейка», «Улитка», «Мосты», «Ворота», «Ручеек», «Спираль», «Лабиринт».

Тема № 3

Танцевальный этюд на материале эпохи Средневековья

Авторский педагогический этюд Бранль или по усмотрению педагога – Фарандола, Бурре, и др. танцы эпохи Средневековья или Крестьянский бранль в постановке М.В. Васильевой-Рождественской².

Раздел IV

НАРОДНО-ХАРАКТЕРНЫЙ ТАНЕЦ

Изучение раздела народно-характерный танец осуществляется на всех 7-ми семестрах обучения.

1-й, 2-й и 3-й семестры посвящены русскому народному танцу.

Далее по одному семестру отводится на итальянский и испанский народные танцы (4-й и 5-й семестры).

На 6-м семестре осуществляется работа над материалом народно-характерных танцев, расширяющим багаж танцевально-пластических навыков (выбор материала на усмотрение педагога).

На заключительном 7-м семестре совершенствуются полученные ранее навыки по всем темам раздела и осуществляется подготовка к итоговому экзамену.

Тема № 1

Позиции ног народно-сценического танца

² Васильева-Рождественская М.В. Историко-бытовой танец. – М., 1987., С. 48-52.

1-я, 1-я обратная, 2-я, 2-я параллельная, 2-я обратная, 3-я, 4-я, 4-я параллельная, 5-я позиция, 6-я позиция.

Тема № 2

Позиции рук в русском народном танце

Позиции рук русского народного танца: Исходная позиция, 1-я, 2-я, 3-я.

Положения рук: 1-е, 2-е, 3-е (женское), 4-е (женское).

Комбинированные положения рук и расположение танцующих и положения рук в парных и массовых танцах.

Тема № 3

Движения народно-сценического танца у станка

1. «Моталочка» стоя за одну руку.
2. «Веребочка» стоя лицом к станку и за одну руку:
 - а) простая на месте (одинарная);
 - б) «двойная веревочка» (с двойным ударом);
 - в) «веревочка» с переступаниями.
3. «Голубец» стоя лицом к станку:
 - а) подряд;
 - б) с переступанием.
4. Присядка 1-го вида стоя лицом к станку (мужское):
 - а) присядка с выбрасыванием ноги вперед;
 - б) присядка с выбрасыванием ноги в сторону;
 - в) присядка с проскальзыванием на каблуках во 2-ю позицию («разножка»).
5. Присядка 1-го вида стоя за одну руку (мужское):
 - а) присядка с выбрасыванием ноги вперед;
 - б) присядка с проскальзыванием на каблуках одной ногой вперед, другой назад («разножка»).

Тема № 4

Движения русского народного танца на середине зала

1. Притоп.
2. «Гармошка».
3. «Ковырялочка».
4. «Моталочка».
5. «Веребочка»:
 - а) простая на месте (одинарная);
 - б) «двойная веревочка»;
 - в) «веревочка» с переступаниями.

Тема № 5

Ходы и проходки русского народного танца

1. Простой бытовой шаг:
 - а) с продвижением вперед;
 - б) с продвижением назад.
2. Переменный ход на всю ступню:
 - а) с продвижением вперед;
 - б) с продвижением назад.
3. Переменный ход – то на всю ступню, то на полупальцы.
4. Переменный ход с первым шагом на каблук (мужской);
5. Переменный ход с проскальзывающим ударом по 1-й позиции.
6. Сценический переменный ход:
 - а) с продвижением вперед;
 - б) с продвижением назад.
7. Боковой ход. «Припадание»:

- а) с продвижением направо и налево;
 - б) с поворотом на месте.
8. Ход с подскоками и ударами носком свободной ноги позади опорной (из уральской «Шестеры»).

Тема № 6

Поклоны русского народного танца

1. Простой на месте.
2. Простой с продвижением.

Тема № 7

Дроби и дробные ходы русского народного танца

1. Дробный ход.
2. Переменный дробный ход.
3. Мелкий дробный ход на всей ступне.
4. Дробь «в три ножки», или «трилистник»:
 - а) подряд;
 - б) с переступанием.
5. «Сибирская» дробь.
6. Дробная концовка на месте. «Ключ» (одинарный и двойной).

Тема № 8

Комбинирование изученных элементов русского народного танца

После изучения и проработки основных элементов русского народного танца у станка и на середине зала педагог переходит к следующему этапу – комбинирование движений.

Главным в работе над учебными комбинациями является воспитание соответствующего русскому танцу характера и пластики движений, ритмичности, музыкальности, точности положений корпуса, рук и ног, грамотного приема исполнения элементов.

Учебные комбинации по русскому танцу включаются в программу контрольного урока 1-го семестра.

Содержание дисциплины во 2-м семестре

Раздел I

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Тема № 1

Восстановление танцевально-пластической формы после каникул.

На первых занятиях после каникул для возвращения танцевально-пластической формы применяются упражнения экзерсиса на полу, изученные в 1-м семестре.

Тема № 2

Подготовка к экзерсису классического танца у станка

Для дальнейшего развития связочно-мышечного аппарата и подготовки к экзерсису классического танца у станка в начале каждого занятия в сжатой форме (15-20 минут) дается экзерсис на полу.

К изученным ранее движениям добавляются новые:

1. Сгибание корпуса вперед в I позиции ног сидя на полу;
2. Поднимание вытянутых ног вперед вверх с окончанием в I позицию и опускание в исходное положение (поочередно и вместе) лежа на полу на спине;
3. «Лягушка» с вытягивание ног в стороны лежа на полу на спине.

4. Переменные скручивания на пресс. Исходное положение – лежа на полу на спине, ноги согнуты в коленях, ступни ног прижаты к полу.
5. Отжимания с узкой постановкой рук из положения упор лежа (мужское).
6. Боковая планка (в упоре на прямой руке или в упоре на локоть – на усмотрение педагога).

Раздел II

ТРЕНАЖНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА

Постановка головы, корпуса, рук и ног в положении стоя лицом к станку и на середине зала. Нахождение центра тяжести тела. Изучение позиций ног классического танца. Выработка выворотности ног. Развитие и укрепление ступней. Изучение позиций рук классического танца; вначале они прорабатываются в фиксированных положениях, а затем студенты знакомятся с 1-й формой Port de bras. Освоение основных движений классического танца. Овладение грамотными приемами исполнения движений и элементарными навыками координации. Развитие чувства ритма. Воспитание музыкальности.

Тема № 1

Позиции ног и позиции рук. Постановка корпуса.

1. Позиции ног стоя лицом к станку: I, II, III, IV (изучается последней), V.
2. Позиции ног на середине зала: I и II.
3. Позиции рук: подготовительное положение, 1, 2, 3 позиции (стоя на середине зала).

Тема № 2

Элементы классического танца у станка

На протяжении всего второго семестра движения классического танца изучаются в медленном темпе, с паузами, стоя лицом к станку за две руки.

1. Demi-pliés в I и II позициях.
2. Grands pliés в I и II позициях.
3. Battements tendus с I позиции в сторону, вперед и назад.
4. Battements tendus et demi-pliés с I позиции в сторону, вперед и назад.
5. Battements tendus pour le pied с I позиции в сторону с опусканием «подушечки» стопы на пол.
6. Battements tendus pour le pied с I позиции в сторону с опусканием пятки на пол.
7. Battements tendus с I позиции в сторону с demi-pliés по II позиции без перехода и с переходом на другую ногу.
8. Passé par terre.
9. Battements tendus jetés с I позиции в сторону, вперед и назад.
10. Battements tendus jetés piques с I позиции в сторону, вперед и назад.
11. Demi-rond и rond de jambe par terre en dehors и en dedans.
12. Préparation к rond de jambe par terre en dehors и en dedans.
13. Перегибы корпуса назад и в сторону стоя лицом к станку.
14. Перегибы корпуса вперед стоя спиной к станку.
15. Подготовка к Battements relevés lent (подъем ноги на 45 градусов с I позиции в сторону, вперед и назад).
16. Relevés на полупальцы в I и II позициях с вытянутых ног и с demi-pliés.

Тема № 3

Элементы классического танца на середине зала

1. Положение корпуса en face.
2. Позиции рук: подготовительное положение, 1, 2, 3 позиции.
3. Demi-pliés в I и II позициях.
4. Battements tendus с I позиции в сторону, вперед и назад.

Тема № 4

Port de bras
Первая форма Port de bras

Тема № 5

Комбинирование изученных элементов

В конце семестра из пройденных элементов составляется экзерсис у станка, который студенты показывают на зачете.

Раздел III
ИСТОРИКО-БЫТОВОЙ ТАНЕЦ

Продолжается работа над освоением стиля танцев различных эпох. Второй семестр посвящен танцам эпохи Возрождения и изучению основных элементов историко-бытового (бального) танца. Основные задачи: развить музыкальность, координацию, мягкость и выразительность исполнения.

Тема № 1

Повторение пройденного материала

На первых занятиях 2-го семестра восстанавливаются навыки исполнения танцев эпохи Средневековья.

Тема № 2

**Позиции рук и ног и танцевальные положения
в историко-бытовом (бальном) танце**

Педагог знакомит студентов с позициями рук и ног в историко-бытовом (бальном) танце, отметив их отличие от тех же позиций в классическом танце. Постановка корпуса, головы, рук, ног. Позиции рук: I, II, III. Позиции ног: I, II, III, IV. Танцевальные положения: épaulement croisé, épaulement effacé. Положение рук «променада в паре».

Тема № 3

Элементы историко-бытового (бального) танца на середине зала

1. Бытовой шаг.
2. Танцевальный (легкий) шаг.
3. Demi-plié в I, II, III и IV позициях.
4. Relevés на полупальцы в III позиции с вытянутых ног и с demi-pliés.
5. Battement tendu в сторону.
6. Battement tendu в сторону и demi-plié.
7. Battement tendu и подъем на полупальцы.
8. Pas dégagé вперед, в сторону и назад.
9. Pas glissé.

Тема № 4

Реверансы и поклоны эпохи Возрождения

1. Реверанс и поклон XVI века.
2. Реверанс и поклон XVII века.

Тема № 5

Основной ход Паваны

Простые и двойные шаги:

1. Простой шаг вперед и в сторону.

2. Двойной шаг на 2/4.
3. Двойной шаг на 4/4.

Тема № 6
Элементы Менюэта XVII века

1. Pas menuet.
2. Pas menuet à droite et à la gauche.
3. Balancé вправо и влево.
4. Balancé-menuet.

Тема № 7
Танцевальный этюд на материале эпохи Возрождения

Павана, или по усмотрению педагога другой танец эпохи Возрождения. Рекомендуемый материал: Вольта, Аллеманда.

Раздел IV
НАРОДНО-ХАРАКТЕРНЫЙ ТАНЕЦ

Тема № 1
Повторение пройденного материала

На первых занятиях 2-го семестра восстанавливаются навыки исполнения элементов русского народного танца у станка и на середине зала и разработанных в 1-м семестре комбинаций движений.

Тема № 2
Новые движения русского народного танца на середине зала

Продолжается работа над изученными в 1-м семестре элементами русского танца. К ним добавляются новые:

1. «Голубец»:
 - 1) Подряд;
 - 2) С переступанием.
2. «Хлопушки» (мужчины):
 - 1) Одинарные хлопки и удары фиксирующие и скользящие по бедру (к себе и от себя), по голенищу (к себе и от себя), по подошве;
 - 2) Тройная хлопушка с притопом;
 - 3) Хлопушка по голенищу сапога выдвинутой вперед ноги;
 - 4) Хлопушка по ноге, поднятой назад;
 - 5) Поворот с хлопушками;
 - 6) Хлопки и хлопушки в чередовании с шагами;
 - 7) Хлопушки по голенищам сапог скрещенных ног;
 - 8) Перескоки с хлопушками.
3. Присядка 1-го вида (мужчины):
 - 1) Присядка с выбрасыванием ноги вперед;
 - 2) Присядка с выбрасыванием ноги в сторону;
 - 3) Присядка с проскальзыванием на каблуках во 2-ю позицию («разножка»);
 - 4) Присядка с проскальзыванием на каблуках одной ногой вперед, другой назад («разножка»).
4. Присядка 2-го вида (мужчины) – «Гусиный шаг» (на усмотрение педагога).
5. Прыжки с обеих ног (мужчины):
 - 1) Простой;
 - 2) С ударом ладонью по подошве сапога;

- 3) С ударом ладонями по голенищам;
- 4) С согнутыми вперед ногами.

Тема № 3

Упражнения народно-сценического танца у станка

Проработка программных движений русского танца в тренажных комбинациях у станка.

Тема № 4

Комбинирование на центре зала элементов русского народного танца, изученных на 1-м и 2-м семестрах

Учебные комбинации усложняются путем введения большего числа разных движений и новых более сложных элементов, сменой ритмов и более сложными координационными требованиями.

Основные задачи: привить музыкальность, точность, грамотность, манеру и характер исполнения движений, выработать навыки умения держать рисунок в танце.

Тема № 5

Разработка отдельных частей русского танца

На основе изученных комбинаций разрабатываются части танца: ансамблевые, сольные, женские, мужские.

Тема № 6

Танцевальные этюды по русскому танцу:

1. Хоровод.
2. Перепляс.

Содержание дисциплины в 3-м семестре

Раздел I

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Тема № 1

Восстановление танцевально-пластической формы после каникул

На первых занятиях после каникул для возвращения танцевально-пластической формы применяются упражнения экзерсиса на полу, изученные на I курсе.

Тема № 2

Подготовка к экзерсису классического танца у станка и на середине зала

Для дальнейшего развития связочно-мышечного аппарата и подготовке к экзерсису классического танца у станка и на середине зала в начале каждого занятия в сжатой форме (15 минут) дается экзерсис на полу.

К изученным ранее движениям добавляются новые:

1. Положение ноги на станке в сторону и вперед на 90 градусов;
2. Наклоны корпуса в сторону к ноге, лежащей на станке;
3. Наклоны корпуса вперед к ноге, лежащей на станке;

4. Скручивания на пресс с вертикальными ногами и прикосновением ладоней к лодыжкам. Исходное положение – лежа на полу на спине с раскрытыми в сторону руками и поднятыми перпендикулярно к телу ногами.

Раздел II

ТРЕНАЖНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА

Постановка головы, корпуса, рук и ног в положениях: стоя у станка за одну руку и на середине зала. Выработка выворотности ног. Развитие координации движений рук. Воспитание музыкальности исполнения движений.

Тема № 1

Повторение пройденного материала

На первых занятиях 3-го семестра восстанавливаются навыки исполнения изученных ранее элементов классического танца у станка и на середине зала.

Тема № 2

Новые элементы классического танца и положения корпуса у станка

Пройденные во 2-м семестре элементы в положении лицом к станку за две руки начинают исполняться у станка за одну руку. Приступать к упражнениям у станка стоя за одну руку рекомендуется только после освоения студентами правильной постановки корпуса и стоп и восстановления физической формы после каникул. В экзерсис у станка вводится работа рук: проработка фиксированных позиций, 1-я форма Port de bras.

К пройденным на первом курсе элементам добавляются новые элементы и положения корпуса по отношению к станку:

1. Позиции ног: I и II стоя у станка за одну руку.
2. Позиции рук: подготовительное положение, 1, 2, 3 позиции.
3. Demi-pliés в IV и V позициях ног стоя лицом к станку.
4. Demi-pliés в I и II позициях стоя у станка за одну руку.
5. Grands pliés в V позиции стоя лицом к станку.
6. Grands pliés в I и II позициях стоя у станка за одну руку (на усмотрение педагога).
7. Battements tendus с V позиции в сторону, вперед и назад стоя лицом к станку.
8. Battements tendus с V позиции в сторону с demi-pliés по II позиции без перехода и с переходом на другую ногу стоя лицом к станку.
9. Battements tendus pour le pied с I и V позиций в сторону со сгибом подъема поднятой в воздух работающей ноги в положении стоя лицом к станку (на усмотрение педагога).
10. Battements tendus с I позиции в сторону, вперед и назад стоя у станка за одну руку.
11. Battements tendus et demi-pliés с I позиции в сторону, вперед и назад стоя у станка за одну руку.
12. Battements tendus pour le pied с I позиции в сторону с опусканием «подушечки» стопы на пол стоя у станка за одну руку.
13. Battements tendus pour le pied с I позиции в сторону с опусканием пятки на пол стоя у станка за одну руку.
14. Battements tendus с I позиции в сторону с demi-pliés по II позиции стоя у станка за одну руку.
15. Passé par terre стоя у станка за одну руку.
16. Battements tendus jetés с V позиции в сторону, вперед и назад стоя лицом к станку.
17. Battements tendus jetés piques с V позиции в сторону, вперед и назад стоя лицом к станку.
18. Battements tendus jetés с I позиции в сторону, вперед и назад стоя у станка за одну руку.
19. Battements tendus jetés piques с I позиции в сторону, вперед и назад стоя у станка за одну руку.
20. Battements tendus jetés balancoire стоя лицом к станку.
21. Préparation к rond de jambe par terre en dehors стоя у станка за одну руку.

22. Préparation к rond de jambe par terre en dedans стоя у станка за одну руку (на усмотрение педагога).
23. Demi-rond и rond de jambe par terre en dehors и en dedans стоя у станка за одну руку.
24. Demi-rond и rond de jambe на 45 градусов en dehors и en dedans стоя лицом к станку.
25. Demi-rond и rond de jambe на 45 градусов en dehors и en dedans стоя у станка за одну руку (на усмотрение педагога).
26. Положение ноги sur le cou-de-pied: спереди, сзади и «условное».
27. Подготовка к Battements relevés lent (подъем ноги с I позиции на 45 градусов в сторону, вперед и назад) стоя у станка за одну руку.
28. Подготовка к Battements relevés lent (подъем ноги с V позиции на 45 градусов стоя лицом к станку в сторону, вперед и назад).
29. Battements relevés lent с I позиции на 90 градусов в сторону и назад стоя лицом к станку.
30. Battements relevés lent с I позиции на 90 градусов вперед стоя спиной к станку.
31. Battements relevés lent с I позиции на 90 градусов в сторону, вперед и назад стоя у станка за одну руку.
32. Grand battements jetés с I позиции в сторону и назад стоя лицом к станку.
33. Grand battements jetés с I позиции вперед стоя спиной к станку.
34. Grand battements jetés с I позиции в сторону, вперед и назад стоя у станка за одну руку.
35. Relevés на полупальцы в I и II позициях с вытянутых ног и с demi-pliés стоя у станка за одну руку.
36. Первая форма Port de bras стоя у станка за одну руку.
37. Перегибы корпуса в сторону к станку стоя у станка за одну руку.
38. Temps levé sauté с I и II позиций стоя лицом к станку.

Тема № 3

Новые элементы классического танца на середине зала

Пройденные во 2-м и 3-м семестрах элементы в положениях: стоя лицом к станку за две руки и стоя у станка за одну руку, начинают исполняться на середине зала в положении корпуса en face. Приступать к упражнениям на середине зала следует после восстановления физической формы (утраченной в результате каникул) и освоения студентами правильного исполнения элементов у станка. К пройденным на первом курсе элементам на середине зала добавляются новые:

1. Вторая форма Port de bras.
2. Battements tendus pour le pied с I позиции в сторону с опусканием «подушечки» стопы на пол.
3. Battements tendus pour le pied с I позиции в сторону с опусканием пятки на пол.
4. Battements tendus с I позиции в сторону с demi-pliés по II позиции.
5. Passé par terre.
6. Battements tendus jetés с I позиции в сторону, вперед и назад.
7. Battements tendus jetés piqués с I позиции в сторону, вперед и назад.
8. Подготовка к Battements relevés lent (подъем ноги с I позиции на 45 градусов в сторону, вперед и назад).

Тема № 4

Комбинирование изученных элементов

Из пройденных элементов составляется экзерсис у станка, который студенты показывают на зачете.

Раздел III

ИСТОРИКО-БЫТОВОЙ ТАНЕЦ

Продолжается изучение элементов историко-бытового (бального) танца. 3-й семестр посвящен освоению пластики танцев XVIII века. Основные задачи – научиться танцевать в стиле и манере эпохи, продолжать развивать такие профессиональные качества, как музыкальность, координация движений, актерская выразительность, умение соблюдать рисунок танца.

Тема № 1

Повторение пройденного материала

На первых занятиях 3-го семестра восстанавливаются навыки исполнения элементов историко-бытового танца, реверансов, поклонов и танцев эпохи Возрождения.

Тема № 2

Новые элементы историко-бытового (бального) танца на середине зала

1. Галоп.
2. Pas de basque.
3. Pas élevé.
4. Pas balancé:
 - а) на месте;
 - б) с продвижением вперед и назад;
 - в) с поворотом на 45 и 90 градусов.

Тема № 3

Реверансы XVIII века

Женский и мужской реверансы XVIII века вперед и вправо.

Тема № 4

Элементы и фигуры танцев XVIII века

1. Pas полонеза.
2. Основные фигуры полонеза.
3. Pas контрданса.
4. Основные фигуры контрданса.

Тема № 5

Этюды на материале танцев XVIII века

Два бальных танца XVIII века. Рекомендуемый материал: Полонез, Менуэт, Контрданс (выбор на усмотрение педагога).

Раздел IV

НАРОДНО-ХАРАКТЕРНЫЙ ТАНЕЦ

Тема № 1

Повторение пройденного материала

На первых занятиях 3-го семестра осуществляется восстановление навыков исполнения движений, комбинаций и отдельных частей русского народного танца, изученных на I-м курсе.

Тема № 2

Закрепление полученных навыков по русскому народному танцу

Завершающий этап освоения элементов русского танца, состоящий в их тщательной отработке в тренажных комбинациях у станка и на середине зала. Пройденные на первом курсе элементы даются в более сложной комбинационной форме. Учебно-репетиционная работа над сольными и ансамблевыми частями русского танца, их дальнейшее усложнение.

Тема № 3

Русский танец. Развернутый танцевальный этюд

Создание развернутого многочастного танцевального этюда по теме Русский танец, включающего программные элементы, хоровод, перепляс, ансамблевые и сольные части. Работа

над исполнительским мастерством, актерской наполненностью, выразительностью и музыкальностью в танце. Воспитание физической выносливости и эмоциональной отдачи. Одна из главных задач – научить студентов выразительно проявлять себя в ансамблевом, парном и сольном танцевальном материале.

Содержание дисциплины в 4-м семестре

Раздел I ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Тема № 1

Восстановление танцевально-пластической формы после каникул

На первых занятиях после каникул для возвращения танцевально-пластической формы применяются упражнения экзерсиса на полу.

Раздел II ТРЕНАЖНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА

Тема № 1

Повторение пройденного материала

На первых занятиях 4-го семестра восстанавливаются навыки исполнения изученных ранее элементов и комбинаций движений классического танца у станка и на середине зала.

Тема № 2

Новые элементы классического танца у станка

Пройденные ранее элементы даются в более сложной комбинационной форме. К ним добавляются новые элементы и положения корпуса по отношению к станку:

1. Grands pliés в I и II позициях стоя у станка за одну руку.
2. Battements tendus pour le pied с V позиции вперед и назад с опусканием «подушечки» стопы на пол стоя лицом к станку.
3. Battements tendus et demi-pliés с V позиции вперед, в сторону и назад стоя лицом к станку.
4. Battements tendus pour le pied с V позиции вперед и назад со сгибом подъема поднятой в воздух работающей ноги стоя лицом к станку (на усмотрение педагога).
5. Battements tendus pour le pied с I в сторону, вперед и назад со сгибом подъема поднятой в воздух работающей ноги стоя у станка за одну руку (на усмотрение педагога).
6. Battements tendus с I позиции в сторону с demi-pliés по II позиции с переходом на другую ногу стоя у станка за одну руку (на усмотрение педагога).
7. Battements tendus jetés balancoire стоя у станка за одну руку.
8. Demi-rond и rond de jambe на 45 градусов en dehors и en dedans стоя у станка за одну руку.
9. Battements retirés sur le cou-de-pied стоя лицом к станку.
10. Battements retirés на 90 градусов стоя лицом к станку.
11. Battements fondus носком в пол и на 45 градусов в сторону, вперед и назад стоя лицом к станку.
12. Battements frappés носком в пол и на 30 градусов в сторону стоя лицом к станку (на усмотрение педагога).
13. Relevés на полупальцы в V позиции с вытянутых ног и с demi-pliés стоя лицом к станку.
14. Третья форма Port de bras.
15. Pas écharpé из I на II позицию ног стоя лицом к станку.

Тема № 3

Новые элементы классического танца на середине зала

1. Grands plies в I и II позициях в положении корпуса en face (на усмотрение педагога).
2. Battements tendus с I позиции в сторону с demi-pliés по II позиции с переходом на другую ногу.
3. Battements tendus jetés balançoire en face.
4. Battements relevés lent с I позиции на 90 градусов в сторону, вперед и назад в положении корпуса en face.
5. Grand battements jetés с I позиции в сторону, вперед и назад в положении корпуса en face.
6. Relevés на полупальцы в I и II позициях с вытянутых ног и с demi-pliés в положении корпуса en face.
7. Третья форма Port de bras.
8. Temps levé sauté с I и II позиций в положении корпуса en face.

Тема № 4

Комбинирование изученных элементов

Работа над элементами классического танца у станка усложняется путем комбинирования различных движений. В работу вводятся более сложные музыкальные задачи, связанные со сменой темпов и ритмов. В конце семестра студенты показывают экзерсис классического танца у станка (и на середине зала на усмотрение педагога).

Раздел III

ИСТОРИКО-БЫТОВОЙ ТАНЕЦ

4-й семестр посвящен бальным танцам XIX века. В предшествующих программах изучение этой эпохи начиналось на I курсе. Однако, наилучших результатов в освоении пластики XIX века удастся достичь, когда ноги, корпус, голова и руки студентов тщательно проработаны экзерсисом классического танца у станка и на середине зала, а элементы историко-бытового (бального) танца заранее изучены во 2-м и 3-м семестрах. Многолетний практический опыт показал, что ко второй половине II курса студенты уже хорошо владеют позициями рук классического танца и различными формами Port de bras, у них выработано мягкое Demi-plié, хорошо поставлена спина, развита координация движений, что позволяет им более эффективно освоить сложный по технике и стилю материал программы – бальные танцы XIX века.

Тема № 1

Повторение пройденного материала

На первых занятиях 4-го семестра восстанавливаются навыки исполнения элементов историко-бытового танца, реверансов и танцев XVIII века.

Тема № 2

Положения в паре для танцев XIX века

Основные положения в паре для Вальса, Польки, Мазурки, Французской кадрили, Лансье.

Тема № 3

Поклоны и реверансы XIX века

Танцевальные и бытовые поклоны и реверансы XIX века.

Тема № 4

Pas shassé:

1. Pas shassé вперед и назад.
2. Формы shassé (на усмотрение педагога):
I «А», I «Б», II «А», II «Б», III «А», III «Б», IV «А»,
IV «Б»; Pas double – shassé.

Тема № 5

Рas Польки

Вначале элементы изучаются сольно, а затем в парах.

1. На месте вперед и назад.
2. Боковое на месте.
3. С продвижением вперед.
4. С продвижением назад.
5. Боковое рas польки с вращением по кругу.

Тема № 6

Элементы Вальса

Вначале элементы изучаются сольно, а затем в парах.

1. Рas вальса в три па вправо и влево.
2. Рas вальса в два рas.
3. Вальс-миньон.
4. Вальсовая дорожка (променад).

Тема № 7

Танцевальные этюды по XIX веку

1. Комбинированный вальс.
2. Комбинированная полька.
3. Один этюд по теме Бытовые танцы XIX века на усмотрение педагога; рекомендуемый материал: Французская кадриль (одна или две фигуры), Лансье (одна или две фигуры), Мазурка, Котильон, Экосез, Падеграс.

Раздел IV

НАРОДНО-ХАРАКТЕРНЫЙ ТАНЕЦ

Тема № 1

Повторение пройденного материала

На первых занятиях 4-го семестра восстанавливаются навыки исполнения элементов русского народного танца у станка и на середине зала и танцевального этюда по теме Русский народный танец.

Тема № 2

Движения итальянского танца Тарантелла

Характер итальянских танцев, национальные особенности. Техника выполнения движений и комбинаций. Расположение танцующих и положения рук и корпуса в Тарантелле.

Основные элементы танца:

1. Подскоки.
2. Бег.
3. Pas ballonné (Основной ход с подскоком и броском ноги от себя, к себе и от себя на месте и с продвижением вперед).
4. Pas de basque (Тройные перескоки с ноги на ногу).
5. Pas echappé (Соскок во II открытую позицию).
6. Petits battements jetés (Маленькие броски):
 - а) шаг pas piqués;
 - б) подскок pas piqués;
 - в) удары носком и ребром каблука по полу (pas piqués) с одновременными подскоками на полупальцах другой ноги.
7. Скольжение на носок вперед с одновременным проскальзыванием другой ноги назад.
8. Подскоки на одной ноге в полуприседании:
 - а) вытянутая стопа другой ноги спереди или сзади щиколотки (sur le cou-de-pied);

- б) согнутая другая нога поднята вперед или назад (attitude) в открытом положении на 45 градусов или на 90 градусов;
- в) другая нога вытянута и поднята назад в открытом положении на 45 градусов (arabesque).

Тема № 3

Упражнения народно-сценического танца у станка

Проработка программных движений Тарантеллы в тренажных комбинациях у станка.

Тема № 4

Комбинирование элементов Тарантеллы на середине зала

После тщательной проработки основных элементов Тарантеллы осуществляется их комбинирование на середине зала.

Тема № 5

Итальянский танец. Танцевальный этюд.

Тарантелла. Основное внимание уделяется музыкальности, координации, актерской выразительности, воспитанию физической выносливости и эмоциональности в танце.

Содержание дисциплины в 5-м семестре

Раздел I

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Тема № 1

Восстановление танцевально-пластической формы после каникул

На первых занятиях после каникул для возвращения танцевально-пластической формы применяются упражнения экзерсиса на полу.

Раздел II

ТРЕНАЖНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА

Тема № 1

Повторение пройденного материала

На первых занятиях 5-го семестра восстанавливаются навыки исполнения изученных ранее элементов и комбинаций движений классического танца у станка и на середине зала.

Тема № 2

Новые элементы классического танца у станка

Пройденные на втором курсе элементы даются в более сложной комбинационной форме. К ним добавляются новые элементы и положения корпуса по отношению к станку:

1. V позиция ног стоя у станка за одну руку.
2. Demi-pliés в V позиции ног стоя у станка за одну руку.
3. Grands pliés в V позиции стоя у станка за одну руку (на усмотрение педагога).
4. Battements tendus pour le pied с V позиции вперед и назад с опусканием пятки на пол стоя лицом к станку (на усмотрение педагога).

5. Battements tendus с V позиции в сторону, вперед и назад стоя у станка за одну руку.
6. Battements tendus et demi-pliés с V позиции в сторону, вперед и назад стоя у станка за одну руку.
7. Battements tendus pour le pied с V позиции вперед и назад с опусканием «подушечки» стопы на пол стоя у станка за одну руку (на усмотрение педагога).
8. Battements tendus jetés с V позиции в сторону, вперед и назад стоя у станка за одну руку (на усмотрение педагога).
9. Battements tendus jetés piques с V позиции в сторону, вперед и назад стоя у станка за одну руку (на усмотрение педагога).
10. Battements soutenus стоя лицом к станку (на усмотрение педагога).
11. Battements retirés sur le cou-de-pied стоя у станка за одну руку.
12. Battements fondus на 45 градусов в сторону, вперед и назад стоя у станка за одну руку.
13. Battements frappés носком в пол и на 30 градусов вперед и назад стоя лицом к станку (на усмотрение педагога).
14. Rond de jambe en l'air en dehors и en dedans на 45 градусов стоя лицом к станку (на усмотрение педагога).
15. Battements relevés lent с V позиции на 90 градусов в сторону, вперед и назад стоя у станка за одну руку.
16. Battements développé в сторону и назад стоя лицом к станку.
17. Battements développé вперед стоя спиной к станку.
18. Grand battements jetés pointés с I позиции в сторону, вперед и назад стоя у станка за одну руку.
19. Grand battements jetés passé par terre с I позиции с окончанием на носок назад или вперед стоя у станка за одну руку.
20. Grand battements jetés с V позиции в сторону, вперед и назад стоя у станка за одну руку (на усмотрение педагога).
21. Relevés на полупальцы в V позиции с вытянутых ног и с demi-pliés стоя у станка за одну руку.
22. Relevés на полупальцы с работающей ногой в положении sur le cou-de-pied сзади стоя лицом к станку.
23. Demi-détourné – полуповорот на 180 градусов в V позиции к станку и от станка с переменной ног на полупальцах, начиная с demi-plié и с вытянутых ног (на усмотрение педагога).
24. Changement de pies стоя лицом к станку (на усмотрение педагога).

Тема № 3

Новые элементы классического танца на середине зала

Пройденные на втором курсе элементы даются в более сложной комбинационной форме.

К ним добавляются новые:

1. Demi-pliés в V позиции в положении корпуса en face.
2. Port de bras (1, 2 и 3 формы) в комбинационном сочетании с изученными движениями классического танца.
3. Battements tendus с V позиции в сторону, вперед и назад в положении корпуса en face (на усмотрение педагога).
4. Battements tendus jetés с V позиции в сторону, вперед и назад в положении корпуса en face (на усмотрение педагога).
5. Battements tendus jetés piques с V позиции в сторону, вперед и назад в положении корпуса en face (на усмотрение педагога).
6. Battements relevés lent с V позиции на 90 градусов в сторону, вперед и назад в положении корпуса en face (на усмотрение педагога).
7. Relevés на полупальцы в V позиции с вытянутых ног и с demi-pliés в положении корпуса en face.
8. Demi-détourné – полуповорот на 180 градусов в V позиции с переменной ног на полупальцах, начиная с demi-plié и с вытянутых ног (на усмотрение педагога).

9. Pas échappé из I на II позицию ног в положении корпуса en face (на усмотрение педагога).

Тема № 4

Комбинирование изученных элементов

Проработка программных движений у станка. Усложнение координации. Работа над музыкальностью, пластичностью рук и корпуса. Развитие выносливости путем повторения пройденных движений в увеличенном количестве и в более быстром темпе. В работу на середине зала вводится несложная форма Adagio. В конце семестра студенты показывают экзерсис классического танца у станка (и на середине зала на усмотрение педагога).

Раздел III

ИСТОРИКО-БЫТОВОЙ ТАНЕЦ

На третьем курсе данный раздел посвящен изучению бытовых танцев XX века. В течение 5-го семестра студенты знакомятся с основными элементами, фигурами и стилем танцев, вошедших в моду в первой половине XX века – Чарльстоном, Вальсом, Фокстротом и Танго, а в 6-м семестре с танцами середины и второй половины XX века.

Тема № 1

Повторение пройденного материала

На первых занятиях 5-го семестра восстанавливаются навыки исполнения элементов историко-бытового танца, поклонов, реверансов, и танцев XIX века.

Тема № 2

Позиции в паре для бытовых танцев начала XX века

Позиции в паре и основные положения в танце для Чарльстона, Фокстрота, Танго, Вальса.

Тема № 3

Основные элементы Чарльстона

1. Свивл (Swivel).
2. Основной шаг чарльстона:
 - а) на месте;
 - б) в сторону;
 - в) вперед;
 - г) назад;
 - д) в повороте.

Тема № 4

Основные элементы и фигуры Вальса XX века

1. Основная фигура вальса (The Basic Waltz).
2. Натуральный правый поворот (Natural Turn around a Corner).
3. Внешняя перемена (Outside Change).
4. Внешняя перемена, переходящая в променад (Outside Change Ending in Promenade Position).
5. Шассе из позиции променад (Chassé from Promenade Position).
6. Ховер корте (Hover Corté).
7. Виск (Whisk).

Тема № 5

Основные элементы и фигуры Фокстрота

1. Основной шаг (Basic Vouvment).

2. Обратный спин-поворот (Reverse Spin Turn).
3. Натуральный (обычный) спин-поворот (Natural Spin Turn).
4. Боковой шаг (Side-Step Move).

Тема № 6

Основные элементы и фигуры Танго

1. Шаг танго вперед и назад.
2. Рок-поворот (The Rock Turn).
3. Прогрессивное звено (The Progressive Link).
4. Закрытый променада (Closed Promenade).
5. Прогрессивный боковой шаг (The Progressive Side Step).
6. Обратный поворот (The Reverse Turn).
7. Фор-степ (The Four Step).
8. Променадное звено (The Promenade Link).
9. Внешний свивл (The Outside Swivel).
10. Файв-степ (The Five Step).

Тема № 7

Бытовые танцы начала-первой половины XX века. Танцевальные этюды.

1. Вальс.
2. Танго.
3. Чарльстон.
4. Фокстрот (на усмотрение педагога).

Раздел IV

НАРОДНО-ХАРАКТЕРНЫЙ ТАНЕЦ

Изучение стиля и характера испанского танца. В качестве учебного материала педагог на свое усмотрение выбирает один из испанских танцев. Рекомендуемый материал: Севильяна, Хота, Фанданго. В зависимости от выбора танца педагог осуществляет работу над изучением элементов танца, комбинаций, фигур, и освоением студентами танцевального этюда. В качестве примера в программе отражен план работы над испанским танцем Севильяна.

Тема № 1

Повторение пройденного материала

На первых занятиях 5-го семестра восстанавливаются навыки исполнения элементов итальянского танца и танцевальный этюд Тарантелла.

Тема № 2

Основные элементы испанского танца Севильяна

(на усмотрение педагога может быть выбран другой испанский танец):

1. Положения и движения рук и корпуса.
2. Пасьельос (Paseillos).
3. Пасадас (Pasadas).
4. Кареос (Careos).
5. Ремате (Remate).
6. Дасплате (Dasplante).

Тема № 3

Упражнения народно-сценического танца у станка

Проработка движений Севильяны в тренажных комбинациях у станка (на усмотрение педагога может быть выбран другой испанский танец).

Тема № 4

Испанский танец. Танцевальный этюд.

Севильяна (по усмотрению педагога может быть выбран другой испанский танец: Хота, Фанданго и др.) Знакомство с историческими и стилевыми особенностями танца Севильяна. Работа над пластикой рук. Изучение фигур танца. Основное внимание уделяется ритмичности и музыкальности, координации и выразительности движений, пластичности рук, общению партнеров в танце.

Содержание дисциплины в 6-м семестре

Раздел I ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Тема № 1

Восстановление танцевально-пластической формы после каникул

На первых занятиях после каникул для возвращения танцевально-пластической формы применяются упражнения экзерсиса на полу.

Раздел II ТРЕНАЖНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА

Тема № 1

Повторение пройденного материала

На первых занятиях 6-го семестра восстанавливаются навыки исполнения изученных ранее элементов и комбинаций движений классического танца у станка и на середине зала.

Тема № 2

Новые элементы классического танца у станка

Пройденные ранее движения даются в более сложной комбинационной форме. К ним добавляются новые элементы, а пройденные ранее элементы в положении корпуса стоя лицом к станку выполняются стоя за одну руку:

1. Demi-pliés в IV позиции (на усмотрение педагога).
2. Grands pliés в V позиции.
3. Battements tendus pour le pied с V позиции вперед и назад с опусканием пятки на пол (на усмотрение педагога).
4. Battements tendus pour le pied с V позиции в сторону, вперед и назад со сгибом подъема поднятой в воздух работающей ноги (на усмотрение педагога).
5. Battements soutenus (на усмотрение педагога).
6. Battements fondus на 90 градусов в сторону, вперед и назад.
7. Battements frappés на 30 градусов в сторону, вперед и назад (на усмотрение педагога).
8. Rond de jambe en l'air en dehors и en dedans на 45 градусов (на усмотрение педагога).
9. Battements retirés на 90 градусов.
10. Battements développés в сторону, вперед и назад и через passé во всех направлениях.
11. Grand battements jetés с V позиции в сторону, вперед и назад (на усмотрение педагога).

Тема № 3

Новые элементы и положения корпуса классического танца на середине зала

1. Положение корпуса: épaulement croisée и épaulement effacé.

2. Demi-pliés в V позиции épaulement croisée.
3. Battements tendus с V позиции вперед, в сторону и назад в положении корпуса épaulement croisée и épaulement efface (на усмотрение педагога).
4. Temps lié par terre (на усмотрение педагога).
5. Battements tendus jetés с V позиции вперед, в сторону и назад в положении корпуса épaulement croisée и épaulement efface (на усмотрение педагога).
6. Battements tendus jetés piques с V позиции в сторону, вперед и назад в положении корпуса épaulement croisée и épaulement efface (на усмотрение педагога).
7. Battements relevés lent с V позиции на 90 градусов в сторону, вперед и назад в положении корпуса épaulement croisée и épaulement efface (на усмотрение педагога).
8. Battements développé в сторону, вперед и назад и через passé во всех направлениях в положении корпуса en face (на усмотрение педагога).
9. Grand battements jetés pointés с I позиции в сторону, вперед и назад в положении корпуса en face.
10. Grand battements jetés passé par terre с I позиции с окончанием на носок назад или вперед стоя в положении корпуса en face.
11. Relevés на полупальцы в V позиции с вытянутых ног и с demi-pliés в положении корпуса épaulement croisée и épaulement effacée.

Тема № 4

Комбинирование изученных элементов

Усложнение комбинационных сочетаний изученных движений. Работа над сменой ритмов и акцентов в исполнении движений. Развитие координации в сочетаниях работы рук, ног, корпуса и головы у станка и на середине зала. Комбинации на развитие устойчивости. Темп исполнения движений ускоряется. Усложняются музыкальные задачи. Экзерсис строится на основе нотного материала.

Раздел III

ИСТОРИКО-БЫТОВОЙ ТАНЕЦ

В течение 6-го семестра продолжается работа над материалом историко-бытовых танцев первой половины XX века, и осуществляется знакомство со стилем и основными элементами танцев, вошедших в моду в середине XX века. Основные требования – ритмичность и музыкальность освоения материала, легкость, свобода и актерская выразительность в танце, пластичность и координация движений.

Тема № 1

Повторение пройденного материала

На первых занятиях 6-го семестра восстанавливаются навыки исполнения основных элементов, фигур и танцев, вошедших в моду в первой половине XX века.

Тема № 2

Элементы бытовых танцев середины XX века

Материал по усмотрению педагога. Рекомендуемый материал: Мэдисон, Кантри, Мамбо, Ча-ча-ча, Сальса, Рок-н-ролл.

Тема № 3

Бытовые танцы середины XX века. Танцевальные этюды.

Два танцевальных этюда по теме Бытовые танцы середины XX века (материал выбору педагога). Рекомендуемый материал: Мэдисон, Кантри, Мамбо, Ча-ча-ча, Сальса, Рок-н-ролл.

Тема № 4

Изучение танцевальных стилей и элементов бытовых танцев в соответствии с создаваемыми на курсе дипломными спектаклями

Работа над освоением или совершенствованием уже пройденного материала, относящегося к историческому времени создаваемых на курсе дипломных спектаклей. В ряде случаев (по согласованию педагога по «Сценическому танцу» и педагогов по «Мастерству актера») эта работа может стать основной раздела историко-бытовой танец в течение 6-го семестра.

Раздел IV НАРОДНО-ХАРАКТЕРНЫЙ ТАНЕЦ

Тема № 1

Повторение пройденного материала

На первых занятиях 6-го семестра восстанавливаются навыки исполнения элементов и этюда по теме Испанский танец.

Тема № 2

Материал народно-характерных танцев, расширяющий танцевально-пластические навыки

Изучение материала народно-характерных танцев, расширяющего багаж танцевально-пластических навыков. В качестве учебного материала педагог на свое усмотрение выбирает один из народных танцев. В зависимости от выбора учебного материала педагог осуществляет работу над изучением элементов танца, комбинаций, фигур, и освоением студентами танцевального этюда. Эта работа должна осуществляться с учетом требований к освоению материала по народным танцам в соответствии с создаваемыми на курсе дипломными спектаклями. Продолжается работа над развитием актерского взаимодействия в танце, музыкальностью, ощущением тела в пространстве, умением держать рисунок в танце и выразительно проявлять себя в ансамблевом, парном и сольном танцевальном материале.

Содержание дисциплины в 7-м семестре

Основными задачами седьмого семестра являются: закрепление навыков и совершенствование материала по всем разделам программы, изученным за предшествующие шесть семестров, воспитание музыкальности, чистоты и выразительности исполнения, развитие чувства ансамбля, знакомство с бытовыми танцами и танцевальными стилями конца XX – начала XXI века, подготовка к итоговому экзамену по «Сценическому танцу», состоящему в показе студентами результатов работы за весь период обучения.

Раздел I ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Тема № 1

Восстановление танцевально-пластической формы после каникул

На первых занятиях после каникул для возвращения танцевально-пластической формы применяются упражнения экзерсиса на полу.

Раздел II ТРЕНАЖНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА

Тема № 1

Повторение пройденного материала

На первых занятиях 7-го семестра восстанавливаются навыки исполнения изученных ранее элементов и комбинаций движений классического танца у станка и на середине зала.

Тема № 2

Подготовка к итоговому экзамену

Совершенствование полученных навыков. Работа над освоением развернутого экзаменационного экзерсиса у станка (и на середине зала по усмотрению педагога), составленного на едином по стилю, не импровизационном музыкальном материале. Комбинации выстраиваются в соответствии с задачами воспитания координационного согласования движений рук, ног, корпуса и головы в гармонии с характером и стилем музыки. Усложняются комбинации движений и ритмические задачи.

Экзерсис на середине зала может быть усложнен (на усмотрение педагога):

1. Battements tendus в сочетании с battements tendus jetés и battements tendus jetés piques с V позиции в более сложной комбинационной форме и с переводом рук из одной позиции в другую в положениях корпуса épaulement croisée и épaulement effacé.
2. Более сложная форма adagio.
3. Grand battements jetés с V позиции в сторону, вперед и назад стоя в положении корпуса en face и épaulement croisée и épaulement effacée.
4. Changement de pies в положении корпуса en face и épaulement croisée.

Раздел III

ИСТОРИКО-БЫТОВОЙ ТАНЕЦ

Тема № 1

Повторение пройденного материала: танцы эпохи Средневековья, Возрождения, XVIII века, XIX века, XX века

Закрепление навыков и знаний в изученном с 1-го по 6-й семестры материале по разделу Историко-бытовой танец. Работа над совершенствованием стиля, техники и выразительности исполнения танцев разных исторических эпох.

Тема № 2

Знакомство с бытовыми танцами и танцевальными стилями конца XX – начала XXI века

1. Беседа об основных направлениях и стилях в бытовой танцевальной культуре конца XX – начала XXI века.
2. Выявление через задания на импровизацию практических навыков студентов в современном социальном танце.
3. Приведение в теоретическую систему имеющихся у студентов практических навыков в направлениях:
 - а) Клубный танец – Электро, Хаус, Транс, Тектоник, Мельбурн шаффл, Драм-н-бейс степ, Сквэр и др.;
 - б) Уличный танец – Хип-хоп, Брейк, Поппинг, Локинг.
4. Работа над основными элементами бытовых танцев конца XX – начала XXI века (материал на усмотрение педагога).
5. Импровизационные соревнования в танце – Dance Battle на основе бытовых танцев конца XX – начала XXI века (на усмотрение педагога).

Тема № 3

Подготовка к итоговому экзамену

Индивидуальные танцевальные этюды на основе пройденного материала (по выбору педагога). Совершенствование исполнительского мастерства в изученных историко-бытовых танцах.

Раздел IV НАРОДНО-ХАРАКТЕРНЫЙ ТАНЕЦ

Тема № 1

Повторение пройденного материала

Повторение пройденного материала и закрепление навыков и знаний по темам: Русский танец, Итальянский танец, Испанский танец, Материал народно-характерных танцев, расширяющий багаж танцевально-пластических навыков (выбор народно-характерного материала на усмотрение педагога).

Тема № 2

Подготовка к итоговому экзамену

Совершенствование полученных навыков и исполнительского мастерства в изученных народно-характерных танцах. Индивидуальные танцевальные этюды и сольные части в танцах на основе пройденного материала.

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.05.01 Актерское искусство реализация компетентного подхода предусматривает широкое применение как традиционных, так и инновационных педагогических и информационных образовательных технологий (ОТ) с активными и интерактивными формами проведения занятий.

Традиционные ОТ: деятельность-развивающая, личностно-ориентированная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения. Компетентный подход реализуется в активных и интерактивных формах проведения занятий: практические занятия, консультации (индивидуальные и групповые) и т.д.

- инновационные: репетиционные занятия, показ танцевально-пластической роли в спектакле / танцевальном отрывке, просмотр видео-материалов по Сценическому танцу, мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов.

- тренинговая технология: тренинги.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, аудио и видео материалы, художественную литературу и т.д.

№ п/п	Виды и формы самостоятельной работы
1	Подготовка к практическим занятиям
2	Самостоятельное изучение тем дисциплины: • изучение основной и дополнительной литературы, • поиск и сбор информации в периодических печатных и интернет-изданиях и т.д.

№ п/п	Виды и формы самостоятельной работы
3	Подготовка к контрольному уроку, зачету, экзамену
4	Подготовка к показу танцевально-пластической роли в спектакле / танцевальном отрывке

6.1. Примерные контрольные задания для оценки результатов самостоятельной работы.

1. Собеседование по прочитанной основной и дополнительной литературе.
2. Консультации по подготовке к контрольному уроку, зачету, экзамену.
3. Консультации по осуществленной самостоятельной работе по подготовке к показу танцевально-пластической роли в спектакле / танцевальном отрывке.

6.2. Примерный перечень заданий для практических занятий

Оценка трудоёмкости каждой темы каждого раздела программы не представляется возможной из-за индивидуальных особенностей развития группы (курса) в целом, поэтому учитывается общее время, затрачиваемое на изучение разделов и тем дисциплины по семестрам.

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудое мкость, час
	Первый курс, первый семестр <i>Разделы 1-4</i>	Ориентирование в пространстве, Экзерсис на полу, Основные элементы и формы Бранлей, Основные элементы и фигуры Фарандолы, Танцевальный этюд на материале эпохи Средневековья, Позиции ног народно-сценического танца, Позиции рук в русском народном танце, Движения русского народного танца у станка и на середине зала, Ходы и проходки русского народного танца, Поклоны русского народного танца, Дробь и дробные ходы русского народного танца, Исполнение комбинаций изученных элементов русского народного танца, Введение в систему классического танца	64
	Первый курс, второй семестр <i>Разделы 1-4</i>	Восстановление танцевально-пластической формы после каникул и повторение пройденного материала, Подготовка к экзерсису классического танца у станка в экзерсисе на полу, Позиции ног и позиции рук классического танца, Элементы классического танца у станка стоя лицом к станку за две руки, Первая форма Port de bras,	64

№ 1/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час
		Исполнение комбинаций изученных элементов классического танца, Позиции рук и ног и танцевальные положения в историко-бытовом (бальном) танце, Элементы историко-бытового (бального) танца на середине зала, Реверансы и поклоны эпохи Возрождения, Основной ход Паваны, Элементы Менуэта XVII век, Танцевальный этюд на материале эпохи Возрождения, Новый материал движений русского народного танца, Комбинирование элементов русского народного танца, изученных в 1-м и 2-м семестрах, Разработка отдельных частей русского танца, Танцевальные этюды по русскому танцу	
	Второй курс, третий семестр <i>Разделы 1-4</i>	Восстановление танцевально-пластической формы после каникул и повторение пройденного материала, Подготовка к экзерсису классического танца у станка и на середине зала в экзерсисе на полу, Новые элементы классического танца и положения корпуса у станка, Элементы классического танца на середине зала, Исполнение комбинаций изученных элементов классического танца, Новые элементы историко-бытового (бального) танца на середине зала, Реверансы XVIII века, Элементы и фигуры историко-бытовых танцев XVIII века, Этюды на материале историко-бытовых танцев XVIII века, Русский танец. Развернутый танцевальный этюд.	64
	Второй курс, четвертый семестр <i>Разделы 1-4</i>	Восстановление танцевально-пластической формы после каникул и повторение пройденного материала, Новые элементы классического танца у станка и на середине зала, Исполнение комбинаций изученных элементов классического танца, Положения в паре для историко-бытовых танцев XIX века, Поклоны и реверансы XIX века, Pas shassé, Pas Польки, Элементы Вальса XIX века, Танцевальные этюды по XIX веку,	64

№ 1/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудое мкость, час
		Движения итальянского танца Тарантелла, Исполнение комбинаций движений Тарантеллы, Итальянский танец. Танцевальный этюд.	
	Третий курс, пятый семестр <i>Разделы 1-4</i>	Восстановление танцевально-пластической формы после каникул и повторение пройденного материала, Новые элементы классического танца у станка и на середине зала, Исполнение комбинаций изученных элементов классического танца, Позиции в паре для бытовых танцев начала XX века, Основные элементы Чарльстона, Основные элементы и фигуры Вальса XX века, Основные элементы и фигуры Фокстрота, Основные элементы и фигуры Танго, Бытовые танцы начала-первой половины XX века. Танцевальные этюды., Основные элементы испанского танца Севильяна (на усмотрение педагога может быть выбран другой испанский танец),	64
	Третий курс, шестой семестр <i>Разделы 1-4</i>	Восстановление танцевально-пластической формы после каникул и повторение пройденного материала, Новые элементы классического танца у станка и на середине зала, Исполнение комбинаций изученных элементов классического танца, Элементы бытовых танцев середины XX века, Бытовые танцы середины XX века. Танцевальные этюды., Изучение танцевальных стилей и элементов бытовых танцев в соответствии с создаваемыми на курсе дипломными спектаклями, Материал народно-характерных танцев, расширяющий танцевально-пластические навыки – на усмотрение педагога.	64
	Четвертый курс, седьмой семестр <i>Разделы 1-4</i>	Восстановление танцевально-пластической формы после каникул, Знакомство с бытовыми танцами и танцевальными стилями конца XX – начала XXI века, Повторение пройденного за 6 семестров материала и совершенствование танцевально-пластических навыков по всем разделам программы, Подготовка к итоговому экзамену	64

6.3. Оценочные средства контроля успеваемости по итогам освоения дисциплины

Итоговый контроль предназначен для определения достижения учебных целей по изучаемому курсу и проводится путем принятия экзамена с оценкой в конце четвертого и в середине седьмого семестров.

На экзамене в конце четвертого семестра студент должен показать результаты работы по всем пройденным темам программы за 1, 2, 3 и 4-й семестры, а на экзамене в конце седьмого семестра – за весь период обучения.

Оцениваются объем и глубина освоения материала, актерская выразительность, музыкальность, эмоциональность, координация, общая пластичность, естественность и артистизм, выносливость, степень развития связочно-мышечного аппарата, владение тренажным экзерсисом классического танца, разными стилями историко-бытовых танцев, характерными особенностями и техникой исполнения народных танцев.

Требования к экзамену в конце 4-го семестра:

4-й семестр завершается экзаменом, на котором студенты должны показать результаты работы за 1, 2, 3 и 4-й семестры по всем разделам:

- I. Подготовительный раздел** – развитый связочно-мышечный аппарат в экзерсисе у станка и танцевальных этюдах, ориентирование в пространстве в соответствии с рисунком танца.
- II. Тренажные упражнения классического танца** – экзерсис классического танца у станка, включающий движения классического танца по программе за 2-й, 3-й и 4-й семестры;
- III. Историко-бытовой танец** – не менее четырех историко-бытовых танцев.
- IV. Народно-характерный танец** – этюды по темам: Русский танец, Итальянский танец.

Требования к экзамену в конце 7-го семестра:

7 семестр завершается итоговым экзаменом по «Сценическому танцу», на котором студенты должны показать результаты работы по всем разделам:

- I. Подготовительный раздел** – развитый связочно-мышечный аппарат в экзерсисе у станка и танцевальных этюдах;
- II. Тренажные упражнения классического танца** – владение системой тренажных занятий классическим танцем (развернутый экзерсис у станка);
- III. Историко-бытовой танец** – танцы различных эпох: Средневековые, Возрождение, XVIII век, XIX век, XX век и на усмотрение педагога – начало XXI века;
- IV. Народно-характерный танец** – развернутые этюды по темам: Русский танец, Итальянский танец, Испанский танец, один или два этюда по другим народным танцам (выбор материала на усмотрение педагога).

Оценка знаний студентов осуществляется комплексно с учетом:

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

При этом учитываются два фактора:

1. Динамика преодоления студентом своих психофизических недостатков – т.е. учитываются его субъективные достижения;
2. Уровень объективных достижений студента – т.е. соответствие его развития определённым нормативам.

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

«Отлично» – если студент усвоил весь программный материал: точно, чётко, безошибочно выполняет любое из освоенных танцевальных движений, свободно существует в заданной танцевальной форме, легко принимает и реализует изменения предложенные педагогом, проявляет при всех своих действиях музыкальность и артистизм;

«Хорошо» – если студент усвоил большую часть программного материала: выполняет большую часть танцевальных движений и композиций, не допуская существенных неточностей и ошибок;

«Удовлетворительно» – если студент усвоил только основной танцевальный материал – элементы и комбинации движений;

«Неудовлетворительно» – если студент не знает основной части программного материала, допускает существенные ошибки.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

А) Основная литература

1. Ваганова, А.Я. Основы классического танца [Электронный ресурс] / А. Я. Ваганова ; Ваганова А. Я. - 9-е изд. , стер. - Санкт-Петербург : Планета музыки, 2007. - 192 с. - Книга из коллекции Планета музыки - Балет. Танец. Хореография. - ISBN 978-5-8114-0223-6.
2. Васильева-Рождественская, М.В. Историко-бытовой танец = Изд. 2-е, перераб. / М. В. Васильева-Рождественская ; Вст. ст. Эльяша Н.И. - М. : Искусство, 1987. - 381 с. : ил., ноты. - 1-10.
3. Громов, Ю. И. Танец и его роль в воспитании пластической культуры актёра : учебное пособие / Ю. И. Громов. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2011. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-1170-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/1945>
4. Тарасов, Н. И. Классический танец. Школа мужского исполнительства / Н. И. Тарасов. — 11-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2024. — 496 с. — ISBN 978-5-507-48629-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/364835>

Б) Дополнительная литература

1. Васильева, Е.Д. Танец / Е. Д. Васильева. - М. : Искусство, 1968. – 247 с. : ил., 2 л. вкл., ноты. - 0-74.
2. Воронина, И.А. Историко-бытовой танец : Учебное пособие / И. А. Воронина. - М. : Искусство, 1980. - 128 с. : ил. - 0-25.
3. Кристерсон, Х. Танец в спектакле драматического театра / Х. Кристерсон. - М. : Искусство. - ил., ноты.
4. Лещинский, А.А. Танец [Текст] : Рабочая программа учебной дисциплины / А. А. Лещинский ; Под общ. ред. проф. В.А. Тейдера. - М. : ГИТИС, 2014. - 75 с.
5. Лещинский, А. Танец в драматическом театре / А. Лещинский // Балет .— 2010 .— №4 .— С. 32-33 .— URL: <https://lib.rucont.ru/efd/311898>
6. Лещинский, А.А. Танцевальное воспитание драматического актера в России (1738-1888) [Текст] / А. А. Лещинский. - М. : ГИТИС, 2018. - 144 с. - ISBN 978-5-91328-248-4.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для достижения целей практических занятий, поставленных в данной рабочей программе, имеются:

Аудитории – танцевальные залы, оборудованные полом со специальным покрытием, зеркалами и станком для занятий экзерсисом классического и народно-характерного танца;

Музыкальные инструменты (рояли);

Музыкальные центры.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины (модуля)

Сценическое движение

Направление подготовки

52.05.01. Актерское искусство

Специализация

Артист драматического театра и кино

Квалификация выпускника

Специалист

Форма обучения

Очная

Нормативный срок обучения – 4 года

Москва, 2025 г.

**Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, с учетом рекомендаций Примерной ОПОП ВО по направлению подготовки:
52.05.01. Актерское искусство**

по специализации:
Артист драматического театра и кино

Составитель(и): Кульков А.М., профессор

Программа одобрена на заседании кафедры искусствоведения

протокол № 33 от «17» июня 2025 г.

Согласовано:
Зав. кафедрой
Кульков А.М., профессор

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины «Сценическое движение»:

- сформировать у студентов комплексное представление о роли пластики, пластической культуры в творчестве актёра, о путях её формирования, о связи внешней техники с внутренней техникой актёра;
- сформировать у обучающихся систематизированные знания об основных закономерностях функционирования телесного аппарата;
- выработать у будущего актёра потребность поддерживать высокий уровень своих психофизических качеств;
- воспитать у студентов творческое мышление: наблюдательность, фантазию, изобретательность и творческую инициативу в области движения.

Задачи освоения дисциплины «Сценическое движение»:

Знать:

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

Уметь:

интегрировать все психофизические качества при решении сложных двигательных задач, быстро овладевать новыми движениями, умениями, навыками; быстро ориентироваться в предлагаемых обстоятельствах, времени и пространстве, в меняющейся сценической обстановке;

Владеть:

специальными сценическими умениями и навыками, требующими специальной двигательной техники и тренировки; чувством пространства, времени, ритма; чувством партнёрства и ансамблевости; чувством формы и стиля.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.05.01 «Актерское искусство» дисциплина «Сценическое движение» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана - Б1.О.Д13

б) Дисциплина «Сценическое движение» базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин: «Физическая культура и спорт»

в) Дисциплина предшествует изучению таких дисциплин, как и «Сценическое Фехтование», для которых освоение данной дисциплины необходимо как опора.

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Сценическое движение»

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и индикатор достижения компетенций
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровье сбережение)	УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	ИД1УК-7 –Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового образа жизни ИД2УК-7 – Использует основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональной деятельности
Создание художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в драматическом театре, в кино, на телевидении, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению; Занятие актерским тренингом, поддержка своей внешней формы и психофизического состояния	ПК – 1. Готов к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщика в драматическом театре, в кино, на телевидении, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению	ИД1 ПК-1 Знает и применяет в работе над ролью теоретические основы актерского мастерства; этические принципы русского театра; методику создания роли в драматическом театре и кино; психофизические механизмы жизни актера в обстоятельствах сцены и съемочной площадки; ИД2 ПК-1 Способен под руководством режиссера и самостоятельно подготовить роль в драматическом спектакле любого жанра и в кино; ИД3 ПК-1 Владеет навыками самостоятельного действенного анализа драматургического произведения; самостоятельно определяет задачи, действия в драматургическом материале; находит и фиксирует основной мизансценический рисунок роли; разрабатывает внутренний монолог персонажа; ИД4 ПК-1 Ориентируется в хронологических периодах развития кинематографа; осознает специфику композиции фильма, раскадровки, законов монтажа; применяет полученные знания в области специфики кино в работе над ролью как в кино, так и в театре ИД5 ПК-1 Способен к коллективному творчеству над постановкой: созданию и поддержанию репетиционной атмосферы; применению навыков других практических дисциплин (танец, вокал, сценическое движение, речь) в работе над ролью; распределению энергии на протяжении спектакля; ИД6 ПК-1 Использует слова на сцене как способ воздействия на партнера; ИД7 ПК-1 Осознает роль тренинга в подготовке и развитии актера; способен построить занятия по тренингу и проведения его и индивидуально, для себя, и для группы; ИД8 ПК-1 Осуществляет поиск вспомогательного (информационного, пластического, музыкального и т. д.)

		материала для создания роли; ИД9 ПК-1 Владеет профессиональной лексикой и грамотно использует полученные знания в своей профессиональной деятельности
Подготовка под руководством режиссера и исполнение ролей в спектаклях разных жанров, а также в кино- и телевизионных фильмах;	ПК-2. Умеет общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии	ИД1 ПК-2 Владеет теорией и технологией общения со зрительской аудиторией в условиях сценического пространства ИД2 ПК-2 Творчески и инновационно общается со зрительской аудиторией в условиях сценического пространства ИД3 ПК-2 Исполняет роль перед камерой
Подготовка под руководством режиссера и исполнение ролей в спектаклях разных жанров, а также в кино- и телевизионных фильмах;	ПК-3. Готов проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении	ИД1 ПК-3 Знает и применяет при работе над ролью теорию и методику инициативного и творческого решения роли в спектакле, фильме, эстрадном представлении; основы актёрского искусства, основных методов и приёмов сценического воплощения образа; организации творческого процесса на основе законов психологии творческой деятельности ИД2 ПК-3 Творчески и инициативно подходит к решению роли в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении; ИД3 ПК-3 Анализирует и творчески применяет при работе над ролью достижения актёрского искусства, методы и приёмы сценического воплощения образа; ИД4 ПК-3 Способен эффективно планировать и организовывать творческий процесс на основе законов психологии творческой деятельности
Подготовка под руководством режиссера и исполнение ролей в спектаклях разных жанров, а также в кино- и телевизионных фильмах;	ПК - 4. Способен работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла	ИД1 ПК-4 Знает сущность и специфику работы в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла; основы организации театрального дела, трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. ИД2 ПК-4 Способен творчески и инновационно работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла; применяя навыки владения основами организации театрального дела, трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности
	ПК – 8. Умеет использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, манеры и	ИД1 ПК-8 Знает и применяет в работе над образом общие основы сценического движения, требования к физической форме актера, которые предъявляет современный театр; методы тренинга и самостоятельной работы над ролью; ИД2 ПК-8 Знает и применяет в работе над ролью основные элементы техники сценического боя: уколы, удары во всех направлениях; защиты в сценическом фехтовании, различные приемы обезоруживания; методы тренинга и самостоятельной работы над ролью. основные принципы построения

	этикет основных культурно-исторических эпох	отношений в европейском обществе XVI – XIX вв.; ИД3 ПК-8 Свободно ориентируется в хронологических периодах развития европейской культуры: – выбирает нужные костюмы, аксессуары, детали театрального реквизита для работы над исторической драматургией; самостоятельно находит иллюстративный и справочный материал по истории быта, костюма, социальных отношений в данную историческую эпоху; применять полученные знания в работе над ролью ИД4 ПК-8 Создает художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, дирижера, художника, балетмейстера), используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению; ИД5 ПК-8 Выполняет различные падения, кувырки, перевороты с препятствиями и без, основные элементы сценической драки (пощечина, различные удары ногами, руками, головой и т.д.); владеет огромным запасом двигательных навыков: жонглижем (палкой, мячами), координацией, мышечной свободой движений, высокой скоростью психомоторных реакций; ИД6 ПК-8 Свободно выполняет двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики ИД7 ПК-8 Использует при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат; способен быть собранным, быстро ориентироваться в незнакомом пластическом рисунке, органично войти в него; эмоционально общаться безопасными впечатляющими движениями в бою, действовать в разных темпо-ритмах, сочетать слово и движение в бою; свободно выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы сценического боя без оружия и с оружием; ИД9 ПК-8 Определяет соответствие костюма той или иной эпохе; самостоятельно подбирает костюм для исторического и современного спектакля; применяет в роли пластические стиливые особенности, диктуемые костюмом, владеет навыками ношения различных видов исторического костюма; обращения с предметами быта, аксессуарами костюма прошлого; использования литературы по истории костюма; применения костюма для создания характера персонажа; ношения определенных видов

		исторического костюма на сцене; обращения с костюмом в театре и кино; применения правил гигиены при использовании костюма. ИД10 ПК-8 Владеет навыками походки, осанки в различные исторические периоды XVI – XIX вв.; общей пластической манеры в данный исторический период (жестикаляция, поклоны, ритмы движения); ИД11 ПК-8 Свободно владеет внешней техникой сценического боя, различными видами холодного оружия
	ПК–12. Умеет поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние	ИД 1 ПК -12 Знает содержание основных педагогических и психологических понятий и терминов; особенности функционирования психики и возможностях ее саморегуляции и самоконтроля, применяет полученные знания в проектировании своей профессиональной карьеры и личной жизни ИД2 ПК-12 Использует в своей деятельности язык психологических описаний и педагогических практик; ИД 3 ПК-12 Владеет представлениями об основных психических процессах, свойствах и функциях; представлениями о современных научных достижениях и возможностях психологии и педагогики как науки

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- анатомию и физиологию двигательной системы человека;
- общие основы теории сценического движения, методы проведения тренинга и формы самостоятельной работы;
- специальные методики и техники работы над ролью;
- освоить базовый набор тренинговых упражнений (индивидуальных и парных).

Уметь:

- продемонстрировать по ходу выполнения упражнений высокий (оптимальный) уровень психофизических и моторных (двигательных) качеств;
- легко выполнять предложенные педагогом двигательные задачи, требующие различных сочетаний этих качеств или интеграции всех психофизических качеств;
- использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, свободно выполнять двигательные задачи, требующие высокого уровня гибкости, силы, чувства равновесия, координации движений, выразительности, пластичности, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох.

Владеть:

- набором специальных сценических навыков, пройденных на занятиях: базовыми элементами индивидуальной и парной акробатики, всевозможными видами перемещения, переносок партнёров, падений, элементами сценического боя без

оружия, манерами и этикетом основных драматургически важных эпох; всеми компонентами выразительного сценического действия:

- предельно остро и как можно подробней ощущать каждую часть своего тела;
- легко находить контакт с партнёром и группой партнёров при решении действенных сценических задач, владеть чувством партнерства;
- быстро ориентироваться в пространстве сцены, как можно точнее ощущать своё тело в этом пространстве, развить в себе скульптурность и чувство формы;
- владеть предметной средой – т. е. быть готовым манипулировать окружающими его предметами (мебелью, реквизитом, элементами костюма), обыгрывать их и использовать для реализации сценических задач;
- обладать развитым пластическим воображением;
- обладать чувством стиля.

владеть мастерством проведения актёрских тренингов, преподавания основ сценического движения.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Сценическое движение» составляет **9** зачётных единиц, **324** часа

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности

Семестр(ы)	Общая трудоемкость		В том числе контактная работа с преподавателем				Самостоятельная работа	Промежуточная аттестация
	в з.е.	в часах	Всего	Лекции	ПЗ	ИР		
1	1	36	32	2	30	-	2	Контрольный урок-2 часа
2	2	72	34	2	32	-	34	Зачет -4 часа
3	3	108	66	2	64	-	38	Зачет -4 часа
4	3	108	66	-	66	-	36	Экзамен-6 часов
Итого	9	324	198	6	192	-	110	16

4.2. Тематический план дисциплины и виды занятий

Первый курс – это коррективная психофизических недостатков студента, преодоление ограничений, мешающих ему совершать «целенаправленные продуктивные действия». (К.С.Станиславский) Параллельно идёт оптимальное совершенствование всех психофизических качеств с учётом индивидуальности каждого студента.

Базовый раздел «Физический тренинг актёра» осуществляется в форме комплексных упражнений, в которых в разных пропорциях востребованы основные психофизические качества. Поэтому точная оценка трудоёмкости каждой темы этого

раздела не представляется возможной и приведенные объёмы времени являются приблизительными

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоя- тельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
1	Раздел 1. «Физический тренинг актёра» и Раздел 2. «Сценическая акробатика как опыт продуктивного двигательного действия» - индивидуальные упражнения(1-й семестр)	36	2	30	-	2	Контр. урок
2	Раздел 1. «Физический тренинг актёра» и Раздел 2. «Сценическая акробатика как опыт продуктивного двигательного действия» - парные упражнения(2-й семестр)	72	2	32	-	34	Зачёт
3	Раздел 3. «Специальные сценические умения и навыки»- различные способы передвижения и преодоления препятствий; переноска партнера; сценические падения; элементы сопротивления и борьбы; сценические удары; боевая ситуация. (3-й семестр)	108	2	64	-	38	Зачёт
4	Раздел 4. «Базовые элементы внешней техники актёра» - взаимодействие с предметом и предметной средой (4-й семестр)	108	-	66	-	36	Экзамен

4.3. Тематическое содержание дисциплины

Дисциплина «Сценическое движение» состоит из разделов и частей, которые, в свою очередь, разбиваются на темы. На первом курсе студенты проходят 1-ый и 2-ой разделы:

в 1-ом семестре в форме индивидуальных упражнений,
во 2-ом – в форме парных упражнений.

Раздел 1: «Физический тренинг актёра»

Базовый раздел предмета «сценическое движение».

Задачи раздела:

- довести процесс работы над телесным аппаратом «до органического перерождения

самой природы» телесности актёра;

- снабдить актёра программой, методикой и комплексами упражнений для постоянной работы над собой;
- воспитать в актёре потребность в такой работе;
- создать надёжную базу для всех остальных разделов предмета;
- создать базу для других дисциплин пластического цикла.

Часть первая «КОРРЕКЦИЯ» - лечебно-педагогический и воспитательный процесс, направленный на решение двух задач:

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

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

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

Часть вторая «ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ ТЕЛА»

Задачей раздела «Повышение активности тела» является целенаправленное интенсивное развитие основных физических и психофизических качеств (качеств нервно-мышечного аппарата) актёра, являющихся наиболее важными для восстановления и дальнейшего совершенствования функциональных возможностей его психофизического аппарата.

Тема 1. Гибкость

Повышение подвижности отдельных частей тела и общей гибкости.

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

В работу включаются:

- движения головы в сложном затылочном суставе;
- движения туловища (позвоночного столба) в шейном, грудном, и поясничном отделах;
- движения верхних конечностей: между плечевым поясом и туловищем (движения лопаток), в плечевом суставе, в локтевом суставе, движения кисти в лучезапястном суставе, движения большого и четырёх остальных пальцев в пястно-фаланговых суставах;

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

Упражнения для развития пассивной гибкости:

1. Упражнения с использованием собственной силы – например, притягивание туловища к ногам;
2. Упражнения с использованием собственного веса – например, «вис сзади» (вис с вывернутыми назад руками);
3. Упражнения, выполняемые с помощью различных отягощений (штанга, гантели) – например, разведение прямых рук с гантелями в стороны, лёжа спиной на скамейке;
4. Упражнения, при которых часть тела зафиксирована с помощью дополнительной внешней опоры, – например, сидя на стуле и зацепившись ногами за передние ножки, повернуться в сторону, наклониться и дотянуться до какого-то предмета на полу;
5. Упражнения, при которых часть тела зафиксирована с помощью «изолирующей» позиции, – например, повороты корпуса в стороны из положения сидя на полу между ступнями согнутых в коленях ног;
6. Статические упражнения, при которых производится удержание конечностей или корпуса в положении, требующем предельного проявления гибкости, – например, фиксированные наклоны или шпагаты;
7. Упражнения, выполняемые с активной помощью партнёра, в которых партнёр может выступать в любой из вышеобозначенных функций, – давящей, тянущей, изолирующей или фиксирующей силы, дополнительной внешней опоры и т. д.

Упражнения для развития активной гибкости.

1. Различного рода маховые, маятниковообразные движения отдельными частями тела с постепенным увеличением амплитуды и скорости движения – например, маховые движения ног;
 2. Пружинящие движения отдельными частями тела с постепенным увеличением амплитуды движений – например, пружинистые движения корпусом вверх-вниз в положении выпада;
 3. Рывковые движения – например, резкое разведение рук в стороны в горизонтальной плоскости;
 4. Растяжение мышц за счёт медленного напряжения мышц-антагонистов – например, медленное разведение рук в стороны до предела.
 5. Упражнения с использованием простейшего реквизита: скакалок, резиновых жгутов, гимнастических палок;
 6. Локомоторные упражнения – например, ползание на спине за счёт поочерёдных перемещений плеч и бёдер – «гусеница».
 7. Простейшие упражнения на изолированную работу отдельных частей тела.
- Дальнейшее освоение изолированных движений отдельных частей тела, так называемой “изоляции”, осуществляется в дисциплине «Современный Танец»

Тема 2. Сила

Укрепление мышц рук, плечевого пояса, шеи, спины, брюшного пресса и ног.

Динамические упражнения

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

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

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

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

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

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

Упражнения для развития взрывной силы

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

1. Упражнения для развития взрывной силы ног, так называемой прыгучести – например, опорные и безопорные прыжки.
2. Упражнения для развития взрывной силы рук – например, отжимания от пола с хлопками.
3. Упражнения для развития взрывной силы мышц живота – например, быстрый подъём ног из положения лёжа на спине с динамическим сопротивлением партнёра.

Статические (изометрические) упражнения

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

«Волевая гимнастика»

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

1. Упражнения в динамическом режиме – например, медленное сгибание руки с волевым напряжением бицепса.
2. Упражнения в статическом режиме – например, напряжение бицепса при неподвижном положении руки.

Сочетание силы и гибкости

1. Статические упражнения – например, равновесные позы и стойки типа «скорпион» или «саранча».
2. Динамические упражнения – например, медленное силовое опускание в «мостик» и такой же медленный подъём.
3. Локомоторные упражнения, требующие сочетания гибкости и силы в сложных динамических условиях – например, проход под низко натянутой верёвкой с согнутыми коленями и сильно прогнутой спиной.

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

Тема 3. Выносливость

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

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

1. Бег без отягощений и с отягощениями;
2. Прыжки без отягощений, с отягощениями, со скакалками;
3. Циклически повторяющиеся силовые упражнения, втягивающие в работу большое количество мышц с постоянным наращиванием количества повторений и скорости выполнения;
4. Длительное сохранение статических или близких к статическим напряжений.

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

Повышение плотности и интенсивности уроков по сценическому движению.

Выработка психической устойчивости по отношению к чувству усталости.

Простейшие способы восстановления сил после интенсивных физических нагрузок

Тема 4. Скоростная подготовка

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

Повышение реактивных возможностей

1. Тренировка мобилизационной готовности к действию: выработка чувства «оперативного покоя» и alertности.
2. Упражнения на простую двигательную реакцию (реагирование на одиночный сигнал) – повышение скорости развития возбуждения в исполнительном органе (мышце) и преодоление инерции покоя соответствующего звена тела.
3. Упражнения на сложную двигательную реакцию (ориентировочную реакцию) – сокращение времени, уходящего на обработку сигнала, его распознавание и принятие решения о целесообразности той или иной ответной реакции:
 - дифференцировочные реакции – на один сигнал следует реагировать, а на другой не следует;
 - реакции выбора – на каждый сигнал следует реагировать строго определённым образом.
4. Упражнения для совершенствования реакции на движущийся объект (с экстраполированием его движения) – тренировка своевременности реагирования.
5. Имитационная реакция – реакция на вымышленный сигнал.

Расширение диапазона скоростей

1. Упражнения для развития быстроты движений:

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

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

2. Упражнения для развития медлительности.

3. Упражнения на изменение скорости движения:

- сохранение заданной скорости;

- замедление и ускорение движений;

- контрастная смена скоростей.

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

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

6. Простейшие упражнения на темпо-ритмическую организацию движений.

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

Тема 5. Ловкость

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

Телесная ловкость

Интегральное проявление физических и психофизических качеств.

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

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

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

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

3. Точность учёта пространственных параметров движения:

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

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

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

4. Точный учёт сочетания пространственных и временных параметров движения:

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

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

5. Воспитание способности приспосабливаться к фактору новизны.

Выполнение ранее освоенных упражнений, усложнённых с помощью следующих приёмов:

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

б) применение необычных исходных положений;

в) изменение ритмического рисунка движений;

г) изменение скорости движений;

д) введение в упражнение дополнительных задач;

е) выполнение упражнений в левой стойке, левой рукой;

ж) периодическая смена партнёров в парных упражнениях.

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

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

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

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

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

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

Ручная ловкость

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

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

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

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

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

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

6. Образные упражнения.

7. Этюды для рук, театр рук.

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

Тема 6. Дыхание

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

Подготовительные упражнения

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

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

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

3. Освоение трёхфазного дыхания:

- упругий выдох;

- пауза (ожидание);

- естественный вдох.

4. Координация дыхания с простейшими движениями.

Тренировочные упражнения

Дыхательные упражнения по принципу их выполнения разбиты на четыре группы:

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

Динамические упражнения, вовлекающие в дыхательный акт некоторые дополнительные группы мышц – например, «рубка дров».

Йоговские упражнения, интенсифицирующие выдох.

2. Упражнения, характеризующиеся углублённым вдохом и выдохом.

Сочетания грудного и брюшного дыхания.

Освоение «полного дыхания» йогов.

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

Ознакомление с «ритмическим дыханием» йогов.

Ознакомление с системой дыхательных упражнений Бутейко.

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

Ознакомление с «Парадоксальной дыхательной гимнастикой» А. Н. Стрельниковой.

Образные дыхательные упражнения и этюды

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

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

Часть третья «ОСОЗНАНИЕ ТЕЛА»

Задачей раздела "Осознание тела" является, повышение чувствительности всех органов чувств, совершенствование работы всех сенсорных систем человека, обострение самоощущения актёра-человека, восстановление его психофизической целостности, а в результате – повышение качества (прежде всего яркости) его

реакций на изменения предлагаемых сценических обстоятельств, совершенствование его выразительных возможностей.

Тема 7. Освобождение мышц. Произвольное управление мышечным напряжением

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

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

Развитие тонкого и мастерского владения работой всех мышц.

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

Статические упражнения

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

Динамические упражнения

1. Изолированные движения отдельных частей тела без напряжения других (лёжа, сидя, стоя).
2. Расслабление мышц с помощью встряхивания и раскачивания рук, ног, головы и корпуса (собственными усилиями, с помощью партнёра).
3. Потягивание и следующее за ним расслабление отдельных групп мышц и частей тела (лёжа, сидя на полу или на стуле, стоя).
2. Движения отдельных частей тела и простейшие действия с контролируемым поочерёдным напряжением и расслаблением мышц.

Тема 8. Суставно–мышечное чувство. Суставно–мышечная память

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

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

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

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

5. Воспроизведение по памяти предложенной партнёром позы.

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

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

8. Групповые упражнения на синхронность движений.

9. Простейшие упражнения на память физических действий.

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

Тема 9. Координация движений

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

Подготовительные упражнения.

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

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

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

2. Противовращения различных частей тела.

Основной курс.

Авторская методическая разработка А. Б. Дрознина.

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

2 Усложнённые упражнения:

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

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

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

- а) со сгибаниями и разгибаниями рук в локтевых суставах;
- б) с движениями кистей рук.

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

- а) шагами, бегом и прыжками на месте;
- б) шагами и бегом с перемещением в пространстве

Движения ног осуществляются:

- а) в одном ритмическом рисунке (ритмически синхронизированы с движениями рук),
- б) в разных ритмических рисунках (ритмически десинхронизированы).

Координационные упражнения-тесты.

Используются в ходе занятий координацией движений в двух целях:

перед началом занятий – для оценки уровня координационных возможностей занимающихся,

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

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

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

Тема 10. Равновесие

Обострение чувства равновесия (повышение чувствительности вестибулярного аппарата) и повышение устойчивости тела.

Совершенствование чувства равновесия.

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

2. Тренировка вестибулярного анализатора:

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

- наклоны головы и корпуса вперёд и назад, повороты направо и налево, круговые и маятниковые движения;
- обороты тела вокруг вертикальной оси на 360;
- прыжки с оборотами, перекаты (лёжа на полу) влево и вправо;
- кувырки вперёд и назад.

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

- ходьба и бег с ускорениями и внезапными остановками;
- прыжки на месте и с продвижением в различных направлениях;
- быстрые приседания из основной стойки в упор присев;
- ходьба приставным шагом лицом вперёд, спиной вперёд, правым и левым боком вперёд и т. д.

Повышение устойчивости тела (Оперирование центром тяжести).

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

Удержание равновесия:

- на уменьшенной опоре (стоя на носках, стоя на одной ноге);
- на возвышении (кубы, стулья, скамейки, столы);
- на неустойчивой опоре («катушке», бутылке);
- при значительных смещениях частей тела относительно площади опоры;
- упражнения с использованием «перевёрнутых» позиций (стойки на голове и на руках);
- упражнения с использованием равновесных поз («птица», «павлин»).

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 2. «Сценическая акробатика как опыт продуктивного двигательного действия»

Стратегические задачи:

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

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

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

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

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

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

Прикладные задачи:

1. Изучить на практике биомеханику и динамику человеческого тела;

2. Способствовать скорейшему наращиванию базовых психофизических качеств;
3. Расширить динамический диапазон движений актёра;
4. Дать занимающимся контролируемый опыт комплексного использования всех психофизических качеств, наработанных в ходе физического тренинга;
5. Приобрести ряд прикладных умений и навыков;
6. Создать базу для ряда других разделов программы (сценический бой без оружия, трюковая техника и др.).

Тема 11. Индивидуальные акробатические упражнения

Освоение основных элементов индивидуальной акробатики

Статические положения

Подготовительные упражнения.

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

Элементарные акробатические упражнения в группировке, балансе и темповых поскоках

Шпагаты – седы с предельно разведенными ногами:

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

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

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

Упражнения в балансировании.

Равновесие тела в различных положениях и на различных точках опоры.

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

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

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

- стойка на лопатках;
- стойка на груди (вариант – поза «саранчи»);
- стойка на голове;
- стойка на предплечьях;
- стойка на руках.

Вращательные движения

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

Перекаты вперёд:

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

Перекаты назад:

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

Перекаты в сторону:

- в группировке;
- выпрямившись.

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

Кувырки вперёд:

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

Кувырки назад:

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

«Сценические» кувырки:

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

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

Перекидки вперёд:

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

Перекидка назад:

- махом одной и толчком другой, с приземлением на обе ноги;
- на одну – через стойку шпагатом на одну ногу;
- из моста – махом или толчком ног;
- назад в шпагат;
- с опорой на одну руку.

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

- колесо;
- колесо через одну руку – разноимённую или одноимённую с толчковой ногой;
- колесо вперёд прыжком, с фазой полёта до постановки рук.

Элементы акробатики с использованием гимнастических снарядов, мебели и реквизита

Кувырки и кувырки-каскады:

- вперёд и назад на столе, на скамье;
- через кубы, стулья, столы;
- со стула из положения сидя – вперёд, назад, в сторону;
- из положения стоя на стуле с опрокидыванием стула;
- из положения лёжа на столе – вперёд, в сторону, с опорой на одну руку, на две;
- с использованием гимнастических палок, обручей и мячей;
- с бытовыми предметами или реквизитом в руках – например, со шпагой.

Перевороты колесом по стульям, кубам, столам.

Тема 12. Парные акробатические упражнения

Освоение основных элементов парной акробатики.

Поддержки

1. Поддержка на бёдрах лицевая:

- выход шагом;
- выход прыжком.

2. «Полуколонна» – поддержка на бёдрах спиной к нижнему:

- выход шагом;
- выход прыжком.

3. Поддержка под живот на ступнях нижнего.

4. Поддержка под спину на ступнях нижнего.

Седы

1. Сед верхом на плечах нижнего, стоящего на коленях:

- из стойки за нижним;
- из полуколонны на бёдрах нижнего.

2. Сед верхом на плечах нижнего:

- из полуколонны;
- прыжком с пола.

3. Сед верхом на ступнях лежащего на спине нижнего.

Стойки

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

2. Стойка на плечах сидящего нижнего, с дополнительной опорой на его руки.

3. Стойка плечами на ступнях лежащего на спине нижнего и с дополнительной

опорой на его руки.

Входы на плечи

1. Входы на плечи нижнего, стоящего на коленях:

- сбоку;
- сзади;
- толчком.

2. Вход на плечи нижнего:

- сбоку;
- сзади;
- спереди прыжком.

Перевороты

1. Повороты назад по спине партнёра:

- без разрыва хвата за руки;
- с разрывом хвата (с фазой полёта).

2. Сальто назад по спине партнёра (заднее сальто с шеи партнёра):

- с опорой плечами на ладони нижнего;
- без опоры (с фазой полёта).

3. Боковое колесо вдвоём

Элементы эксцентрической акробатики

1. Парные и групповые кувырки вперёд и назад: «трактор», «транспортёр», «колобок», «тяни-толкай» и т. д.

2. Парные игровые упражнения: «барашки», «двуликий Янус», «самолётики», «рюкзак», «карусель», «центрифуга» и т. д.

Элементы акробатического рок-н-ролла.

«Обмотки», повороты, броски.

Акробатические комбинации и фразы- учебные схемы из элементов парной акробатики с определенными техническими задачами

Этюды с использованием элементов акробатики- творческие работы с использованием музыки, костюма и прочих единиц сценической выразительности, построенные по драматургическим законам развития, в определенных стилевых вариантах.

На втором курсе студенты проходят 3-ий и 4-ый разделы

Раздел 3. «Специальные сценические умения и навыки»

Задача раздела – освоение «ряда приёмов сценической техники, которые требуют особой тренировки», т. е. освоение тех действий, которые не могут быть выполнены на сцене в бытовом, житейском варианте, т. к. имеют свою специфику при переносе их на сцену: например, «иллюзия, что один бьёт другого, даёт пощечину, падает, спотыкается...» По сути именно эти навыки К. С. Станиславский называл «сценическим движением».

Тема 12. Различные способы передвижения и преодоления

препятствий

Совершенствование биомеханики основных локомоторных движений.

Освоение приёмов трансформации «правильных» форм перемещений для придания им характерных черт.

Ходьба

а) Базовое обеспечение – слагаемые походки:

положение ступни, характер приземления ступни, работа коленей, движения бедер, постановка корпуса и т. д.

б) Биомеханика правильной походки.

в) Трансформации походки. Различные характеры походки.

г) Ходьба в различных сочетаниях пространства и времени.

д) Ходьба по конструкциям.

Бег

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

Прыжки

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

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

Передвижения с различными техническими задачами. SEP ***Аффективная ходьба.***

Тема 13. Переноска партнера

Отработка различных способов переносок партнёра в различных сценических обстоятельствах.

1. Подъём партнёра с пола.
2. Опускание партнёра на пол.
3. Сбрасывание партнёра на пол.
4. Перетаскивание партнёра на себе ползком.
5. Перетаскивание партнёра под руки волоком.
6. Переноска партнера на руках.
7. Переноска партнёра на спине.
8. Переноска партнёра на плече, на обоих плечах.
9. Переноски двумя партнёрами одного.
10. Переноски несколькими партнёрами одного: бытовые, ритуальные.
11. Передача партнёра из рук в руки.

Тема 14. Сценические падения

Упражнения по освоению основных биомеханических принципов различных схем сценических падений.

Пассивные падения

1. Подготовительные упражнения к пассивным падениям – например, падения из положения сидя, стоя на коленях.

2. Пассивные падения из положения стоя:

- вперёд, в сторону, назад;
- на живот, на спину;
- со скручиванием, вперёд согнувшись, вперёд через голову;

- обморочные, при ранении, смерти.

Активные падения

3. Подготовительные упражнения к активным падениям:

- упражнения в упоре, для связок запястья, для плечевого пояса;
- приёмы самостраховки.

4. Активные падения:

- вперёд, в стороны, назад с разворотом, назад на спину;
- на месте, в длину (с прыжком);
- прямым корпусом, нырком, «рыбкой», «соскальзыванием», приседанием на одной ноге;
- падения на ходу, спотыкания.

Трюковые падения

1. Пассировки падающего партнёра:

- с падением пассивного;
- без падения.

2. Падения с партнёром на руках, на плечах.

3. Падения через партнёра.

4. Падения со стула:

- вперёд, в стороны, назад;
- с опрокидыванием стула.

5. Падение со стола:

- из положения лёжа на спине;
- из положения лёжа на животе.

6. Падения с возвышения из различных положений.

7. Падения через препятствия.

8. Падения с предметами в руках.

Размывание, маскировка техники падения

Тема 15. Элементы сопротивления и борьбы

Отработка навыков борьбы между двумя или несколькими персонажами, освоение техники приёмов защиты и нападения без оружия для создания у зрителя впечатления рукопашной схватки.

1. Различные виды отталкивания:

- жим и толчок руками и корпусом;
- толчки ногами спереди, сбоку, сзади.

2. Различные виды перетягивания: тяга, рывок.

3. Захваты и освобождения от них.

4. Броски: через бедро, через плечо, через колено, через спину, через себя (с падением и без падения бросающего).

5. Подножки, подсечки.

6. Борьба за предмет.

7. Обезоруживание.

Тема 16. Сценические удары

Освоение биомеханики и биодинамики движений, обеспечивающих зрительную достоверность и безопасность сценических ударов.

1. Подготовительные упражнения.
2. Сценические пощёчины:
 - обычная;
 - с оттяжкой;
 - с захватом ворота партнёра.
3. Удары кулаком:
 - прямой удар в лицо;
 - боковой удар в челюсть;
 - удар снизу в челюсть;
 - удар в солнечное сплетение.
4. Удары локтем:
 - удар снизу в челюсть;
 - боковой удар в челюсть;
 - удар между лопаток (противник в наклоне);
 - удар в солнечное сплетение (и. п. стоя спиной к противнику).
5. Удары ребром ладони:
 - по шее;
 - по почкам;
 - по ключицам.
6. Удары ногой:
 - подъёмом ноги в челюсть;
 - подъёмом ноги в живот (сбоку);
 - коленом в лицо (с захватом за волосы);
 - икроножной мышцей по пояснице (сбоку);
 - носком ноги по корпусу или лицу лежащего на полу противника.
7. Удары головой противника об стол, об стенку, об пол.
8. Озвучивание ударов.
9. Реакция на толчки и удары (без падения, с падением).
10. Защита от ударов:
 - передвижением (уходом);
 - движением туловища (уклоном, нырком);
 - руками (заслоном, отбивом);
 - специальными приёмами защиты.
11. Удары с использованием предметов:
 - удары стульями по встречному блоку из рук;
 - удары палками с уходом от них.

Тема 17. Боевая ситуация

Освоение логики и динамики сценического боя без оружия (драки).

1. Боевая дистанция: ближняя, средняя, дальняя. Сохранение дистанции, изменение дистанции.
2. Мобилизационная готовность: концентрация внимания, повышение тонуса мышц.
3. Боевая стойка. Атакующая позиция и поведение, оборонительная позиция и поведение, преследование и убегание.

4. Комбинации и фразы из элементов борьбы, ударов и падений (биомеханика боевых приёмов).
5. Композиция боевых элементов (биодинамика боевых действий).
6. Парные и групповые этюды драк (психодинамика схватки).

Дальнейшее продолжение данного раздела – сценический бой с применением холодного оружия – выносится за пределы предмета «сценическое движение» и проходит как самостоятельная движущая дисциплина «Сценическое Фехтование».

Раздел 4. «Базовые элементы внешней техники актёра»

Задачи раздела:

- дать будущему актёру опыт осознанного взаимодействия с основными физическими элементами сценического действия: собственным телом (как инструментом), партнёром (или группой), пространством и предметной средой;
- дать опыт решения двигательных задач, возникающих при практической реализации простых физических действий в «заданных условиях» – подготовительных по отношению к будущим сценическим «предлагаемым обстоятельствам».
- интенсифицировать процесс превращения «телесного **физического аппарата**» актёра в «телесный **аппарат воплощения**», т. е. в материал и инструмент его творчества;
- способствовать воспитанию таких **специфических сценических качеств**, как чувство партнёра, чувство формы, чувство мизансцены и т. д.

Тема 18. Взаимодействие с предметом и предметной средой

Упражнения, дающие навыки мастерского обращения с предметами, базирующиеся на высоком уровне координации движений и на точном учёте пространства и времени; упражнения, развивающие фантазию и находчивость актёра при обыгрывании предмета в сценическом действии.

Постижение основ взаимодействия с предметом – освоение «классических» техник, законов, принципов.

Элементы жонглирования, манипуляции и балансирования – работа с традиционным цирковым и гимнастическим реквизитом: мячиками, мячами, булавами, палками, кольцами, обручами, скакалками, лентами, катушками.

Перенос освоенных техник на нетрадиционный для цирка реквизит

Работа с бытовыми предметами: бутылками, швабрами, тарелками и т. д. Адаптация и модификация накопленных умений и навыков.

Разработка оригинальных техник и приёмов работы с нетрадиционным реквизитом

Изучение свойств и возможностей выбранного предмета, приспособление своих действий к этим возможностям, приспособление возможностей предмета к своим действиям.

Игровое взаимодействие с выбранным предметом

Игры с тканью, манипуляции, драпировки

Упражнения и игры с театральным реквизитом

Игры с бытовым реквизитом – зонтом, чемоданчиком, монетой, сигаретой, спичечным коробком и т. д.

Игры с бутафорскими предметами – непрочными, облегчёнными по весу, увеличенными в размерах и т. д.

Игры с элементами обстановки

Манипуляции, обыгрывание, трансформации, пристройки и композиционные упражнения со столами, стульями, скамьями, кубами и т. д.

Игровые этюды с предметами и элементами предметной среды–построение номера в основу, которого входит технологическое взаимодействие с выбранным предметом, по драматургическим и композиционным законам развития и с использованием музыки, костюма и других единиц сценической выразительности.

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.05.01 *Актерское искусство* реализация компетентного подхода предусматривает широкое применение как традиционных, так и инновационных педагогических и информационных образовательных технологий (ОТ) с активными и интерактивными формами проведения занятий.

- Традиционные ОТ: деятельностно-развивающая, личностно-ориентированная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения. Компетентный подход реализуется в активных и интерактивных формах проведения занятий: лекции и практические занятия; консультации (индивидуальные и групповые)

• инновационные: интерактивные лекции (в режиме on-line и /или off-line), разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, работа в команде, репетиционные занятия, показ роли в спектакле, отрывке; презентации с использованием различных вспомогательных средств: видеофильмов, слайдов, мультимедийной презентации, мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам, мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;

- тренинговая технология: тренинги, тест-тренинг, тест-контроль, тест-экзаменатор.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами, художественной литературой и т.д.

№ п/п	Виды и формы самостоятельной работы

№ п/п	Виды и формы самостоятельной работы
1	Подготовка к лекционным занятиям (проработка и повторение лекций, материалов учебников, пособий и т.д.)
2	Подготовка к практическим занятиям
4	Подготовка домашнего задания – повтор пройденного материала
5	Самостоятельное изучение тем дисциплины: • изучение основной и дополнительной литературы, • поиск и сбор информации в периодических печатных и интернет-изданиях и т.д.
7	Подготовка к показу
8	Подготовка к зачету и экзамену

6.2. Примерный перечень заданий для практических занятий

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
1	Раздел 1. «Физический тренинг актёра» и Раздел 2. «Сценическая акробатика как опыт продуктивного двигательного действия» - индивидуальные упражнения (1-й семестр)	1. Упражнения на развитие и укрепление психофизических качеств: сила, гибкость, выносливость, скорость 2. Упражнения на чувство баланса и равновесия. 3. Упражнения на координацию 4. Элементы индивидуальной акробатики • стойки • мосты • перекаты • колеса • кувырки 5. Составление учебной схемы из элементов индивидуальной акробатики	30
2	Раздел 1. «Физический тренинг актёра» и Раздел 2. «Сценическая акробатика как опыт продуктивного двигательного действия» - парные упражнения (2-й семестр)	1. Упражнения на развитие и укрепление психофизических качеств с помощью партнёра 2. Освоение элементов парной акробатики • Равновесные позиции и поддержки • Перекаты и броски • Кувырки и колеса в паре Составление учебной схемы или этюда из элементов парной акробатики	32
3	Раздел 3. «Специальные сценические умения и навыки»- различные способы передвижения и преодоления препятствий; переноска партнера; сценические	1. Освоение сценических падений 2. Освоение перекатов, переворотов, прыжков и кувырков через препятствия 3. Освоение боевой стойки, дистанции и передвижений 4. Освоение сценических пощечин, ударов, бросков и отыгрышей. 5. Составление учебной схемы или этюда на основе	64

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
	падения; элементы сопротивления и борьбы; сценические удары; боевая ситуация. (3-й семестр)	пройденного материала. Разработка драматургии боевой ситуации	
4	Раздел 4. «Базовые элементы внешней техники актера» - взаимодействие с предметом и предметной средой (4-й семестр)	1. Выбор предмета 2. Поиск вариантов взаимодействия и манипулирования с предметом 3. Разработка собственной технологической цепочки работы с предметом 4. Поиск и освоение жанра, стиля и драматургии в процессе сочинения этюда или номера на основе освоенного материала Поиск и освоение музыкального материала, а так же элементов костюма и грима для этюда или номера	66

6.4. Примерные контрольные задания или иные материалы для оценки результатов самостоятельной работы

Раздел 1. «Физический тренинг актера»

Часть первая. *Коррекция*

Практическое задание по теме 1. **Коррекция.**

В ежедневной жизни наблюдать за своей походкой. Стремиться к устранению жёсткого удара пяткой о землю, приземления ноги на всю стопу, приземления стопы с носка, шлепанья стопой, подпрыгивания, ходьбы на согнутых ногах, шаркающей походки, куцевого шага, «загребаящего» шага, вихляния бёдрами.

Часть вторая. *Повышение активности тела*

Практическое задание по теме 1. **Гибкость.**

Комплекс «зоологических» упражнений («Ящерица», «Сфинкс», «Скорпион»), наклоны, прогибы и складки.

Практическое задание по теме 2. **Сила.**

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

Практическое задание по теме 3. **Выносливость.**

Локомоторные упражнения («Крокодил», «Прыгающий крокодил», «Лягушка», «Кенгуру»), варианты динамичной «Планки»

Практическое задание по теме 4. **Скоростная подготовка.**

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

Практическое задание по теме 5. **Ловкость.**

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

Практическое задание по теме 6. **Дыхание.**

Упражнения на удлинение выдоха и задержку дыхания (практика Пранаяма)

Упражнения на гибкость с фиксацией на *выдохе* при доведении движения до его предела (комплекс зоологических упражнений, наклоны и прогибы).

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

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

Практическое задание по теме 8. **Суставно–мышечное чувство.**

Суставно–мышечная память.

Упражнение «Волна туловищем».

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

Практическое задание по теме 9. **Координация движений.**

Упражнение «Противоходы руками и плечами, кистями и стопами», различные сочетания и комбинации

Блок упражнений на координацию.

Сочетание освоенных движений рук с движениями других частей тела:

а) со сгибаниями и разгибаниями рук в локтевых суставах;

б) с движениями кистей рук.

в) сочетание вращений головы, корпуса, бедер, и рук.

Практическое задание по теме 10. **Равновесие.**

Статическое равновесие на одной ноге с закрытыми глазами («Ласточка», «Обратная ласточка»), динамическое равновесие – провокация на падение и удержание равновесия.

Раздел 2. «Сценическая акробатика как опыт продуктивного двигательного действия»

Практическое задание по теме 11. **Индивидуальные акробатические упражнения.**

Упражнение 1. Стойка на голове.

Упражнение 2. Стойка на плече.

Упражнение 3. Стойка на руках.

Упражнение 4. Мост

Упражнение 5. Кувырок

Раздел 1. «Физический тренинг актера. Парные упражнения»

Часть 2. *Повышение активности тела*

Практическое задание по теме 1. **Гибкость.**

Притягивание туловища к ногам с помощью партнера.

Практическое задание по теме 2. **Сила.**

Отжимание от различных поверхностей с сопротивлением тела партнера.

Практическое задание по теме 3. **Выносливость.**

Прыжковое упражнение с со сгибом ноги в колене и касанием рук партнера. Направлено на фиксацию различных напряжений в зависимости от высоты позиций рук партнера.

Практическое задание по теме 4. **Скоростная подготовка.**

Удержание контакта руками в процессе быстрой смены направлений движений.

Практическое задание по теме 5. **Ловкость.**

Упражнение на баланс («Флажок»).

Практическое задание по теме 6. **Дыхание.**

Синхронизация дыхания с партнёром,

Упражнения на гибкость с фиксацией на выдохе при доведении движения до его предела с помощью партнера («Кентавр»).

Часть третья. *Осознание тела.*

Практическое задание по теме 7. **Освобождение мышц.**

Произвольное управление мышечным напряжением с помощью партнёра, массажные техники.

Фиксация внимания на напряжении и расслаблении в упражнении «Воронка».

Практическое задание по теме 8. **Суставно–мышечное чувство.**

Суставно–мышечная память.

Групповые упражнения на синхронность движений (простейшие балансы лицом к партнеру, спиной к партнеру, боком к партнеру).

Практическое задание по теме 9. **Координация движений.**

Одновременное выполнение упражнения «Восьмерка», стоя напротив друг друга на расстоянии вытянутой руки.

Практическое задание по теме 10. **Равновесие.**

Выполнение упражнения «Качели» с укладыванием партнера на пол.

Раздел 2. «Сценическая акробатика как опыт продуктивного двигательного действия»

Практическое задание по теме 12. **Парные акробатические упражнения**

Отработка упражнений с партнером: «Птица», «Клеопатра», «Трон» и т.д.

Раздел 3. «Специальные сценические умения и навыки»

Практическое задание по теме 13. **Различные способы передвижения и преодоления препятствий.**

Преодоление различных препятствий в разных темпах (стул, стол, лавка)-перекаты, прыжки и кувырки

Практическое задание по теме 14. **Переноска партнера.**

Отработка переноски партнёра на спине в различных направлениях и темпах.

Практическое задание по теме 15. **Сценические падения.**

Отработка упражнения «Обморок»

Практическое задание по теме 16. **Элементы сопротивления и борьбы.**

Отработка броска через бедро

Практическое задание по теме 17. **Сценические удары.**

Отработка освоенных на уроках типов и вариантов пощечины («Снятие с крючка», «Деревенская» «Оплеуха»), удары прямые и боковые, в голову и корпус.

Практическое задание по теме 18. **Боевая ситуация.**

Отработка ударов руками и ногами на боевой дистанции, разработка драматургии сценического паединка

Раздел 4. «Базовые элементы внешней техники актера»

Часть 2. *Взаимодействие*

Практическое задание по теме 21. **Взаимодействие с партнером и в группе.**

Отработка выведения из равновесия партнеров, стоящих напротив друг друга (руками, спиной)

Практическое задание по теме 22. **Взаимодействие с пространством.**

Отработка ходьбы с закрытыми глазами по зафиксированному в зрительной памяти направлению.

Практическое задание по теме 23. **Взаимодействие с предметом и предметной средой.**

Выбор предмета и простейшие манипуляции с ним

Раздел 5. «Особые приемы сценической выразительности»

Практическое задание по теме 24. **Пластическое воображение.**

Развитие вариативности типологически близких друг к другу действий с выбранным предметом.

Практическое задание по теме 25. **«SLOW MOTION» (Замедленное движение).**

Ходьба в замедленном движении – отработка принципа «импульс» Упражнений «Бросок камня» в замедленном действии.

Практическое задание по теме 26. **Стиль и стилизация.**

Отработка вариативных действий с выбранным предметом в различных стилях и жанрах (танец, пластика)

6.5. Примерный перечень вопросов для подготовки к **зачету/ экзамену**

1-й семестр *«Индивидуальный физический тренинг актёра. Элементы индивидуальной акробатики»(контрольный урок)*

1. Упражнения на развитие и укрепление психофизических качеств: сила, гибкость, выносливость, скорость
2. Упражнения на чувство баланса и равновесия.
3. Упражнения на координацию
4. Элементы индивидуальной акробатики
 - стойки
 - мосты
 - перекуты

- колеса
 - кувырки
5. Составление учебной схемы из элементов индивидуальной акробатики

2-й семестр *«Парный физический тренинг актёра. Элементы парной акробатики»*(зачёт)

1. Упражнения на развитие и укрепление психофизических качеств с помощью партнёра

2. Освоение элементов парной акробатики

- Равновесные позиции и поддержки
- Перекаты и броски
- Кувырки и колеса в паре

3. Составление учебной схемы или этюда из элементов парной акробатики

3-й семестр *«Специальные сценические навыки. Сценический бой без оружия»*(зачёт)

1. Освоение сценических падений

2. Освоение перекатов, переворотов, прыжков и кувырков через препятствия

3. Освоение боевой стойки, дистанции и передвижений

4. Освоение сценических пощечин, ударов, бросков и отыгрышей.

5. Составление учебной схемы или этюда на основе пройденного материала. Разработка драматургии боевой ситуации

4-й семестр *«Взаимодействие с предметом и предметной средой»* (экзамен)

1. Выбор предмета

2. Поиск вариантов взаимодействия и манипулирования с предметом

3. Разработка собственной технологической цепочки работы с предметом

4. Поиск и освоение жанра, стиля и драматургии в процессе сочинения этюда или номера на основе освоенного материала

5. Поиск и освоение музыкального материала, а так же элементов костюма и грима для этюда или номера

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. Иванов И. С. и Шишмарева Е. С. Воспитание движения актёра. М., Х., 2022, переиздание для чит. зала.
2. Карпов Н. В. Уроки сценического движения. М., ГИТИС, 1999
3. Кох И. Э. Основы сценического движения. Л., Искусство, 1970, или Санкт-Петербург-Москва-Краснодар, «Планета музыки», 2010
4. Круглова А. Г. «Сценическое движение. Педагогика телесного воспитания актёра», М., 2008
5. Немировский А. Б. Пластическая выразительность актёра. М., "ГИТИС", 2010

6. Кох, И. Э. Основы сценического движения / И. Э. Кох. — 10-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2024. — 512 с. — ISBN 978-5-507-48866-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/370616>

Дополнительные источники и литература:

1. С. Броневский (Боянус) «О форме в сценическом творчестве». М., «Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012
2. Волконский, С. М. Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста (по Дельсарту) : руководство / С. М. Волконский. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2012. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-1347-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/4553>
3. С. М. Волконский «Отклики театра. О естественных законах пластики». М., «Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011
4. С. М. Волконский «Художественные отклики. Статьи о театре, музыке, пантомиме». М., «Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011
5. Голубовский Б. Пластика в искусстве актёра. М., Искусство, 1986
6. Дроздин А. Б. Дано мне тело, что мне делать с ним? М., Навона, 2011
7. Морозова Г.В. Пластическое воспитание актёра, М., Терра-спорт, 1998

Справочные и информационные издания

Морозова Г. В. Пластическая культура актёра. Словарь терминов. ^[SEP]М., ГИТИС, 1999

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

В) Интернет-ресурсы

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

Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: <http://www.iqlib.ru>

Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. — Режим
доступа:^[SEP]<http://liber.rsuh.ru/>

Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. — Режим
доступа: <http://www.rsl.ru/>

Российский федеральный образовательный портал Электронный
^[SEP]ресурс/Государственный научно-исследовательский
институт^[SEP]информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. —
Режим доступа: <http://www.edu.ru/>

HYPERLINK

"<http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/>"
<http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/>

Интернет-библиотека Института философии РА HYPERLINK

"<http://www.philosophy.ru/library/library.html>"
<http://www.philosophy.ru/library/library.html>

HYPERLINK "<http://elibrary.ru>" <http://elibrary.ru>

<http://liber.rsuh.ru>

HYPERLINK "<http://www.book.ru>"
<http://www.book.ru>

HYPERLINK "<http://iprbookshop.ru/>" <http://iprbookshop.ru/>

HYPERLINK "<http://www.biblioclub.ru/>" <http://www.biblioclub.ru/>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:

- аудитории, оборудованные современными техническими средствами (компьютерами, видео- и аудио аппаратурой);
- программное обеспечение:
 - Microsoft Windows XP;
 - MS Office (Word).

Оборудование и инвентарь для практических занятий: маты, шведская стенка с турником и брусьями; спортивные мячи; гимнастические палки; роллы для МФР; петли TRX; столы, стулья, кубы.

дисциплины (модуля)
«Вокал (сольное/ансамблевое пение)»

Направление подготовки
52.05.01 Актерское искусство

Специализация
Артист драматического театра и кино

Квалификация выпускника
Специалист

Форма обучения
Очная

Нормативный срок обучения – 4 года

Москва, 2025 г.

**Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, с учетом рекомендаций Примерной ОПОП ВО по направлению подготовки:
Специальность 52.05.01 Актерское искусство**

**по специализации:
Артист драматического театра и кино**

Составитель:
Кремнева Л.И., профессор

Программа одобрена на заседании кафедры *мастерства актера*

протокол № 35 от «07» июня 2025 г.

Зав. кафедрой Дубровский А.В., заслуженный артист России, доцент

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Вокал (сольное/ансамблевое пение)»

Цели дисциплины

Воспитание поющего актера (независимо от вокальных данных студента):

- подготовить студента к музыкально-исполнительской работе в разнообразных жанрах спектакля (драматический спектакль, водевиль, музыкальный спектакль)
- научить создавать яркие, художественно-осмысленные сценические образы в музыкальных номерах
- привить способность демонстрировать артистизм, свободу самовыражения музыкального образа на сцене

Задачи дисциплины

- пробуждение интереса студента к средствам музыкальной выразительности
- осознание студентом необходимости овладения основами сольного пения и музыкального ансамбля
- воспитание умения соединить актерские и музыкально-исполнительские задачи в сценическом образе
- воспитание умения совмещать в рамках номера пение, движение, сценическую речь и танец
- воспитание умения органичного входа в музыкальный номер после речевых эпизодов
- умение координировать исполнительские и режиссерские задачи
- овладение навыками исполнения музыкальных номеров с разными видами аккомпанемента (фортепиано, фонограммы, оркестр и др.)
- владение основами пения, музыкальной грамоты, многоголосным ансамблевым пением
- умение строить аккорды в многоголосном ансамблевом пении, находить подголоски в многоголосном пении

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки специальности 52.05.01 Актерское искусство дисциплина «Вокал (сольное/ансамблевое пение)» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

б) Дисциплина «Вокал (сольное/ансамблевое пение)» базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин: «Музыкальное воспитание артиста театра и кино», «Мастерство актера», «Сценическая речь», «Сценический танец», «Сценическое движение».

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Музыкальное воспитание артиста театра и кино»

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и индикатор достижения компетенций

Создание художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в драматическом театре, в кино, на телевидении, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению; Занятие актерским тренингом, поддержка своей внешней формы и психофизического состояния	ПК – 1. Готов к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщика в драматическом театре, в кино, на телевидении, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению	ИД1 ПК-1 Знает и применяет в работе над ролью теоретические основы актерского мастерства; этические принципы русского театра; методику создания роли в драматическом театре и кино; психофизические механизмы жизни актера в обстоятельствах сцены и съемочной площадки; ИД2 ПК-1 Способен под руководством режиссера и самостоятельно подготовить роль в драматическом спектакле любого жанра и в кино; ИД3 ПК-1 Владеет навыками самостоятельного действенного анализа драматургического произведения; самостоятельно определяет задачи, действия в драматургическом материале; находит и фиксирует основной мизансценический рисунок роли; разрабатывает внутренний монолог персонажа; ИД4 ПК-1 Ориентируется в хронологических периодах развития кинематографа; осознает специфику композиции фильма, раскадровки, законов монтажа; применяет полученные знания в области специфики кино в работе над ролью как в кино, так и в театре ИД5 ПК-1 Способен к коллективному творчеству над постановкой: созданию и поддержанию репетиционной атмосферы; применению навыков других практических дисциплин (танец, вокал, сценическое движение, речь) в работе над ролью; распределению энергии на протяжении спектакля; ИД6 ПК-1 Использует слова на сцене как способ воздействия на партнера; ИД7 ПК-1 Осознает роль тренинга в подготовке и развитии актера; способен построить занятия по тренингу и проведения его и индивидуально, для себя, и для группы; ИД8 ПК-1 Осуществляет поиск

		вспомогательного (информационного, пластического, музыкального и т. д.) материала для создания роли; ИД9 ПК-1 Владеет профессиональной лексикой и грамотно использует полученные знания в своей профессиональной деятельности
Создание художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в драматическом театре, в кино, на телевидении, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному у восприятию мира, к образному мышлению; Занятие актерским тренингом, поддержка своей внешней формы и психофизического состояния	ПК-2. Умеет общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии	ИД1 ПК-2 Владеет теорией и технологией общения со зрительской аудиторией в условиях сценического пространства ИД2 ПК-2 Творчески и инновационно общается со зрительской аудиторией в условиях сценического пространства ИД3 ПК -2 Исполняет роль перед камерой
Музыкально-драматическое произведение	ПК – 10. Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого	ИД1 ПК-10 Знает звукоряд, ступени, цифровое обозначение ступеней, вводные звуки, тоника, тоническое трезвучие, интервалы (в пределах октавы), обращение интервала, мажор, минор, строение мажорной и минорной гамм, тон, полутон, ключевые знаки, диез, бемоль,

	пения, способностью находить оптимальные варианты ансамблей, строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения	бекар, порядок появления знаков в тональности, параллельные тональности, тетрахорд, аккорд, обращения трезвучия, главные трезвучия лада, тритон, хроматизм, квинтовый круг тональностей, секвенция; темп, размер, тактовая черта, сильная доля, затакт, пауза; ритмические длительности: восьмые, четверть, половинная, целая, шестнадцатые, пунктирный ритм, синкопа, триоль; основы музыкального синтаксиса: период, предложение, каденция, фраза; специфику вокально-технического исполнительства; основные формы и жанры вокальной музыки, основную технику тренировки голосового аппарата, правила гигиены голоса; классический и современный вокальный репертуар, основные формы и жанры вокальной Аналитический опыт музыки. основные принципы работы над образной стороной произведения; специфику сценического общения с партнером средствами музыки; принципы ансамблевого пения в различных составах; понятие об основных формах и жанрах хоровой музыки; основные принципы работы над образной стороной произведения; элементарную теорию музыки и основную музыкальную терминологию; классический и современный хоровой репертуар; этапы мирового исторического культурного развития, в том числе – развития музыкального искусства, в связи со сменой исторических эпох, мировоззрения, мышления, идей и идеалов; основные традиции академической музыки, особенности национального развития различных музыкальных национальных культур, профессионального композиторского творчества, процессы их взаимообогащения; европейское профессиональное музыкальное искусство в его историческом развитии

		и современном состоянии; в контексте крупных явлений истории и культуры; ИД2 ПК-10 Владеет методами тренинга и самостоятельной работы над голосовым аппаратом; ИД3 ПК-10 Умеет исполнять основные элементы музыкальной грамоты, на фортепиано, определять пройденные элементы музыкальной речи в произведениях, исполняемых на уроках фортепиано, специальности; определить тональность произведения; ИД4 ПК-10 Способен самостоятельно настроиться, грамотно прочитывать с листа с соблюдением ритмических, мелодических, темповых и динамических особенностей; ИД5 ПК-10 Способен определить на слух изучаемые элементы решать различные художественные задачи с использованием певческого голоса; ИД6 ПК-10 Способен правильно пользоваться певческим дыханием и резонаторами; добиваться чистоты интонации, владеть резонаторами, правилами формирования певческих гласных; слушать, слышать, исполнять, взаимодействовать; «держат» свою партию; ИД7 ПК-10 Владеет навыками пения в ансамбле: способен ансамблировать в разных составах – дуэт, трио, квартет и т.д.; проанализировать и разобрать произведение; самостоятельно распеваться, настраивать голос; оценивать звучание своего голоса и партнера, замечать недостатки и находить правильные пути к их исправлению; добиваться чистоты интонации; выявить выразительные основные средства, с помощью которых раскрывается характер и настроение исполняемых произведений; добиваться выразительного исполнения произведений. ИД8 ПК-10 Ориентируется в

		ценностях, утверждаемых европейской культурой, музыкальным искусством каждого изучаемого периода, умеет «вычитывать» глобальное содержание композиторского творчества на разных уровнях: эпоха-стиль-композитор; ориентируется в историческом процессе развития музыкального искусства, соотносить общие эстетические законы с национальными особенностями; умеет на слух определять национальные музыкальные школы ИД9 ПК-10 Владеет навыками нотного письма (расположение нот на нотоносце, правописание штилей, обозначение размера, тактовой черты) ИД 10 ПК -10 Владеет навыками правильного певческого голосообразования, обусловленного взаимодействием певческого дыхания, атаки звука и функции резонаторов; правильной артикуляции; навыками управления собственным голосом (координация между слухом и голосом); ИД11 ПК -10 Владеет навыками работы над образной стороной музыкального произведения: комплексом вокально-артистических навыков, позволяющим раскрыть в наибольшей мере свои творческие возможности и решать различные вокальные задачи при исполнении сольных партий в драматических спектаклях разных жанров; способен справляться со сценическим волнением, владеет навыками профессионального поведения на сцене. ИД12 ПК-10 Владеет высокохудожественными методами интерпретации вокальных произведений различных стилей; приемами анализа и интерпретации музыкального текста; основной терминологией музыкального искусства. ИД13 ПК -10 Владеет вокально-техническими и исполнительскими навыками так, чтобы пение в спектаклях

		было бы естественным, свободным выразительным, музыкальным; ИД14 ПК-10 Владеет навыками разбора и разучивания хоровых партий.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Вокал (сольное/ансамблевое пение)» составляет 6 зачётных единиц, 216 часов.

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности

для обучающихся несколько семестров дисциплин

Семестр(ы)	Общая трудоемкость		В том числе контактная работа с преподавателем				Самостоятельная работа	Промежуточная аттестация
	в з.е.	в часах	Всего	Лекции	ПЗ	ИР		
	1	36	8	-	-	8	26	Контрольный урок (2 часа)
	1	36	8	-	-	8	26	Контрольный урок (2 часа)
	1	36	12	-	-	12	22	Контрольный урок (2 часа)
	1	36	12	-	-	12	20	зачет (4 часов)
	1	36	16	-	-	16	18	Контрольный урок (2 часа)
	1	36	16	-	-	16	14	экзамен (6 часа)
Итого	6	216	72	-	-	72	126	18

4.2. Тематический план дисциплины и виды занятий

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоятельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
1	Семестр 2	36	-	-	8	26	2
1.1	Основы грудобрюшного дыхания и вокального звуковедения	9	-	-	2	7	
2	Произведения небольшой музыкальной формы -	9	-	-	2	7	

п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объем часов)			Самостоятельная работа (объем часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
	вокализы						
3	Произведения небольшой музыкальной формы – народные песни стран мира	9	-	-	2	7	
4	Музыкальный ансамбль	7	-	-	2	5	
	Контрольный урок						2
2	Семестр 3	36			8	26	2
2.1	Городской романс русских композиторов IX- начала XX века	24	-	-	6	18	
2.2	Ансамбли композиторов XIX- - начала XX века	10	-	-	2	8	
	Контрольный урок						2
3	Семестр 4	36			12	22	2
1	Песни и ансамбли советских композиторов	34	-	-	12	22	
	Контрольный урок						2
4	Семестр 5	36			12	20	4
1	Песни и ансамбли российских и зарубежных авторов к спектаклям и кинофильмам.	32	-	-	12	20	
	Зачет						4
5	Семестр 6	36			16	18	2
1	Патриотические песни и ансамбли советских и российских композиторов.	34	-	-	16	18	
	Контрольный урок						2
	Семестр 7	36			16	14	6
1	Произведения крупной формы (опера, оперетта, мюзикл)	15	-	-	8	7	
2	Песни и ансамбли различных музыкальных жанров	15	-	-	8	7	
	Экзамен						6

4.3. Тематическое содержание дисциплины

Семестр 2

Тема 1: Основы грудобрюшного дыхания и вокального звуковедения.

Понятие основ дыхания. Дыхание и звукообразование. Качество звучания голоса.

Тема 2: Произведения небольшой музыкальной формы – вокализы.

Вокализ – произведение для голоса и текста, упражнения для вокальной техники.

Тема 3: Произведения небольшой музыкальной формы – народные песни стран мира. Соблюдение стиля, формы, художественной меры (актерское проживание).

Тема 4: Музыкальный ансамбль. Точное голосоведение, умение строить аккорды в многоголосном пении. Находить подголоски многоголосного пения.

Контрольный урок.

Семестр 3

Тема 1: Городской романс русских композиторов XIX- начала XX века.

Романс - основной жанр камерной вокальной музыки XIX- - начала XX века.

Кантиленное звуковедение, точная музыкальная интонация, актерское проживание.

Тема 2: Ансамбли композиторов XIX- - начала XX века.

Точное вокальное и актерское взаимодействие исполнителей.

Контрольный урок.

Семестр 4

Тема 1: Песни и ансамбли советских композиторов.

Советская песня представляет собой широкий и разножанровый песенный массив. В этом жанре было создано немало произведений, ставших знаковыми, многие из них превратились в музыкальную классику, к которой обращаются исполнители.

В процессе обучения студентов предполагается возможность создания индивидуальной интерпретации известного произведения. Музыка композиторов, работавших в этом жанре - И. Дунаевский, М. Табачников, М. Блантер, И. Френкель, Н. Богословский, М. Фрадкин и др.

Контрольный урок.

Семестр 5

Тема 1: Произведения российских и зарубежных авторов к спектаклям и кинофильмам. Широкий и разнообразный пласт музыкального творчества представляют песни русских и зарубежных композиторов, написанные для спектаклей и кинофильмов. Песня – наиболее распространенный жанр вокальной музыки, соединяющий музыкальный образ со словесным. Песни для кино и театра могут быть как сольными, так и многоголосными, как с сопровождением, так и без. Мелодии песен являются обобщенным выражением текста. Музыка для кино и театра имеет в своей основе элементы народного фольклора, романса, отчасти оперетты и джаза, что создает почву для выявления индивидуальности студентов.

Зачет.

Семестр 6

Тема 1: Патриотические песни и ансамбли советских и российских композиторов.

Патриотическая музыка – это произведения, посвященные Родине, Отечеству,

выражающие любовь к своей земле. Патриотические песни – это мотивация, побуждение к действию. Во всех странах есть свои патриотические песни. Патриотическая песня включает в себя различные стили – гимны, песни об исторических событиях или героях. Примерами патриотических песен являются такие песни как «Катюша» М.Блантера и М.Исаковского, «День Победы», «Москва», «Синий платочек», «С чего начинается Родина» и т.д. В наше время патриотические песни являются все более актуальными и значимыми. Появляются народные и фольклорные песни, наполненные глубоким смыслом о родной земле и народных традициях.

Контрольный урок.

Семестр 7

Тема 1: Произведения крупной формы (опера, оперетта, мюзикл).

Мюзикл – музыкально-сценический жанр, сочетающий в себе черты музыкального, драматического, хореографического и оперного искусства. Произведения этого жанра часто используются в театральных учебных заведениях для развития вокально-сценических способностей студентов.

Произведения в жанре мюзикла имеют ряд стилистических отличий, которые выражаются в нередком использовании речевого характера звукоизвлечения при большом вокальном диапазоне, использовании речетатива в музыкальной ткани, сложные драматургические формы.

Для обучения студентов используются произведения таких композиторов, работающих в жанре мюзикла, как Ф.Лоу, Л.Бернстайн, М.Ли, Р.Роджерс, Л.Барт, Э.Л.Уэббер, А.Рыбников, А.Колкер и многих других.

Тема 2: Песни и ансамбли различных музыкальных жанров.

Экзамен.

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки **Специальность 52.05.01 Актерское искусство** реализация компетентного подхода предусматривает широкое применение как традиционных, так и инновационных педагогических и информационных образовательных технологий (ОТ) с активными и интерактивными формами проведения занятий.

Традиционные ОТ: деятельностно-развивающая, личностно-ориентированная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения. Компетентный подход реализуется в активных и интерактивных формах проведения занятий: индивидуальные занятия; консультации (индивидуальные и групповые), групповые сдачи экзаменов и зачетов.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические

пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами, художественной литературой и т.д.

№ п/п	Виды и формы самостоятельной работы
1	Подготовка к практическим занятиям
2	Подготовка домашнего задания (проработка музыкального и поэтического материала)
3	Прослушивание музыкального материала, предлагаемого к исполнению
4	Подготовка к контрольным урокам, зачету, экзамену

Критерии оценки результатов

Оценочные средства контроля успеваемости по итогам освоения дисциплины.

По итогам 2, 3, 4, 6 семестров проводятся Контрольные уроки по дисциплине «Вокал (сольное/ансамблевое пение)» в открытой аудитории в присутствии педагогов данной дисциплины, художественного руководителя курса, педагогов курса и всех студентов курса.

На 5 семестре проводится зачет по окончанию семестра в присутствии педагогов курса и зрителей.

На 7 семестре проводится заключительный экзамен в открытой аудитории в присутствии педагогов данной дисциплины, художественного руководителя курса, педагогов курса и всех студентов курса.

Критериями оценки студентов при проведении заключительного экзамена являются:

- владение студентами основ сценического пения (дыхание, голосоведение, интонация, вокальные штрихи, динамические оттенки);
- овладение навыками исполнения произведений различных жанров, стилей, эпох;
- овладение средствами актерской выразительности в исполняемом музыкальном произведении;
- овладение выразительным, действенным словом в исполняемом произведении.

6.3. Примерный перечень заданий для самостоятельной работы студентов

1. Анализ музыкального произведения, его литературного и музыкального текстов
2. Создание собственного плана интерпретации музыкального номера в целях обретения сценической свободы и художественной выразительности
3. Ознакомление с необходимой аудио и видеоинформацией
4. Анализ жанрово- стилистических особенностей музыкального произведения
5. Освоение исполнительской манеры, соответствующей музыкальному языку произведения и персонажу, исполняющему его
6. Овладение текстами на иностранном языке.

Литература

Основная

1. Бельская, Е. В. Вокальная подготовка студентов театральной специализации : учебное пособие / Е. В. Бельская. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2013. — 160 с. — ISBN 978-5-8114-1546-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — <https://e.lanbook.com/book/30432>
2. Лобанова, О. Г. Правильное дыхание, речь и пение : учебное пособие / О. Г. Лобанова. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 140 с. — ISBN 978-5-8114-5314-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — <https://e.lanbook.com/book/140671>
3. Хрестоматия для начального обучения сольному пению. Произведения русских и зарубежных композиторов XVI–XIX вв : ноты / составитель Т. Д. Смелкова. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 80 с. — ISBN 978-5-8114-8662-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — <https://e.lanbook.com/book/179703>
4. Исаева, И. О. Самоучитель по эстраднему вокалу. От распевок до аплодисментов : учебно-методическое пособие / И. О. Исаева ; Рисунки Екатерины Якуш. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 216 с. — ISBN 978-5-8114-7618-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — <https://e.lanbook.com/book/183415>
5. Немецкие народные песни : ноты / Н. А. Александрова ; Н. А. Александрова. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 64 с. — ISBN 978-5-8114-5040-4. — Текст : электронный // <https://e.lanbook.com/book/133816>

Дополнительная

1. Станиславский К.С. Работа актера над собой в творческом процессе воплощения. Разные издания <https://lib.rucont.ru/efd/11002>
2. Кремнева Л.И., Циукаев Т.В. Народные песни стран мира Сборник вокально-педагогического репертуара.- М, 2022.- Школа Малого театра. Печатные издания
3. Сафронова, О. Л. Распевки. Хрестоматия для вокалистов : учебное пособие / О. Л. Сафронова. — 9-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 72 с. — ISBN 978-5-507-46369-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/316070>
4. Бельская, Е. В. Вокальная подготовка студентов театральной специализации : учебное пособие / Е. В. Бельская. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2013.

— 160 с. — ISBN 978-5-8114-1546-5. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/30432>

5. Лобанова, О. Г. Правильное дыхание, речь и пение / О. Г. Лобанова. — 8-е изд.,
стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 140 с. — ISBN 978-5-507-
48417-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: <https://e.lanbook.com/book/353648>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- Учебные занятия осуществляются с участием аудио- видео информационных
источников;

- Наличие электронной нотной библиотеки, постоянно пополняемой,
- аудитории, оснащенные музыкальным инструментом (рояль, пианино)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины (модуля)

Основы государственной культурной политики РФ

Направление подготовки

52.05.01 Актёрское мастерство

Специализация

Артист драматического театра и кино

Квалификация выпускника

Специалист

Форма обучения

очная

Нормативный срок обучения – 4 года

Москва, 2025 г.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, с учетом рекомендаций Примерной ОПОП ВО по направлению подготовки:

52.05.01 Актёрское мастерство

по специализации:

Артист драматического театра и кино

Составитель(и):

Скворцов Павел Юрьевич, старший преподаватель

Программа одобрена на заседании кафедры Философии и культурологии

протокол № 5 от «30» июня 2025 г.

Согласовано:

Зав. кафедрой Оганов А.А., профессор

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью дисциплины «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» является постижение социальной роли культуры, гуманитарной сферы в формировании гармонично развитой личности, в решении задач развития гражданского общества и укрепления единства народов Российской Федерации.

Задачи дисциплины связаны с изучением следующих вопросов: государство и культура в современной России; инфраструктура и механизмы управления в сфере культуры; основные направления государственной культурной политики современной России; культурное наследие народов Российской Федерации; содержание и приоритеты региональной культурной политики; межнациональная культурная политика Российской Федерации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалиста

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.05.01 Актёрское мастерство дисциплина «Основы государственной культурной политики РФ» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

б) Дисциплина «Основы государственной культурной политики РФ» базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин «Основы российской государственности», «История России в контексте мировой истории», «История русского театра».

в) Дисциплина предшествует подготовке к ГИА

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Основы государственной культурной политики РФ»

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и индикатор достижения компетенций
Творческая деятельность	ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	ИД1 ОПК-2 Продуктивно взаимодействует с драматургом и режиссером в процессе подготовки спектакля ИД2 ОПК-2 Оценивает постановочную сложность спектакля (проекта) ИД3 ОПК-2 Понимает перечень обязанностей, задач и способен выполнять функции помощника режиссера, помощника/заместителя художественного руководителя театра
Государственная культурная политика	ОПК-5. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации	ИД1 ОПК-5 Ориентируется в историко-культурном пространстве, понимает основы культурной политики России в области охраны культурного наследия, поддержки культурно-образовательных и культурно-досуговых учреждений, в области просвещения и пропаганды национальных социально-

		культурных ценностей ИД2 ОПК-5 Реализует актуальные задачи государственной культурной политики в процессе организации социально-культурной деятельности ИД3 ОПК-5 Знает и применяет при решении практических задач нормативную базу, регламентирующую социально-культурную деятельность в стране и мире, основы планирования, проектирования, реализации и обеспечения культурной жизни государства и общества
Анализ и решение в пределах своей компетенции организационно-творческих проблем в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса	ПК – 16. Владеет знаниями основ управления, организации и экономики в сфере культуры и искусства и применяет их в профессиональной деятельности	ИД1 ПК-16 Знает и применяет в профессиональной деятельности основы экономики культуры, которые необходимы для понимания места и функций культуры в государстве, обществе и экономике страны, а также для анализа конкретных случаев из хозяйственной практики организаций исполнительских искусств и деятелей культуры

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «**Основы государственной культурной политики РФ**» составляет 2 зачётную единицу (72 часа).

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности

Семестр(ы)	Общая трудоемкость		В том числе контактная работа с преподавателем				Самостоятельная работа	Промежуточная аттестация
	в з.е.	в часах	Всего	Лекции	ПЗ	ИР		
7	2	72	34	34			34	Зачет (4 часа)
Итого	2	72	34	34			34	4

4.2. Тематический план дисциплины и виды занятий

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоятельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
1	Раздел 1. Нормативная правовая база государственной культурной политики Российской Федерации. Основные законодательные акты в сфере культуры	12	6			6	
2	Современный подход к государственной культурной политике и его нормативная база.	12	6			6	
3	Раздел 2. Культурное наследие как объект культурной политики.	12	6			6	

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объем часов)			Самостоя- тельная работа (объем часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
	Русская культура и государственная культурная политика.						
4	Материальное и нематериальное культурное наследие и его сохранение.	12	6			6	
5	Раздел 3. Уровни государственной культурной политики. Федеральный и региональный уровни реализации культурной политики.	12	6			6	
6	Культура России и мировое культурное пространство	8	4			4	
Промежуточная аттестация		4					Зачет 4 часа
Всего:		72	34			34	4

4.3. Тематическое содержание дисциплины

Раздел 1. Нормативная правовая база государственной культурной политики Российской Федерации

Тема 1. Основные законодательные акты в сфере культуры

Конституционные основы государственной культурной политики. Цель государства в соответствии с Конституцией 1993 г. Человек, его права и свободы как высшая ценность. Культурные права и свободы, их конституционные гарантии. Свобода творчества, преподавания. Охрана интеллектуальной собственности. Право на участие в культурной жизни, доступ к культурным ценностям. Обязанность каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

Конституционные права народов Российской Федерации. Государственные языки РФ. Право народов на сохранение родного языка. Права коренных малочисленных народов России.

Разграничение предметов ведения в сфере культуры между органами государственной власти. Права муниципальных органов в области культурной политики.

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре». Права и свободы в области культуры. Право на творчество; приобщение к культурным ценностям; эстетическое воспитание и художественное образование; право собственности в сфере культуры; право создания организаций; право тиражировать, распространять культурные ценности и блага; право на объединение; право

вывозить результаты творческой деятельности; право культурной деятельности за пределами Российской Федерации.

Обязанности государства в сфере культуры: разрабатывать программы развития и поддержки культуры; обеспечивать доступность культурных ценностей и благ; поддерживать юные таланты, дебютантов, культурную самобытность народов страны; обеспечивать независимость оценки качества услуг в области культуры.

Тема 2. Современный подход к государственной культурной политике и его нормативная база.

«Основы государственной культурной политики», утвержденные указом президента № 808 от 24.12.2014 г. Необходимость принципиального изменения отношения к культуре. Культура как элемент национальной безопасности. Угроза гуманитарного кризиса. Современные цели и задачи государственной культурной политики: сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования; передача от поколения к поколению традиционных для российского общества ценностей и норм, традиций, и обычаев; содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики. Сохранение единого культурного пространства как фактор национальной безопасности и территориальной целостности России.

Культурный суверенитет: приоритет ценностей российской цивилизации по отношению к ценностям других цивилизаций.

Стратегия государственной культурной политики до 2030 г. Современное состояние и проблемы культуры. Основные цели государственной культурной политики: формирование гармонично развитой личности; приоритет гуманитарного и культурного развития; укрепление гражданской идентичности; создание условий для воспитания граждан; сохранение традиционных ценностей; обеспечение доступа к знаниям; создание условий для реализации творческого потенциала личности.

Сценарии реализации стратегии государственной культурной политики: инерционный, инновационный, базовый. Основные механизмы реализации базового сценария: увеличение бюджетных вложений в культуру, развитие государственно-частного партнерства; культурно-просветительная деятельность; активизация общественных объединений в сфере культуры; использование высоких технологий, в том числе возможностей сети Интернет. Ожидаемые результаты реализации базового сценария.

Раздел 2. Культурное наследие как объект культурной политики

Тема 3. Русская культура и государственная культурная политика
Инфраструктура сферы культуры. Роль институтов культурной жизни в выработке, обеспечении реализации и мониторинге достижения целей государственной культурной политики.

Роль профессионального сообщества, творческих объединений, союзов и общественных организаций в процессе трансформации системы управления сферой культуры.

Информационное обеспечение сферы культуры. Формирование информационной грамотности граждан в сфере культуры. Определение этической и эстетической ценности, профессионального уровня государственных теле- и радиопрограмм, продуктов, материалов и информации, размещаемых в средствах массовой информации и сети Интернет. Единое российское электронное пространство знаний.

Этнокультурная и религиозная составляющие государственной культурной политики. Русская культура как духовный стержень российской цивилизации. Значение образов русской классики и духовности для общенационального единства. Механизм продвижения русского культурного наследия. Поддержка традиционной русской культуры, а также культуры других народов России.

Тема 4. Материальное и нематериальное культурное наследие и его сохранение. Понятие материального культурного наследия. Классификация объектов материального культурного наследия. Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации.

Опыт использования объектов материального культурного наследия, предметов музейного и архивного фондов, научного и информационного потенциала российских музеев в образовательном процессе и социокультурном пространстве.

Понятие нематериального культурного наследия. Каталог объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации.

Опыт использования объектов нематериального культурного наследия в образовательном процессе и социокультурном пространстве.

Сохранение материального и нематериального культурного наследия. Система государственной охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов музейного, архивного и национального библиотечного фондов. Сохранение исторической среды городов и поселений. Участие граждан в этнографических, краеведческих и археологических экспедициях, в работе по выявлению, изучению и сохранению объектов культурного наследия. Волонтерская деятельность в сфере сохранения культурного наследия.

Русское зарубежье как культурное пространство русского мира. Памятники истории и культуры русского зарубежья. Музеи русского зарубежья. Русский заграничный некрополь.

Военно-историческое наследие России за рубежом. Литературное наследие русского зарубежья. Научное наследие русского зарубежья. Освоение и трансляция российского культурного наследия за рубежом.

Раздел 3. Уровни государственной культурной политики

Тема 5. Федеральный и региональный уровни реализации культурной политики.

Общественная миссия культуры. Государственная культурная политика как один из ресурсов экономического процветания, государственного суверенитета и цивилизационной самобытности страны.

Субъекты и объекты государственной культурной политики. Система управления процессами культурного развития. Специфика российской модели культурной политики. Принципы государственной культурной политики.

Нормативно-правовое измерение культуры и культурной политики. Раз- работка федеральных и региональных программ сохранения и развития социо- культурной сферы.

Основные цели государственной культурной политики. Сохранение единого культурного пространства как фактор национальной безопасности и территориальной целостности России.

Социокультурные особенности региона как основа формирования и реализации культурной политики. Паспорт культурной жизни региона. Региональные программы в сфере культуры. Активизация культурного потенциала территорий. Сглаживание региональных диспропорций.

Тема 6. Культура России и мировое культурное пространство.

Позиционирование России в мировом культурном пространстве, продвижение ценностей российской цивилизации и русской культуры. Приоритеты политики Российской Федерации в области международного культурно- гуманитарного сотрудничества.

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.05.01 Актёрское мастерство реализация компетентного подхода предусматривает широкое применение как традиционных, так и инновационных педагогических и информационных образовательных технологий (ОТ) с активными и интерактивными формами проведения занятий.

Традиционные ОТ: деятельностно-развивающая, личностно-ориентированная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения. Компетентный подход реализуется в активных и интерактивных формах проведения занятий: лекции, семинарские занятия, лабораторные и практические занятия; консультации (групповые).

- инновационные: интерактивные лекции, разбор конкретных ситуаций, Case-study-разбор прикладных заданий;
- презентации с использованием различных вспомогательных средств: интерактивной доски, видеофильмов, мультимедийной презентации

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Самостоятельная работа может выполняться студентом в компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебно-методические пособия, видео материалами.

№ п/п	Виды и формы самостоятельной работы
1	Подготовка к лекционным занятиям (проработка и повторение лекций, материалов учебников, пособий и т.д.)
2	Самостоятельное изучение тем дисциплины: • изучение основной и дополнительной литературы, • поиск и сбор информации в периодических печатных и интернет-изданиях и т.д.

№ п/п	Виды и формы самостоятельной работы
3	Подготовка к зачету

6.2. Примерные вопросы к зачету

1. Многосубъектность культурной политики.
2. Государство как основной субъект культурной политики.
3. Понятие и сущность культурной политики.
4. Приоритетные сферы государственной культурной политики.
5. Цели культурной политики.
6. Характеристика культурных институтов в системе культурной политики.
7. Роль государственных и муниципальных институтов в реализации культурной политики.
8. Принципы культурной политики (принцип равенства граждан, принцип открытости и взаимодействия с другими культурами, принцип соответствия экономических и технологических решений государственного уровня целям культурной политики; принцип свободы творчества; принцип делегирования государством части полномочий по управлению сферой культуры общественным институтам).
9. Критерии успешности культурной политики.
10. Функции государства при осуществлении культурной политики.
11. Система государственного управления сферой культуры.
12. Основные положения закона «Основы законодательства о культуре в Российской Федерации».
13. Нормы и ценности - главные элементы культуры. Ценностные ориентиры культурной политики.
14. Декларация прав культуры Д.С. Лихачева.
15. Характеристика отрасли культуры и ее миссия. Уровни вклада культуры в развитие современного общества.
16. Культура как приоритетное направление государственной политики.
17. Русский народ в национальной политике Российского государства.
18. Понятие культурного наследия. Классификация объектов культурного наследия Российской Федерации.
19. Понятие материального культурного наследия. Список объектов материального культурного наследия в РФ.
20. Понятие нематериального культурного наследия.
21. Российские традиции охраны культурного наследия и проблемы информатизации.
22. Русское зарубежье как культурное пространство русского мира.
23. Региональный уровень реализации культурной политики. Паспорт культурной жизни региона. Региональные программы в сфере культуры.
24. Экология культуры. Сохранение культурного наследия в условиях глобализации.
25. Система государственной охраны объектов культурного наследия народов РФ, предметов музейного, архивного и национального библиотечного

фондов.

26. Нормативно-правовое измерение культуры и культурной политики.
27. Характеристика федеральных и региональных программ сохранения и развития социокультурной сферы.
28. Государственная культурная политика как один из ресурсов экономического процветания страны.
29. Государственная поддержка профессиональной творческой деятельности в области литературы, музыки, хореографического и изобразительного искусства, драматургии, киноискусства, архитектуры, дизайна.
30. Государственная поддержка традиционной культуры. Художественные ремесла и промыслы народов России.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

А) Основная литература

1. «Основы государственной культурной политики» (утв. Указом Президента РФ от 24 декабря 2014 г. N 808) / Официальный сайт Министерства культуры	https://culture.gov.ru/upload/mkrf/mkdocs2016/OSNOVI-PRINT.NEW.indd.pdf
2. «Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года»./ Официальный сайт Правительства РФ.	http://static.government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9Ixp7f2xm.pdf
3. "ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О КУЛЬТУРЕ" от 09.10.92 N 3612-1	https://zakonbase.ru/content/basе/437
4. Баранов, С. Т. Основы культурной политики : учебное пособие [Электронный ресурс] / В. В. Василенко, Л. В. Ванян, Ж. В. Гречкина, В. Н. Грузков, Г. И. Малявина, В. Л. Нестерова, Д. В. Пикалов, О. Н. Пикалова, Ю. А. Прокопенко, С. Т. Баранов .— Ставрополь : изд-во СКФУ, 2017 .— 198 с.	Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/642439
5. Басалаева, О. Г. Основы государственной культурной политики Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по всем направлениям подготовки бакалавриата и специалитета / Т. А. Волкова, Е. В.	Режим доступа: https://lib.rucont.ru/

Паничкина Елена, КемГИК, О. Г. Басалаева .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2019 .— 172 с. — Библиогр.: с. 146-166. — ISBN 978-5-8154-0465-6 6. Оганов, А. А. Теория культуры : учебное пособие / А. А. Оганов, И. Г. Хангельдиева. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 560 с. — ISBN 978-5-8114-6449-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 7. Дюкин, С. Г. Концептуальные проблемы культурной политики : учебное пособие / С. Г. Дюкин, И. В. Самойлова. — Пермь : ПГИК, 2018. — 96 с. — ISBN 978-5-91201-271-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 8. Основы государственной культурной политики [Электронный ре- сурс]:Основы государственной культурной политики. Электрон.текстовые данные. — Москва, Министерство культуры Российской Федерации, 2015, 69с. — Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_008109411/. 9. Тихонова А.Ю. Региональная культура. Опыт исследования [Электронный ресурс]:Тихонова А.Ю. Электрон.текстовые данные. — Москва, Директ-Медиа, 2016, 209 с.- Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_02000023176/. - НЭБ. 10. Клебанов Л.Р. Памятники истории и культуры: правовой статус и охрана [Электронный ресурс]: Клебанов Л.Р. Электрон.текстовые данные. —Москва, ИНФРА-М. 2012. 174 с. — Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_005104672/.— НЭБ 11. Колесникова А.Г. Социология культуры [Электронный ресурс]: учебное по- собие/Колесникова А.Г. Электрон.текстовые данные. — Москва, КноРус, 2017. - 246 с. — Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_008530453/. — НЭБ. 12. Культура в условиях глобализации: взгляд из России. [Электронный ресурс] – Москва, КноРус, 2017, 371 с. — Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_009494650/. — НЭБ. 13. Курьянова Т.С. Сохранение и актуализация культурного наследия. [Элек- тронный ресурс]:	efd/733713 Режим доступа URL: https://e.lanbook.com/book/151838 Режим доступа URL: https://e.lanbook.com/book/155812 http://www.russianculture.ru/

	Курьянова Т.С. Электрон.текстовые данные.– Тверь, Изда- тельство ТГУ 2014, 82 с — Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/000199_000009_007934785/. — НЭБ.	

1.1. 7.1 Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399.
2. Указ Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». -URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172706.
3. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» [Электронный ресурс] //Справочно- правовая система «КонсультантПлюс». - URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669.
4. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель- ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058.
5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об—общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL:https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571.
6. Федеральный закон 06.06.1997 № 115-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL:<http://docs.cntd.ru/document/9005213>
7. Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от 08.06.2015) «О библиотечном деле» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL:<https://www.referent.ru/l/67189>.
8. Федеральный закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 30.12.2015) «О средствах массовой информации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система
9. Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». -URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10496.
10. Федеральный закон от 06.01.1999 № 7-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О народных художественных промыслах» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система
11. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об архив- ном деле в Российской Федерации» [Электронный ресурс] //Справочно- правовая
12. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318
13. Закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 (ред. от 23.07.2013) «О вывозе и ввозе культурных ценностей» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система

«КонсультантПлюс». - URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1905.

14. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 31.01.2016) «Об общественных объединениях» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693.

15. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

7.3 Интернет-ресурсы

1. Совет по культуре и искусству при Президенте РФ [Электронный ресурс] // Президент Российской Федерации.- URL: <http://kremlin.ru/structure/councils#institution-7>.

2. Комитет по культуре Государственной Думы [Электронный ресурс] // Государственная Дума ФС РФ. - URL: <http://www.komitet2-3.km.duma.gov.ru>.

3. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.mkmk.ru>.

4. Официальный сайт Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.unesco.ru/ru/>.

5. Официальный сайт Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018)» [Электронный ресурс]. - URL: <http://fcpkultura.ru/>.

6. Официальный сайт Главного информационно-вычислительного центра Министерства культуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.miccedu.ru>.

7. Официальный сайт Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева [Электронный ресурс]. - URL: <http://heritage-institute.ru>.

8. Официальный сайт Государственного института искусствознания [Электронный ресурс]. - URL: <http://sias.ru>.

9. Официальный сайт Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере (факультета МГУ) [Электронный ресурс]. URL: <http://hsscm.msu.ru>.

10. Правовой портал в сфере культуры. Информационно-справочная база нормативных документов по культуре [Электронный ресурс]. - URL: <http://pravo.roskultura.ru/>.

11. Культура.рф. Портал культурного наследия России [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.culture.ru>.

12. Роскультура.ру. Российская культура в событиях и лицах [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.rosculture.ru>.

13. Культурные ценности - жертвы войны [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://lostart.ru>.

14. Портал «Культура России» [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.russianculture.ru/default.asp>.

15. Портал «Архивы России» [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.rusarchives.ru>.

16. Музеи России [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.museum.ru/>.

17. Институт культурной политики [Электронный ресурс]. - URL: <http://www.institut-culture.ru/>.

ресурс]. - URL:<http://www.cpolicy.ru/>.

18. Школа культурной политики [Электронный ресурс]. - URL:[http:// www, shkp.ru](http://www.shkp.ru).

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:

- аудитории, оборудованные современными техническими средствами (компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой);
- наглядные пособия (на печатных и электронных носителях);
- программное обеспечение:
 - Microsoft Windows XP;
 - MS Office (Word).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины (модуля)

Безопасность жизнедеятельности

Направление подготовки

52.05.01 Актерское искусство

Специализация

Артист драматического театра и кино

Квалификация выпускника

Специалист

Форма обучения

Очная

Нормативный срок обучения – 4 года

Москва, 2025 г.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, с учетом рекомендаций Примерной ОПОП ВО по направлению подготовки:

52.05.01 Актерское искусство

по специализации:

Артист драматического театра и кино

Составитель(и):

Федотов С.Б., кандидат юридических наук, доцент

Программа одобрена на заседании кафедры философии и культурологии

протокол от «30» июня 2025 г. № 5.

Согласовано:

Зав. кафедрой

Оганов А.А., профессор

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - формирование понимания современной концепции безопасной жизнедеятельности, ознакомление с различными видами опасности и методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов, формирование навыка оценки рисков.

Задачи освоения дисциплины:

формирование базовых знаний об имеющихся угрозах окружающей среды, её негативных факторах;

изучение моделей поведения в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью человека, а также в случаях военных конфликтов;

использование современных методов предупреждения опасностей;

формирование навыков оказания первой помощи и обеспечения безопасности человека;

изучение правил и положений обеспечения безопасности жизнедеятельности человека.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.05.01 Актерское искусство дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной (базовой) части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

б) Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» базируется на компетенциях, сформированных при изучении учебных предметов в старших классах общеобразовательной (средней) школы, включая «Основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР)», «Разговоры о важном», «Информатика», «Геометрия», «Физика», «Химия», «Биология», «Обществознание» и др.;

в) Дисциплина предшествует изучению таких дисциплин, как «Информационные-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности», «Основы государственной культурной политики Российской Федерации», «Сценическое фехтование» и «Грим в театре и кино» и исполнительской практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как опора.

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и индикатор достижения компетенций
Универсальные компетенций	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), а также военных конфликтов;
		УК-8.2. Понимает как создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) и военных конфликтов;
		УК-8.3. Демонстрирует приемы оказания доврачебной помощи пострадавшему, в том числе на рабочем месте;

Планируемые результаты обучения, соответствующие формируемым компетенциям ОПОП

обучающийся знает	обучающийся умеет	обучающийся владеет
- основные опасности социального, природного и техногенного происхождения, их свойства и характеристики; - характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную	- выбирать и применять методы защиты от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; - самостоятельно идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать	- навыками использования первичных средств пожаротушения; навыками оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях; - навыками организации эвакуации, обеспечения пожарной

среду; - правила безопасного поведения и методы защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях; - организационные основы проведения различных профилактических мероприятий по обеспечению безопасности; - приемы первой помощи при чрезвычайных ситуациях	риск их реализации; - применять приемы оказания первой помощи пострадавшему.	безопасности, действий при угрозе террористического акта и военных конфликтов; - методами контроля основных параметров среды обитания, влияющих на здоровье человека; - способами и методами защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях, в том числе оказания первой помощи

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» составляет 2 зачётных единицы, 72 часа.

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности

Семестр(ы)	Общая трудоемкость		В том числе контактная работа с преподавателем				Самостоятельная работа	Промежуточная аттестация
	в з.е.	в часах	Всего	Лекции	ПЗ	ИР		
1	2	72	34	10	24	-	34	Зачет (4 час)
Итого	2	72	34	10	24	-	34	Зачет (4 час)

4.2. Тематический план дисциплины и виды занятий

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоятельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
	Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности	12	2	6		4	Оценка работы на занятии, обсуждение доклада
	Раздел 2. Чрезвычайные ситуации	32	4	12		16	Оценка работы на занятии, обсуждение доклада

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самосто я- тельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
	Раздел 3. Человек и его среда обитания	24	4	6		14	Оценка работы на занятии, обсуждение доклада
зачет							4
Всего:		72	10	24		34	4

4.3. Тематическое содержание дисциплины

Раздел 1 «Теоретические основы безопасности жизнедеятельности» / тема 1 «Введение. Основные понятия, термины и определения».

Основные задачи дисциплины. Безопасность жизнедеятельности в городской среде. Техносфера как зона действия опасностей повышенных и высоких уровней. Аксиома потенциальной опасности. Концепция приемлемого риска.

Раздел 1 «Теоретические основы безопасности жизнедеятельности» / тема 2 «Законодательная база безопасности жизнедеятельности».

Концепция национальной безопасности и демографической политики Российской Федерации – основные положения. Вопросы БЖД в законах и подзаконных актах. Законодательство о труде (ТК РФ). Подзаконные акты по охране труда (ОТ). Нормативно техническая документация: единая, межотраслевая, предприятий и организаций. Нормы и правила. Инструкции по ОТ. ССБТ, стандарты по безопасности труда, технические регламенты. Объекты регулирования и основные положения. Охрана окружающей среды (ООС). Нормативно – техническая документация по охране окружающей среды. Системы стандартов «Охрана природы». Законодательство о безопасности в чрезвычайных ситуациях. Закон Российской Федерации «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Структура законодательной базы – основные законы и их сущность: Федеральный закон РФ «О пожарной безопасности». Системы стандартов по безопасности в чрезвычайных ситуациях (БЧС) – структура и основные стандарты.

Раздел 2 «Чрезвычайные ситуации» /тема 3 «Общая характеристика чрезвычайных ситуаций».

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций, источники их возникновения. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их

распространения и тяжести последствий. ЧС природного, техногенного, аварийного, военного и социального характера. Понятие опасного промышленного объекта, классификация опасных объектов. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Основы прогнозирования и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Раздел 2 «Чрезвычайные ситуации» /тема 4 «Основы безопасности населения и территорий в ЧС».

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона, структура и задачи по защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Раздел 2 «Чрезвычайные ситуации» /тема 5 «Современные средства поражения. Защита населения, объектов и территорий».

Ядерное, химическое и бактериологическое оружие. Современные обычные средства поражения. Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Особенности проведения аварийно-спасательных работ на территории, зараженной радиоактивными и отравляющими веществами, а также при стихийных бедствиях.

Раздел 2 «Чрезвычайные ситуации» /тема 6 «Первая помощь при чрезвычайных ситуациях».

Принципы и алгоритмы оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях. Понятие о неотложных состояниях у пострадавших, признаки неотложных состояний. Правовые основы оказания первой помощи, допустимые объемы оказания помощи неспециалистом.

Раздел 3 «Человек и его среда обитания» /тема 7 «Психофизиологические и эргометрические основы безопасности».

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Психические процессы: память, внимание, восприятие, мышление, чувства, эмоции, настроение, воля, мотивация. Психические свойства: характер, темперамент, психологические и социологические типы людей. Психические состояния: длительные, временные, периодические. Чрезмерные формы психического напряжения. Влияние алкоголя, наркотических и психотропных средств на безопасность. Основные

психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций. Особенности групповой психологии. Виды трудовой деятельности: физический и умственный труд, формы физического и умственного труда, творческий труд. Классификация условий труда по тяжести и напряжённости трудового процесса. Классификация условий труда по факторам производственной среды. Эргономические основы безопасности. Эргономика как наука о правильной организации человеческой деятельности, соответствии труда физиологическим и психическим возможностям человека, обеспечение эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья человека.

Раздел 3 «Человек и его среда обитания» /тема 8 «Идентификация и воздействие на человека и среду вредных и опасных факторов».

Структура техносферы и её основных компонентов. Виды техносферных зон: производственная, промышленная, городская, селитебная, транспортная, и бытовая. Классификация негативных факторов среды обитания человека: физические, химические, биологические, психофизиологические. Критерии и параметры безопасности техносферы – средняя продолжительность жизни, уровень экологически и профессионально обусловленных заболеваний. Современные принципы формирования техносферы. Безопасность и устойчивое развитие человеческого сообщества. Понятие опасного и вредного фактора, характерные примеры. Структурно функциональные системы восприятия и компенсации организмом человека изменений факторов среды обитания. Естественные системы защиты человека от негативных воздействий. Вредные вещества, классификация, агрегатное состояние, пути поступления в организм человека. Характеристики анализаторов: кожный анализатор, осязание, ощущение боли, температурная чувствительность, мышечное чувство, восприятие вкуса, обоняние, слух, зрение. Время реакции человека к действию раздражителей. Допустимое воздействие вредных факторов на человека и среду обитания. Понятие предельно-допустимого уровня (предельно допустимой концентрации) вредного фактора и принципы его установления. Ориентировочно-безопасный уровень воздействия.

Раздел 3 «Человек и его среда обитания» /тема 9 «Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения».

Основные принципы защиты. Снижение уровня опасности и вредности источника негативных факторов путём совершенствования его конструкции и рабочего процесса, реализуемого в нём. Увеличение расстояния от источника опасности до объекта защиты. Уменьшение времени пребывания объекта защиты в зоне источника негативного воздействия. Установка между источником опасности или вредного воздействия и объектом защиты средств,

снижающих уровень опасного и вредного фактора. Применение малоотходных технологий и замкнутых циклов. Понятие о коллективных и индивидуальных средствах защиты.

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.05.01 Актерское искусство реализация компетентностного подхода предусматривает широкое применение как традиционных, так и инновационных педагогических и информационных образовательных технологий (ОТ) с активными и интерактивными формами проведения занятий.

Традиционные ОТ: деятельностно-развивающая, личностно-ориентированная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения.

Компетентностный подход реализуется в активных и интерактивных формах проведения занятий: лекции, практические занятия; написание рефератов, консультации (индивидуальные и групповые);

инновационные: интерактивные лекции (*в режиме on-line и /или off-line*), интернет-конференции (*вебинары*), ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, работа в команде, презентации с использованием различных вспомогательных средств (*интерактивной доски, раздаточных материалов, видеофильмов, слайдов, мультимедийной презентации, мастер-классы приглашенных специалистов*);

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельности, в процессе которой происходит получение, обработка и усвоение учебной информации.

Целью самостоятельной работы обучающегося является:

- систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний умений, навыков и (или) опыта деятельности;
- формирование умений использовать различные виды учебной, учебно-методической, научной литературы, материалы периодических изданий;
- развитие познавательных способностей, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности обучающихся;
- формирование самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации;
- развитие исследовательского и творческого мышления.

Объем самостоятельной работы по каждой дисциплине

определяется учебным планом.

Самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной литературой и Интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.

№ п/п	Виды и формы самостоятельной работы
1	Подготовка к лекционным занятиям (проработка и повторение лекций, материалов учебников, текстовых пособий, видеопособий и т.д.)
2	Подготовка к практическим занятиям
3	Подготовка домашнего задания (решение задач, описание объектов и т.д.)
4	Самостоятельное изучение тем дисциплины: • изучение основной и дополнительной литературы, • поиск и сбор информации в периодических печатных и интернет-изданиях и т.д.
5	Подготовка реферата, доклада
6	Подготовка к зачету

6.1. Примерная тематика рефератов

1. Система стандартов безопасности труда.
2. Система управления БЖД в Российской Федерации.
3. Структура и основные стандарты по безопасности в чрезвычайных ситуациях.
4. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации.
5. Законодательство о безопасности в чрезвычайных ситуациях
6. Федеральный закон «О пожарной безопасности».
7. Классификация пожаров и их особенности.
8. Противодействие терроризму..
9. Противодействие экстремизму.
10. Стихийные бедствия: землетрясения, наводнения, атмосферные явления, их краткая характеристика, основные параметры и методы защиты
11. Требования охраны труда, предъявляемые к производственным территориям (производственным помещениям), размещению оборудования и организации рабочих мест в театрах и концертных залах.
12. Требования охраны труда, предъявляемые к сценическому комплексу.

14. Требования охраны труда, предъявляемые к помещениям для обслуживания сцены, эстрады.

15. Требования охраны труда, предъявляемые к мастерским и складам.

16. Требования охраны труда при эксплуатации верхнего оборудования.

17. Требования охраны труда при эксплуатации нижнего оборудования.

18. Требования охраны труда, предъявляемые к организации и осуществлению производственных процессов в театрах и концертных залах.

19. Общие требования охраны труда, предъявляемые к эксплуатации оборудования спектакля, концерта.

20. Требования охраны труда при эксплуатации механического оборудования.

21. Требования охраны труда при эксплуатации полетных устройств.

22. Требования охраны труда, предъявляемые к транспортировке и хранению оборудования, сценического оформления, применяемых материалов.

6.2. Примеры типовых тестовых заданий

№	Тестовый вопрос/задание	Варианты ответа	Прав. ответ
1	Каким российским ученым предложено понятие биосфера?	Ломоносов	Нет
		Кулибин	Нет
		Вернадский	Прав.
2	Где в СССР произошли крупнейшие аварий на АЭС	г. Арзамас	Нет
		Г. Ташкент	Нет
		Г. Чернобыль	Прав.
3.	Какой документ регулирует охрану труда в театре?	Конституция Российской Федерации	Нет.
		Федеральный закон «О безопасности»	Нет
		Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 декабря 2020 г. № 914н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении работ в театрах, концертных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах»	Прав.

6.3. Примерные контрольные задания или иные материалы для оценки результатов самостоятельной работы

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Вопросы для самостоятельного изучения, контрольные задания с учетом уровней освоения компетенций
1.	Раздел 1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности	Вредные и (или) опасные производственные факторы, воздействие которых возможно на работников при выполнении работ .
2.	Раздел 2. Чрезвычайные ситуации	Содержание современных ежедневных оперативных сводок СМИ о чрезвычайных ситуациях
3.	Раздел 3. Человек и его среда обитания	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 декабря 2020 г. № 914н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении работ в театрах, концертных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах».

6.4. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Причины проявления опасности
2. Аксиомы безопасности жизнедеятельности
3. Человек как источник опасности
4. Подзаконные акты по охране труда (ОТ)
5. Система стандартов безопасности труда
6. Система управления БЖД в Российской Федерации
7. Структура и основные стандарты по безопасности в чрезвычайных ситуациях
8. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации.
9. Законодательство о безопасности в чрезвычайных ситуациях
10. Закон Российской Федерации «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
11. Федеральный закон РФ «О пожарной безопасности»
12. Классификация видов пожаров и их особенности
13. Категорирование помещений и зданий по степени взрывопожароопасности
14. Огнетушащие вещества
15. Принципы тушения пожара
16. Классификация взрывчатых веществ
17. Взрывы газовоздушных и пылевоздушных смесей
18. Радиационные аварии, их виды, основные опасности и источники радиационной опасности
19. Задачи, этапы и методы оценки радиационной обстановки
20. Аварии на химически опасных объектах, их группы и классы опасности

21. Химический контроль и химическая защита
22. Гражданская оборона: виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его применения
23. Организация защиты объектов экономике в мирное и военное время
24. Стихийные бедствия: землетрясения, наводнения, атмосферные явления, их краткая характеристика, основные параметры и методы защиты
25. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования
26. Способы обеспечения психологической устойчивости населения в ЧС
27. Способы повышения устойчивости функционирования объектов экономики в ЧС
28. Виды экстремальных ситуаций
29. Правила поведения и обеспечения личной безопасности при террористическом акте
30. Территориальная подсистема РСЧС
31. Функциональные подсистемы РСЧС
32. Режимы функционирования РСЧС
33. Планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС
34. Предназначение системы гражданской обороны
35. Задачи единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
36. Осуществление мероприятий по защите населения в ЧС
37. Уровни РСЧС
38. Современные обычные средства поражения
39. Средства коллективной и индивидуальной защиты
40. Проведение аварийно-спасательных работ
41. Современные обычные средства поражения
42. Поражающие факторы ядерного взрыва
43. Поражающие факторы при применении химического оружия
44. Признаки применения биологического оружия
45. Современные военные средства поражения и их характеристики
46. Аварийные спасательные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций
47. Первая помощь при нарушении терморегуляции (перегревании, переохлаждении, тепловом ударе, обморожении)
48. Правовые основы оказания первой помощи
49. Алгоритмы оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях
50. Порядок оказания первой помощи в случае электротравмы

51. Прекращение дальнейшего воздействия травмирующих факторов
52. Факторы, влияющие на надёжность действий операторов
53. Классификация условий труда по тяжести и напряжённости трудового процесса
54. Классификация условий труда по факторам производственной среды
55. Организация рабочего места пользователя компьютера и офисной оргтехники
56. Антропометрическая и сенсомоторная совместимость человека и машины
57. Влияние психического напряжения на безопасность
58. Основные психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций
59. Классификация вредных веществ по видам, агрегатному состоянию, характеру воздействия и токсичности
60. Пути поступления веществ в организм человека
61. Предельно-допустимые концентрации вредных веществ: среднесуточная, максимально разовая, рабочей зоны
62. Основные источники поступления вредных веществ в среду обитания: производственную, городскую, бытовую
63. Классификация биологических негативных факторов и их источников
64. Воздействие вибраций на человека и техносферу
65. Источники шумов в техносфере
66. Классификация акустических колебаний и шумов
67. Влияние шума на работоспособность человека и его производительность труда
68. Источники электромагнитных полей в техносфере
69. Воздействие на человека электромагнитных излучений и полей
70. Естественные и техногенные источники ионизирующих излучений
71. Воздействие ионизирующих излучений на человека и природу
72. Виды электрических сетей, параметры электрического тока и источники электроопасности
73. Напряжение прикосновения, напряжение шага
74. Воздействие электрического тока на человека
75. Предельно допустимые напряжения прикосновения и токи
76. Источники механических травм, опасные механические движения и действия оборудования и инструмента
77. Средства индивидуальной защиты
78. Классификация средств коллективной защиты

- 79. Основные причины и источники пожаров и взрывов
- 80. Опасные факторы пожара
- 81. Особенности совместного воздействия на человека вредных веществ и физических факторов
- 82. Виды опасных и вредных факторов техносферы
- 83. Безопасность и устойчивое развитие человеческого сообщества
- 84. Общие задачи и методы защиты от химических негативных факторов
- 85. Очистка от вредных веществ атмосферы и воздуха рабочей зоны
- 86. Защита от загрязнения воздушной среды
- 87. Основные методы, технологии и средства очистки от пыли и вредных газов
- 88. Индивидуальные средства защиты органов дыхания
- 89. Основные методы, технологии и средства очистки воды от растворимых и нерастворимых вредных веществ
- 90. Понятие предельно допустимых и временно согласованных сбросов
- 91. Методы обеспечения качества питьевой воды и водоподготовка
- 92. Методы очистки и обезвреживания питьевой воды
- 93. Коллективные и индивидуальные методы и средства подготовки питьевой воды
- 94. Современные методы утилизации и захоронения отходов
- 95. Методы переработки и регенерации отходов
- 96. Примеры вторичного использования отходов
- 97. Основные принципы защиты от физических полей
- 98. Основные методы защиты и принцип снижения вибрации
- 99. Особенности защиты от излучений промышленной частоты
- 100. Контроль уровня излучений и напряжённости полей различного частотного диапазона
- 101. Общие принципы защиты от ионизирующих излучений
- 102. Индивидуальные средства защиты от поражения электрическим током
- 103. Молниезащита зданий и сооружений
- 104. Защита от механического травмирования
- 105. Обеспечение безопасности систем под давлением
- 106. Анализ и оценивание технических и природных рисков

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

А) Основная литература

1. Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных направлений: учебник и практикум для вузов / В. П. Соломин [и др.]; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. URL: <https://urait.ru/bcode/488941>
2. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для вузов / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. URL: <https://urait.ru/bcode/488648>.

Б) Дополнительная литература

1. Родионова, О. М. Медико-биологические основы безопасности: учебник для вузов / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. URL: <https://urait.ru/bcode/492028>
2. Вострокнутов, А. Л. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Основы топографии: учебник для вузов / А. Л. Вострокнутов, В. Н. Супрун, Г. В. Шевченко; под общей редакцией А. Л. Вострокнутова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. URL: <https://urait.ru/bcode/489040>.

В) Интернет-ресурсы

Единая общероссийская справочно-информационная система по охране труда <http://akot.rosmintrud.ru/>

LEGOSH - глобальная база данных по законодательству о безопасности и гигиене труда <http://www.ilo.org/dyn/legosh/en/f?p=14100:1000:0::NO>

База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека <http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:

- аудитории, оборудованные современными техническими средствами (компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой);
- магнитно-маркерные доски;
- наглядные пособия (на печатных и электронных носителях);
- программное обеспечение:
 - Microsoft Windows XP;
 - MS Office (Word).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины (модуля)

«Физическая культура и спорт»

Направление подготовки

52.05.01 Актерское искусство

Специализация

"Артист драматического театра и кино"

Квалификация выпускника

Специалист

Форма обучения

очная

Нормативный срок обучения – 4 года

Москва, 2025 г.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, с учетом рекомендаций Примерной ОПОП ВО по направлению подготовки:

52.05.01 Актерское искусство

по специализации:

"Артист драматического театра и кино"

Составитель(и):

Кульков А.М., профессор

Программа одобрена на заседании кафедры *Пластического воспитания*

протокол № 33 от «17» июня 2025 г.

Подписи:

Зав. кафедрой

Кульков А.М., профессор

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является - формирование физической культуры личности, осознанного стремления к здоровому и активному образу жизни, способности направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

Процесс обучения направлен на формирование необходимых двигательных умений и навыков и развитие физических и психических качеств, обеспечивающих их практическое применение.

1. Обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности.

2. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями.

3. Овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, формирование профессионально значимых качеств и свойств личности.

4. Адаптация организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение сопротивляемости защитных сил организма.

5. Овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений оздоровительной направленности для самостоятельных занятий, способами самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного характера, правилами личной гигиены, рационального режима труда и отдыха.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета

«Физическая культура и спорт» входит в группу дисциплин федерального компонента, место в структуре Основной образовательной программы специалитета – Б1.О.Д17

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.05.01 «Актерское искусство» дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

б) Дисциплина «Физическая культура и спорт» базируется на компетенциях, сформированных на предыдущем уровне образования

в) Дисциплина предшествует изучению таких дисциплин, как «Сценическое движение», «Сценический танец» «Актерское мастерство», для которых освоение данной дисциплины необходимо как опора.

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Физическая культура и спорт»

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и индикатор достижения компетенций
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровье сбережение)	УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	ИД1 УК-7 –Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового образа жизни ИД2 УК-7 – Использует основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональной деятельности
	ПК-8. Умеет использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох	ИД1 ПК-8 Знает и применяет в работе над образом общие основы сценического движения, требования к физической форме актера, которые предъявляет современный театр; методы тренинга и самостоятельной работы над ролью; ИД2 ПК-8 Знает и применяет в работе над ролью основные элементы техники сценического боя: уколы, удары во всех направлениях; защиты в сценическом фехтовании, различные приемы обезоруживания; методы тренинга и самостоятельной работы над ролью. основные принципы построения отношений в европейском обществе XVI – XIX вв.; ИД5 ПК-8 Выполняет различные падения, кувырки, перевороты с

		препятствиями и без, основные элементы сценической драки (пощечина, различные удары ногами, руками, головой и т.д.); владеет огромным запасом двигательных навыков: жонглижем (палкой, мячами), координацией, мышечной свободой движений, высокой скоростью психомоторных реакций; ИД6 ПК-8 Свободно выполняет двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики ИД7 ПК-8 Использует при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат; способен быть собранным, быстро ориентироваться в незнакомом пластическом рисунке, органично войти в него; эмоционально общаться безопасными впечатляющими движениями в бою, действовать в разных темпо-ритмах, сочетать слово и движение в бою; свободно выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы сценического боя без оружия и с оружием;

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Физическая культура и спорт» составляет 2 зачётные единицы, 72 часа

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности

Семестр(ы)	Общая трудоемкость		В том числе контактная работа с преподавателем				Самостоятельная работа	Промежуточная аттестация
	в з.е.	в часах	Всего	Лекции	ПЗ	ИР		
1	1	36	32	2	30	-	2	Контроль 2 часа
2	1	36	32	2	30	-	2	Контроль 2 часа
Итого	2	72	64	4	60	-	4	4

4.2. Тематический план дисциплины и виды занятий

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоя- тельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекци и	ПЗ	ИР		
1	1-й семестр Тема 1: Введение в физическую культуру и ее значение для театрального искусства «ФК» в профессиональной подготовке и социокультурное развитие личности студента. Социально-биологические основы адаптации организма к физической и умственной деятельности	2	2				
2	Тема 2: Основы общей физической подготовки - Разминка, растяжка. - Общие физические упражнения: силовые и аэробные. - Значение фитнеса для актеров: кардионагрузка и сила.	12		10		2	
3	Тема 3: Развитие гибкости и координации - Упражнения на гибкость. - Координационные тренировки: работа с предметами. - Игры	10		10			
4	Тема 4: Подготовка к сценическим выступлениям - Дыхательные практики. - Разработка сценических навыков через физические упражнения.	10		10			
5	Промежуточная аттестация – контрольный урок	2					2
6.	2-й семестр Тема 1: Здоровый образ жизни и его отражение в	2	2				

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоя- тельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
	профессиональной деятельности.						
7.	Тема 2: Продолжение развития физической подготовки Углубление в силовые и функциональные тренировки. • Индивидуальные тренировки на выносливость.	12		10		2	
8.	Тема 3: Спортивные игры и командные виды деятельности Введение в командные виды спорта (волейбол, футбол). • Важность командного взаимодействия для актеров.	10		10			
9.	Тема 4: Интенсивные тренировки и физическая нагрузка (6 часов) • Подходы к высокоинтенсивным тренировкам. • Управление нагрузкой и восстановление.	6		6			
10.	Тема 5: Психофизические методики (4 часа) • Интеграция физической и психологической подготовки. • Освоение релаксации и медитации для повышения концентрации.	4		4			
11.	Итоговая аттестация – контрольный урок	2					2
Всего:		72	4	60		4	4

4.3. Тематическое содержание дисциплины

1 семестр

Тема 1: Введение в физическую культуру и ее значение для театрального искусства

- Значение физической активности для актерского мастерства.
- Ориентация на здоровье и бодрствование.

Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное развитие личности студента.

Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества. Основные составляющие физической культуры. Социальные функции физической культуры. Физическая культура в структуре профессионального образования. Динамика работоспособности студентов в учебном году, регулирование работоспособности и профилактика утомления.

Социально-биологические основы адаптации организма человека физической и умственной деятельности, факторам среды обитания.

Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и бытовых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-морфологическое строение и основные физиологические функции организма, обеспечивающие двигательную активность. Физическое развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического развития, функциональных и двигательных возможностей организма человека. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возможности человека к умственным и физическим нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и на жизнедеятельность человека.

Тема 2: Основы общей физической подготовки

- Разминка, растяжка.
- Общие физические упражнения: силовые и аэробные.
- Значение фитнеса для актеров: кардионагрузка и сила.

Методические принципы физического воспитания. Основы и этапы обучения движениям. Развитие физических качеств. Возможность и условия коррекции физического развития средствами физической культуры и спорта. Общая физическая и специальная двигательная подготовка. Формы и способы занятий физическими упражнениями.

Учебно-тренировочные занятия направлены на обучение двигательным действиям, воспитание психофизических качеств - силы, быстроты,

выносливости, гибкости и ловкости, а также на развитие специальных качеств, необходимых для будущей профессиональной деятельности.

•

Тема 3: Развитие гибкости и координации

Упражнения на гибкость.

- Координационные тренировки: работа с предметами.

Построение, перестроение, передвижения; общеразвивающие упражнения без предметов, парные и групповые, ходьба, бег, прыжки; силовая подготовка: подтягивание, сгибание рук в упоре лежа (девушки – в упоре на скамейке), наклоны туловища.

- Игры и элементы спортивных танцев.

Эстафеты беговые и прыжковые; подвижные игры с целью развития физических качеств (быстроты, ловкости).

Тема 4: Подготовка к сценическим выступлениям

Упражнения на работу с телом.

- Дыхательные практики.
- Разработка сценических навыков через физические упражнения.

Упражнения для развития силы: индивидуальные и групповые, без предметов и с предметами, для всех групп мышц. Упражнения для развития силы с весом собственного тела, с использованием сопротивления партнёра, техника безопасности.

Упражнения для развития скорости: пробег отрезков с заданием, челночный бег, бег с сопротивлением.

Упражнения для развития прыгучести: подскоки, прыжки в шаге, многоскоки.

Упражнение для развития координации: различные темповые действия руками и ногами в предлагаемой системе координат.

Упражнения для развития гибкости: индивидуальные и с партнером, без предметов и с предметами.

2 семестр

Тема 1: Здоровый образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные требования к организации здорового образа жизни. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни.

Критерии эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая культура как условие формирования здорового образа жизни. Использование средств физической культуры и спорта для активного отдыха и восстановления работоспособности. Динамика работоспособности студентов в учебном году, регулирование работоспособности и профилактика утомления.

Тема 2: Продолжение развития физической подготовки

- Углубление в силовые и функциональные тренировки.
- Индивидуальные тренировки на выносливость.

Тема 3: Спортивные игры и командные виды деятельности

- Введение в командные виды спорта (волейбол, футбол).
- Важность командного взаимодействия для актеров.

Тема 4: Интенсивные тренировки и физическая нагрузка

- Подходы к высокоинтенсивным тренировкам.
- Управление нагрузкой и восстановление.

Тема 5: Психофизические методики

- Интеграция физической и психологической подготовки.
- Освоение релаксации и медитации для повышения концентрации.

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, структура и содержание. Планирование, организация и управление самостоятельными занятиями различной направленности. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. Особенности самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, коррекцию физического развития и телосложения, акцентированное развитие основных и специальных психо-физических качеств.

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки *52.05.01 Актерское искусство* реализация компетентного подхода предусматривает широкое применение как традиционных, так и инновационных педагогических и информационных образовательных технологий (ОТ) с активными и интерактивными формами проведения занятий.

- Традиционные ОТ: деятельностно-развивающая, личностно ориентированная, практикоориентированная, идеи опоры и

опережения. Компетентностный подход реализуется в активных и интерактивных формах проведения занятий: лекции, практические занятия; консультации (индивидуальные и групповые) и т.д.

- инновационные презентации с использованием различных вспомогательных средств: видеофильмов, слайдов, мультимедийной презентации; мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов.

Таким образом, в учебном процессе по физической культуре применяются следующие интерактивные формы проведения практических занятий:

- выполнение упражнений с партнером и в микрогруппах;
- подвижные и спортивные игры;
- инструкторская практика - проведение разминки, комплексов утренней и производственной гимнастики, части учебного занятия с группой (под контролем преподавателя).

Грамотное и последовательное применение игрового и соревновательного методов физического воспитания обеспечивает высокий уровень использования активных и интерактивных форм обучения на аудиторных занятиях практического цикла. Занятия теоретического цикла проводятся в сопровождении мультимедийных презентаций.

В содержании курса обучения дисциплине «Физическая культура и спорт» удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется разделом программы, формой деятельности (индивидуальная, групповая, командная), особенностями контингента студентов (физической подготовленностью; уровнем владения базовой техникой видов спорта, входящих в программу; уровнем освоения курса дисциплины).

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами.

№ п/п	Виды и формы самостоятельной работы

№ п/п	Виды и формы самостоятельной работы
1	Подготовка к практическим занятиям
2	Самостоятельное изучение тем дисциплины: • изучение основной и дополнительной литературы, • поиск и сбор информации в периодических печатных и интернет-изданиях и т.д.
3	Подготовка к контрольному уроку

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

Задания по темам:

«Гимнастика»:

- Упражнения для развития гибкости (упражнения с использованием собственной силы (например, притягивание туловища к ногам);

- Пружинящие движения отдельными частями тела с постепенным увеличением амплитуды движений (например, пружинистые движения корпусом вверх-вниз в положении выпада);

- Простейшие упражнения на изолированную работу отдельных частей тела).

«Атлетическая гимнастика»:

- Различные виды отжиманий, подтягиваний, приседаний (без отягощений, с отягощениями);

- Парные упражнения со всевозможными видами сопротивления партнера движениям занимающегося (партнер в качестве отягощения - например, приседания с партнером на плечах; партнер в качестве снаряда – например, подъем корпуса из положения лежа на спине).

«Спортивная аэробика»:

- Бег без отягощений и с отягощениями;

- Прыжки со скакалками;

- Локомоторные упражнения (имитирующие движения животных – например, «крокодил»).

«Подвижные и спортивные игры»:

- Упражнения, базирующиеся на чувстве пространства и координации движений рук, - например, упражнения на меткость (броски мячами в цель);

- Упражнения, базирующиеся на чувстве равновесия и скорости ориентировочных реакций, - например, всевозможные виды балансировки на неустойчивой опоре.

6.2. Примерный перечень заданий для практических занятий

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
1.	Основы общей физической подготовки	- Разминка, растяжка. - Общие физические упражнения: силовые и аэробные. - Значение фитнеса для актеров: кардионагрузка и сила.	10
2.	Развитие гибкости и координации	- Упражнения на гибкость. - Координационные тренировки: работа с предметами. - Игры	10
3.	Подготовка к сценическим выступлениям	- Дыхательные практики. - Разработка сценических навыков через физические упражнения.	10
4.	Продолжение развития физической подготовки	- Углубление в силовые и функциональные тренировки. - Индивидуальные тренировки на выносливость.	10
5.	Спортивные игры и командные виды деятельности	- Введение в командные виды спорта (волейбол, футбол). - Важность командного взаимодействия для актеров.	10
6.	Интенсивные тренировки и физическая нагрузка	- Подходы к высокоинтенсивным тренировкам. - Управление нагрузкой и восстановление	6
7.	Психофизические методики	- Интеграция физической и психологической подготовки. - Освоение релаксации и медитации для повышения концентрации.	4

6.3. Примерные контрольные задания или иные материалы для оценки результатов самостоятельной работы

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Вопросы для самостоятельного изучения, контрольные задания с учетом уровней освоения компетенций
1	Составление	1. Методическая последовательность программы

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Вопросы для самостоятельного изучения, контрольные задания с учетом уровней освоения компетенций
	индивидуальн ой программы физической подготовки	2. Виды упражнений 3. Техника выполнения упражнений и самоконтроль
2	Физическая культура в режиме учебного дня студента	1. Понятие «Распорядок дня» 2. Распределение физической нагрузки в течении дня 3. Отдых и Восстановление после физических нагрузок в течение учебного дня.

6.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к контрольному уроку.

1. Разминка
2. Упражнения на развитие силы, гибкости, выносливости, скоростных качеств, координации
3. Элементы акробатики: мосты, стойки, кувырки, колеса
4. Составление акробатической схемы-последовательности.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

А) Основная литература

Мельников, В.С. Физическая культура : учеб. пособие для вузов / В.С. Мельников .— Оренбург : ОГУ, 2002 .— 109 с.

Шулятьев, В. М. Физическая культура : курс лекций / В. М. Шулятьев .— Москва : РУДН, 2009 .— 281 с. : ил. — ISBN 978-5-209-03051-5

Лопатин, Н.А. Физическая культура : учебно-методический комплекс / Н.А. Лопатин; Н.А. Лопатин .— Кемерово : КемГУКИ, 2014 .— 95 с

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ / И.М. Очиров .— Улан-Удэ : Бурятский государственный университет, 2018 .— 76 с. — ISBN 978-5-9793-1225-5 .— URL:

Б) Дополнительная литература

- Олимпийский учебник студента = Пособие для формирования системы олимпийского образования в нефизкультурных высших учебных заведениях : 3-е изд., доп. - М. : Советский спорт, 2005. - 126 с, илл. : ч/б. - (Быстрее, выше, сильнее!). - ISBN 5-85009-979-4 : б/ц.

Физическая культура студента : учебник для вузов / ред. В.В. Ильинич. - М. : Гардарики, 2007. - 448 с. - (Disciplinae). - ISBN 5-8297-0010-7 : 213-00.

Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента : учебное пособие для вузов / М. Я. Виленский, А. Г. Горшков. - М. : Гардарики, 2007. - 218 с. - (Disciplinae). - ISBN 5-8297-0316-5 : 245-00.

Бурбо, Л. Тренируем мышцы ног и ягодиц за 10 минут в день / Л. Бурбо. - Ростов-на-Дону, 2005. - 159 с., илл. : ч/б. - (Фитнес-тренер). - ISBN 5-222-05984-7 : 37-00.

Бурбо, Л. Тренируем мышцы живота и спины за 10 минут в день / Л. Бурбо. - Ростов-на-Дону, 2005. - 159 с., илл. : ч/б. - (Фитнес-тренер). - ISBN 5-222-05982-0 : 33-00

Кожевников, С.В. Акробатика = Изд. 3-е, доп. : Учебное пособие / С. В. Кожевников. - М. : Искусство, 1984. - 222 с. : ил. - 0-85.

Никитин, В.Н. Энциклопедия тела = Психология; Психотерапия; Педагогика; Театр; Танец; Спорт; Менеджмент / В. Н. Никитин. - М. : Алетейя, 2000. - 624 с. : ил. - ISBN 5-89321-055-7 : 168-75.

Русские игры для всех возрастов [Текст] / Сост. Н. Будур, И. Панкеев. - М. : ТЕРРА, 1999. - 375 с. - (Русский дом). - ISBN 5-300-02508-9 : 54-95.

В) Интернет-ресурсы

1. [http:// www.takzdorovo.ru](http://www.takzdorovo.ru) – Здоровый образ жизни.
2. <http://www.rostmaster.ru> – Статьи и разделы о здоровье и физической культуре.
3. <http://www.prosv.ru> - О формировании знаний обучающихся по предмету «Физическая культура».

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:

- аудитории, оборудованные современными техническими средствами (компьютерами, видео- и аудио аппаратурой);
- программное обеспечение:
 - Microsoft Windows XP;
 - MS Office (Word).
- + специальное оборудование и инвентарь для практических занятий: маты, шведская стенка с турником и брусьями; спортивные мячи; гимнастические палки; роллы для МФР; петли TRX.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины (модуля)

Основы российской государственности

Направление подготовки

52.05.01

Специализация

Актерское искусство

Квалификация выпускника

Специалист

Форма обучения

очная

Нормативный срок обучения – 4 года

Москва, 2025 г.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, с учетом рекомендаций Примерной ОПОП ВО по направлению подготовки:

52.05.01

по специализации:

Актерское искусство

Составитель(и):

Омельянчук Светлана Владимировна, к.и.н., доцент

Программа одобрена на заседании кафедры философии и культурологии

протокол № 5 от «30 » июня 2025 г.

Согласовано:

Зав. Кафедрой

Оганов Арнольд Арамович, профессор, доктор философских наук

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины «Основы российской государственности» - формирование у обучающихся системы знаний, навыков и компетенций, а также ценностей, правил и норм поведения, связанных с осознанием принадлежности к российскому обществу, развитием чувства патриотизма и гражданственности, формированием духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной личности, осознающей особенности исторического пути российского государства, самобытность его политической организации и сопряжение индивидуального достоинства и успеха с общественным прогрессом и политической стабильностью своей Родины.

Задачи освоения дисциплины: представить историю России в её непрерывном цивилизационном измерении, отразить её наиболее значимые особенности, принципы и актуальные ориентиры; раскрыть ценностно-поведенческое содержание чувства гражданственности и патриотизма, неотделимого от развитого критического мышления, свободного развития личности и способности независимого суждения об актуальном политико-культурном контексте; рассмотреть фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с развитием русской земли и российской цивилизации, представить их в актуальной и значимой перспективе, воспитывающей в гражданине гордость и сопричастность своей культуре и своему народу; представить ключевые смыслы, этические и мировоззренческие доктрины, сложившиеся внутри российской цивилизации и отражающие её многонациональный, многоконфессиональный и солидарный (общинный) характер; рассмотреть особенности современной политической организации российского общества, каузальную природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное обеспечение традиционных институциональных решений и особую поливариантность взаимоотношений российского государства и общества в федеративном измерении; исследовать наиболее вероятные внешние и внутренние вызовы, стоящие перед лицом российской цивилизации и её государственностью в настоящий момент, обозначить ключевые сценарии её перспективного развития; обозначить фундаментальные ценностные принципы (константы) российской цивилизации (единство многообразия, суверенитет (сила и доверие), согласие и сотрудничество, любовь и ответственность, созидание и развитие), а также связанные между собой ценностные ориентиры российского цивилизационного развития (такие как стабильность, миссия, ответственность и справедливость).

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.05.01 дисциплина «Основы российской государственности» относится к базовой

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

б) Дисциплина предшествует изучению таких дисциплин, как «История России в контексте мировой истории», «Философия», «Основы государственной культурной политики РФ», «Культурология», для которых освоение данной дисциплины необходимо как опора.

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Основы российской государственности»

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и индикатор достижения компетенций
Межкультурное взаимодействие.	УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах.	ИД1УК-5 – знает закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур в этическом и философском контексте. ИД2УК-5 – понимает и воспринимать разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах ИД3УК-5 - владеет простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах ИД4УК-5 - владеет навыками общения в мире культурного многообразия с использованием этических норм поведения.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Основы российской государственности» составляет 2 зачётных единицы, 72 часа.

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности

Семестр(ы)	Общая трудоемкость		В том числе контактная работа с преподавателем				Самостоятельная работа	Промежуточная аттестация
	в з.е.	в часах	Всего	Лекции	СЗ	ИР		
1	2	72	34	18	16	0	34	Зачет (4 часа)
Итого	2	72	34	18	16	0	34	Зачет (4 часа)

4.2. Тематический план дисциплины и виды занятий

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоятельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	СЗ	ИР		
1	Что такое Россия	16	4	4	0	8	опрос, реферат
2	Российское государство-цивилизация	12	4	2	0	6	опрос, реферат
3	Российское мировоззрение и ценности	16	4	4	0	8	опрос, реферат
4	Политическое устройство России	8	2	2	0	4	Тестирование, опрос
5	Вызовы будущего и развитие страны	16	4	4	0	8	опрос, реферат
Промежуточная аттестация зачет						4	опрос
Всего:		72	18	16	0	38	

4.3. Тематическое содержание дисциплины

Тема 1. Что такое Россия.

Объективные и характерные данные о России, её географии, ресурсах, экономике. Население, культура, религии и языки. Современное положение российских регионов. Выдающиеся персоналии («герои»). Ключевые испытания и победы России, отразившиеся в её современной истории.

Тема 2. Российское государство-цивилизация

Что такое цивилизация? Какими они были и бывают? Плюсы и минусы цивилизационного подхода. Особенности цивилизационного развития России: история многонационального (наднационального) характера общества, перехода от имперской организации к федеративной, межкультурного диалога за пределами России (и внутри неё). Роль и миссия России в работах различных отечественных и зарубежных философов, историков, политиков, деятелей культуры

Тема 3. Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации

Что такое мировоззрение? Теория вопроса и смежные научные концепты. Мировоззрение как функциональная система. Мировоззренческая система российской цивилизации. Представление ключевых мировоззренческих позиций и понятий, связанных с российской идентичностью, в историческом измерении и в контексте российского федерализма. Рассмотрение этих мировоззренческих позиций с точки зрения ключевых элементов общественно-политической жизни (мифы, ценности и убеждения, потребности и стратегии). Значение коммуникационных практик и государственных решений в области мировоззрения (политика памяти, символическая политика и пр.) Самостоятельная картина мира и история особого мировоззрения российской цивилизации. Ценностные принципы (константы) российской цивилизации: единство многообразия (1), суверенитет (сила и доверие) (2), согласие и сотрудничество (3), любовь и ответственность (4), созидание и развитие (5). Их отражение в актуальных социологических данных и политических исследованиях. «Системная модель мировоззрения» («человек – семья – общество – государство – страна») и её репрезентации («символы – идеи и язык – нормы – ритуалы – институты»).

Тема 4. Политическое устройство России

Основы конституционного строя России. Принцип разделения властей и демократия. Особенности современного российского политического класса. Генеалогия ведущих политических институтов, их история причины и следствия их трансформации. Уровни организации власти в РФ. Государственные проекты и их значение (ключевые отрасли, кадры, социальная сфера).

Тема 5. Вызовы будущего и развитие страны

Глобальные тренды и особенности мирового развития. Техногенные риски, экологические вызовы и экономические шоки. Суверенитет страны и его место в сценариях перспективного развития мира и российской цивилизации. Стабильность, миссия, ответственность и справедливость как ценностные ориентиры для развития и процветания России. Солидарность, единство и стабильность российского общества в цивилизационном измерении. Стремление к компромиссу, альтруизм и взаимопомощь как значимые принципы российской политики. Ответственность и миссия как ориентиры личностного и общественного развития. Справедливость и меритократия в российском обществе. Представление о коммунитарном характере российской гражданственности, неразрывности личного успеха и благосостояния Родины.

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.05.01 Актерское искусство реализация компетентного подхода предусматривает широкое применение как традиционных, так и

инновационных педагогических и информационных образовательных технологий (ОТ) с активными и интерактивными формами проведения занятий.

Традиционные ОТ: деятельностно-развивающая, личностно-ориентированная, практико-ориентированная, идеи опоры и опережения. Компетентностный подход реализуются в активных и интерактивных формах проведения занятий: лекции, семинарские занятия, решение, консультации (индивидуальные и групповые)

- инновационные: разбор конкретных ситуаций, работа в команде, Case-study-разбор проблемных ситуаций, мультимедийные презентации,
- тренинговая технология: тест-контроль.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Самостоятельная работа может выполняться студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами, художественной литературой.

№ п/п	Виды и формы самостоятельной работы
1	Подготовка к лекционным занятиям (проработка и повторение лекций, материалов учебников, пособий и т.д.)
2	Подготовка к семинарским занятиям
3	Самостоятельное изучение тем дисциплины: • изучение основной и дополнительной литературы, • поиск и сбор информации в периодических печатных и интернет-изданиях и т.д.
4	Подготовка реферата
5	Подготовка к зачету

6.1. Примерная тематика рефератов

1. Исторические особенности формирования российской цивилизации.
2. Природно-географические характеристики российской цивилизации.
3. Герой моей семьи.
4. Россия: национальное государство, государство-нация или государство-цивилизация?
5. Современные модели идентичности: актуальность для России
6. Ценностные вызовы современного российского общества.
7. Стратегическое развитие России: возможности и сценарии.

8. Патриотизм и традиционные ценности как сюжеты государственной политики.
9. Цивилизации в эпоху глобализации: ключевые вызовы и особенности.
- 10 Роль традиционных ценностей в истории становления российской цивилизации.
11. Российское мировоззрение в региональной перспективе.
12. Вклад творческой интеллигенции в развитие российской цивилизации.
13. Государственная политика в области политической социализации: ключевые проблемы и возможные решения.
14. Ценностное начало в Основном законе: конституционное проектирование в современном мире.
15. Социально-политическая и гражданская активность современной российской молодежи.

6.2. Примеры типовых тестовых заданий

1. Какое краткое определение соответствует понятию «конституция»?
 - 1) это крупный юридический акт, содержащий все законы страны;
 - 2) это присяга на верность государству;
 - 3) это основной закон государства, определяющий его устройство, систему властей;**
 - 4) это нормативно-правовой документ, характерный для любого государства.
2. Кто (что) является носителем суверенитета и единственным источником власти в России?
 - 1) Правительство; 2) Президент; 3) Федеральное собрание; **4) народ.**
3. Что (кто) является высшей ценностью в России, по Конституции 1993 г.?
 - 1) промышленный потенциал,
 - 2) государство,
 - 3) человек, его права и свободы,**
 - 4) закон.
4. В идеологической и политической областях Конституция признает:
 - 1) единообразие, **2) многообразие,** 3) общность, 4) унификацию.
5. Какие территориальные образования являются, по Конституции РФ, субъектами РФ?
 - 1) республики;**
 - 2) города;
 - 3) края;**
 - 4) районы

5) области

6) земли

6. Верны ли суждения о Конституция РФ:

А) Конституция РФ является документом прямого действия и имеет верховенство на всей территории государства;

Б) Конституции субъектов РФ могут противоречить Конституции РФ;

1) Верно только А

2) Верно только Б

3) оба суждения верны

4) оба суждения неверны

7. Установи соответствие между ветвями и органами власти: к каждой позиции первого столбца подбери соответствующую позицию из второго.

Ветви власти	Органы власти
1. законодательная	А. Правительство
2. исполнительная	Б. Президент
3. судебная	В. Федеральное собрание
4. глава государства	Г. Верховный суд

1	2	3	4
В	А	Г	Б

8. Выбрать верные суждения о полномочиях Президента РФ

1) Осуществляет управление федеральной собственностью

2) Определяет основные направления внешней и внутренней политики

3) Изменяет границы между субъектами РФ

4) Является верховным главнокомандующим

5) Является гарантом Конституции

9 Соотнести характеристики Совета Федерации и Государственной Думы

А. Совет Федерации	1) Состоит из сенаторов
Б. Государственная Дума	2) численность 450 депутатов
	3) формируется из представителей законодательной и исполнительной власти субъектов РФ
	4) избирается сроком на 5 лет
	5) избирается путём всеобщего, прямого, равного голосования
	6) некоторые представители выполняют свои полномочия пожизненно

1	2	3	4	5	6
А	Б	А	Б	Б	А

10. К компетенции Правительства РФ относится:

- 1) разработка и исполнение государственного бюджета,
- 2) принятие решения о предоставлении гражданства РФ,
- 3) обеспечивает проведение в РФ единой финансовой, кредитной и денежной политики,
- 4) введение в стране чрезвычайного положения.

11. Выбрать верные суждения о правосудии в РФ

- 1) Судьи подчиняются главам субъектов РФ
- 2) Судьи несменяемы;
- 3) Судьи неприкосновенны;
- 4) Разбирательство дел во всех судах закрытое
- 5) Правосудие в РФ осуществляется судом и Прокуратурой РФ;
- 6) Судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон

6.3. Примерный перечень заданий для семинарских занятий

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
1	Что такое Россия	Семинар № 1. Многообразие России 1. Презентация регионов Российской Федерации (на выбор). План презентации региона 1. Географическое положение 2. Экономическое развитие 3. Образование и культура. 4. Традиции, обычаи. 5. Достопримечательности региона Семинар № 2 Испытания и победы России 1. Испытания и победы России в контексте развития региона План презентации региона 1. Особенности исторического развития региона. Трудности, с которым регион сталкивался и способы его преодоления. 2. Герои войн и труженики производства. 3. Выдающиеся деятели управления, науки, культуры, спорта.	4

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
2	Российское государство- цивилизация	Семинар 3. Российская цивилизация в академическом дискурсе 1. Отечественные ученые о российской цивилизации (Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, Н.А. Бердяев, П.Н. Савицкий, В.Л. Цымбурский) 2. Зарубежные ученые о российской цивилизации О. Шпенглер, А. Тойнби, С. Хантингтон)	2
3	Российское мировоззрение и ценности	Семинар № 4. Системная модель мировоззрения. 1. Основные элементы системной модели мировоззрения России (религия, история, геополитика, культура, язык). 2. Преимущества и недостатки системной модели мировоззрения России. 3. Тенденции развития системной модели мировоззрения России. Семинар 5. Ценности российской цивилизации 1. Особенности российской цивилизации: история, география, культура, общество. 2. Религия как одна из основных ценностей российской цивилизации. 3. Семейные и моральные ценности в российской культуре: значимость семьи и традиционных ролей мужчины и женщины в обществе. 4. Ценности общины и коллективизма в российской культуре: роль коллектива и сотрудничества в решении проблем. 5. Духовность и самосовершенствование как ценности российской цивилизации: традиции духовного поиска и развития личности.	4
4	Политическое устройство России	Семинар № 6 Уровни и ветви власти 1. Основные этапы развития Конституции РФ 2. Основы конституционного строя РФ. 3. Права и обязанности гражданина РФ. 4. Система органов государственной власти: - Президент Российской Федерации. - Законодательные (представительные) органы РФ. - Органы исполнительной власти Российской Федерации. - Правоохранительные органы Российской Федерации. 5. Взаимодействие органов государственной власти субъектов РФ. 6. Система местного самоуправления РФ.	2

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
5	Вызовы будущего и развитие	Семинар № 7. Россия и глобальные вызовы 1. Глобальные вызовы в современном мире: - изменение климата; - терроризм; - экстремизм; - кибербезопасность и др. 2. Как Россия справляется с глобальными вызовами: обзор основных направлений и решений, принимаемых в стране 3. Роль России в международном сотрудничестве по борьбе с глобальными вызовами: участие в международных организациях, сотрудничество с другими странами и т.д. 4. Оценка деятельности России в борьбе с глобальными вызовами: достижения и проблемы. Семинар 8. Внутренние вызовы общественного развития 1. Концепция внутренних вызовов в контексте общественного развития в России. 2. Демографические вызовы (анализ демографической ситуации и её последствия, меры, принимаемые государством и обществом для преодоления вызовов) 3. Экономические вызовы (анализ экономической ситуации в России и ее вызовов для общественного развития. Обсуждение мер, принимаемых государством и обществом для развития экономики и преодоления экономических вызовов) 4. Социальные вызовы (анализ социальной ситуации в России и ее вызовов для общественного развития. Обсуждение мер, принимаемых государством и обществом для улучшения социальной ситуации и преодоления социальных вызовов) 5. Политические вызовы (анализ политической ситуации в России и ее вызовов для общественного развития. Обсуждение мер, принимаемых государством и обществом для улучшения политической ситуации и преодоления политических вызовов)	4

6.4. Примерные контрольные задания или иные материалы для оценки результатов самостоятельной работы

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

1. Экономический, культурно-исторический и этнический потенциал Российской цивилизации.
2. Естественно-географическое, экономико-географическое и этническое разнообразие России как предпосылка своеобразия формирования государственности.
3. История формирования России в современных границах.
4. Политические, религиозные и культурные особенности цивилизационного развития России.
5. Многокультурный уклад. Проблема диалога культур, мультикультурализма, национальной идентичности, толерантности в современной России.
6. Героизм простого русского народа.
7. Наднациональный (многонациональный) характер развития России, стремление к миру и конструктивному взаимодействию с другими цивилизациями.
8. Исторические и геополитические факторы цивилизационного развития и своеобразия России.
9. Общее и особенное в историческом пути России и других мировых цивилизаций.
10. Роль и миссия России в работах философов, деятелей культуры.
11. Самостоятельная картина мира и особое мировоззрение российской цивилизации.
12. Передовой характер российской науки и базовый (фундаментальный) характер российских духовно-нравственных ценностей.
13. Ценностные основания (константы) российской цивилизации: многообразие, суверенность, согласие, доверие, созидание.
14. Государственные проекты и их значение (ключевые отрасли, кадры, социальная сфера).
15. Национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации.
16. Государственные программы и федеральные проекты, принятые в рамках государственных программ.
17. Национальные проекты (программы) и федеральные проекты, принятые в рамках национальных проектов.
18. Актуальные вызовы и проблемы развития России
19. Техногенные риски, экологические вызовы и экономические шоки.
20. Сценарии развития российской цивилизации

6.5. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Современная Россия: ключевые социально-экономические параметры.
2. Российский федерализм.
3. Цивилизационный подход в социальных науках.

4. Государство-нация и государство-цивилизация: общее и особенное.
5. Государство, власть, легитимность: понятия и определения.
6. Ценностные принципы российской цивилизации: подходы и идеи.
7. Исторические особенности формирования российской цивилизации.
8. Роль и миссия России в представлении отечественных мыслителей Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, Н.А. Бердяев, П.Н. Савицкий, В.Л. Цымбурский).
9. Мировоззрение как феномен.
10. Современные теории идентичности.
11. Системная модель мировоззрения («человек — семья — общество — государство — страна»).
12. Основы конституционного строя России.
13. Основные ветви и уровни публичной власти в современной России.
14. Традиционные духовно-нравственные ценности.
15. Основы российской внешней политики (на материалах Концепции внешней политики и Стратегии национальной безопасности).
16. Россия и глобальные вызовы.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

А) Основная литература

1. Основы российской государственности. Учебное пособие для студентов, изучающих социогуманитарные науки. М, 2023
2. Основы российской государственности. Учебное пособие для студентов естественно-научных и инженерно-технических специальностей. М, 2023
3. Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А., Сивохина И.А. История России. М.: «Проспект», 2023 г.

Б) Дополнительная литература

4. Якунин В.И., Бобровская Е.В. Идеология и политика. М.: «Проспект», 2021.
5. Харичев, А. Д. Основы российской государственности : учебное пособие / А. Д. Харичев, А. В. Полосин, А. В. Селезнева. — Москва : Дело РАНХиГС, 2024. — 448 с. — ISBN 978-5-85006-627-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/442043>

В) Интернет-ресурсы

Название электронного ресурса сети Интернет, включая профессиональные базы данных	Ссылка на электронный ресурс
Аналитический портал «Гуманитарные	http://gtmarket.ru

технологии»	
Библиотека по всеобщей истории	https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/INDEX_HISTORY.php
Библиотека по истории России	https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php
Сайт Росархива	http://www.rusarchives.ru/
Сайт Государственной исторической библиотеки	http://www.shpl.ru
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU	www.elibrary.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:

- аудитории, оборудованные современными техническими средствами (компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой);
- магнитно-маркерные доски, флипчарты;
- программное обеспечение:
 - Microsoft Windows XP;
 - MS Office (Word).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины (модуля)

**Информационные-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности**

Направление подготовки

52.05.01 Актёрское мастерство

Специализация

Артист драматического театра и кино

Квалификация выпускника

Специалист

Форма обучения

очная

Нормативный срок обучения – 4 года

Москва, 2025 г.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, с учетом рекомендаций Примерной ОПОП ВО по направлению подготовки:

52.05.01 Актёрское мастерство

по специализации:

Артист драматического театра и кино

Составитель(и):

Скворцевич Г.А.

Программа одобрена на заседании кафедры Философии и культурологии

протокол № 5 от «30»июня 2025 г.

Согласовано:

Зав. кафедрой

Оганов А.А., профессор

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины «Информационные-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» – получение целостного представления о современных информационно-коммуникационных технологиях и их роли в развитии общества, раскрытие устройства и возможностей технических и программных средств, формирование у студентов совокупности компетенций, обеспечивающих решение задач, связанных с использованием информационных технологий, в том числе в профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

- изучение технических и программных средств информационной технологии;
- формирование практических навыков работы с аппаратными и широко распространенными программными средствами компьютера;
- формирование практических навыков работы с использованием сетевых, облачных сервисов;
- развитие цифровой грамотности в рамках превентивных мер противодействия мошенничества.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.05.01

Актёрское мастерство дисциплина «Информационные-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

б) Дисциплина «Информационные-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин на предыдущем уровне образования, а также «Основы российской государственности», «Иностранный язык (английский)»

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Информационные-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности»

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и индикатор достижения компетенций
Работа с информацией	ОПК-3. Способен планировать научно- исследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий	ИД1 ОПК-3 Применяет информационные системы, программное обеспечение, Интернет-ресурсы и технические средства при работе с литературными источниками, аудио-, видеозаписями, трансляциями театральных постановок, художественных и документальных кинопроизведений

		ИД2 ОПК-3 Подбирает литературный и иконографический материал по культурно- историческим вопросам для работы над ролью в театральной постановке, кинофильме ИД3.1 ОПК-3 Владеет методами исследования и анализа в области культуры и искусства, технологией их применения ИД3.2 ОПК-3 Знает и использует при проведении научного исследования требования к оформлению научной документации; порядок внедрения результатов научных исследований и разработок. Оформляет результаты научных исследований в соответствии с заданными требованиями (оформление отчёта, написание научных статей, тезисов докладов). ИД4 ОПК-3 Самостоятельно проводит теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных руководителем исследования задач

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Информационные-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» составляет 1 зачётную единицу (36 часов).

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности

Семестр(ы)	Общая трудоемкость		В том числе контактная работа с преподавателем				Самостоятельная работа	Промежуточная аттестация
	в з.е.	в часах	Всего	Лекции	ПЗ	ИР		
3	1	36	16	7	7	2	16	Зачет (4 часа)
Итого	1	36	16	7	7	2	16	Зачет (4 часа)

4.2. Тематический план дисциплины и виды занятий

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоятельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
1	Онлайн-сервисы, Облачные сервисы	5	2	2		6	
2	Противодействие мошенничеству, Искусственный интеллект	3	2	2	0	4	
3	Обработка видео визитки	7	2	2	4	6	

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоя- тельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
Промежуточная аттестация (зачет)		4					Зачет
Всего:		36	6	6	4	16	4

4.3. Тематическое содержание дисциплины

Раздел/тема 1. Облачные сервисы? Онлайн-сервисы

- Офисные приложения
- Приложение «Текст»
- Приложение «Таблица»
- Облачные публичные сервисы
- Яндекс Диск
- Яндекс Таблица
- Реестр популярных онлайн-сервисов
- «Толстые» и «тонкие» клиенты
- Онлайн-сервис работы с архивами
- Онлайн-сервис обработки аудио
- Онлайн-сервис обработки pdf-файлов
- Виртуальная интерактивная доска для совместной работы команд

Раздел/тема 2 Противодействие мошенничеству, Искусственный интеллект

- Статистика и тенденции интернет-мошенничества
- Признаки мошенничества
- Инструменты мошенничества
- Рекомендации цифровой безопасности.
- Цифровая гигиена и цифровая грамотность
- От механического атриума к цифровому: что такое ИИ и почему он теперь здесь?
- Как машина «учится» видеть и слышать: нейросети для генерации изображений и музыки.
- Алгоритм как драматург: генеративные тексты и диалоги.
- Цифровой двойник: глубокое обучение и генеративные видео.
- ИИ – инструмент
- Обзор бесплатных сервисов для профессиональной деятельности

Раздел/тема 3. Обработка видео-визитки

- Правила упаковки
- Создание проекта
- Настройки проекта
- Отбор материала

- Синхронизация звука
- Титры
- Обработка звука
- Цветокоррекция
- Экспорт
- Сохранение проекта

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.05.01 Актёрское мастерство реализация компетентного подхода предусматривает широкое применение как традиционных, так и инновационных педагогических и информационных образовательных технологий (ОТ) с активными и интерактивными формами проведения занятий.

Традиционные ОТ: деятельностно-развивающая, личностно-ориентированная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения. Компетентный подход реализуется в активных и интерактивных формах проведения занятий: лекции, семинарские занятия, лабораторные и практические занятия; консультации (групповые).

- инновационные: интерактивные лекции, разбор конкретных ситуаций, Case-study-разбор прикладных заданий;
- презентации с использованием различных вспомогательных средств: интерактивной доски, видеофильмов, мультимедийной презентации, мастер-классы приглашенных специалистов (в рамках изучения раздела «Обработка видео-визитки»).

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Самостоятельная работа может выполняться студентом в компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебно-методические пособия, видео материалами.

№ п/п	Виды и формы самостоятельной работы
1	Подготовка к лекционным занятиям (проработка и повторение лекций, материалов учебников, пособий и т.д.)
2	Подготовка к практическим занятиям
3	Самостоятельное изучение тем дисциплины: • изучение основной и дополнительной литературы, • поиск и сбор информации в периодических печатных и интернет-изданиях и т.д.

№ п/п	Виды и формы самостоятельной работы
4	Подготовка к зачету

6.3. Примерный перечень заданий для практических занятий

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
1	Облачные сервисы Онлайн-сервисы	Практическая работа № 1. Облачные сервисы • Работа с сервисом Яндекс Диск • Работа с сервисом Яндекс Таблица • Работа с офисными приложениями • Освоение онлайн-сервиса работы с архивами • Освоение онлайн-сервиса обработки аудио • Освоение онлайн-сервиса обработки pdf-файлов	6
2	Искусственный интеллект	Практическая работа № 2. Искусственный интеллект • Работа с бесплатными сервисами ИИ для проф. деятельности	4
3	Обработка видео-визитки	Практическая работа № 3. Обработка видео-визитки • Создание проекта • Настройки проекта • Титры • Обработка звука • Цветокоррекция • Экспорт • Сохранение проекта	6

6.4. Примерные контрольные задания или иные материалы для оценки результатов самостоятельной работы

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Вопросы для самостоятельного изучения, контрольные задания с учетом уровней освоения компетенций
1	Облачные сервисы	<i>Изучение офисных облачных сервисов</i>
2	Онлайн-сервисы	<i>Изучение онлайн-сервисов для работы с файлами, архивами, аудио и видео файлами</i>
3	Противодействие мошенничеству	<i>Обзор своих аккаунтов в онлайн-сервисах и соц. сетях соответствии с нормами информационной безопасности (сложные пароли, двухэтапная аутентификация)</i>
4	Искусственный интеллект	<i>Изучение возможностей ИИ чатов, как инструмента в проф. деятельности</i>
5	Обработка видео-визитки	<i>Запись видео для работы на практическом занятии</i>

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

А) Основная литература

1. Бушев, А. Б. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности: сетевой дискурс / А. Б. Бушев. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. — 176 с. — ISBN 978-5-507-45388-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/302774>

2. Мультимедийные технологии в музыкальном образовании : учебное пособие / составитель И. Р. Черешнюк. — Пермь : ПГИК, 2020. — 108 с. — ISBN 978-5-91201-352-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/254381>

3. Жук, Ю. А. Информационные технологии: мультимедиа : учебное пособие для вузов / Ю. А. Жук. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-6683-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/151663>

Б) Дополнительная литература

Чехович, Ю. В. Методические рекомендации по эффективному внедрению и использованию системы «Антиплагиат.ВУЗ» : учебно-методическое пособие для вузов /

Ю. В. Чехович, О. С. Беленькая, А. А. Ивахненко. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 52 с. — ISBN 978-5-507-44351-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/233312>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:

- аудитории, оборудованные современными техническими средствами (компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой);
- магнитно-маркерные доски, флипчарты;
- наглядные пособия (на печатных и электронных носителях);
- программное обеспечение:
 - Microsoft Windows XP;
 - MS Office (Word).
 - Компьютерный класс, оборудованный ПК

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины (модуля)

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Направление подготовки

52.05.01 Актерское искусство

Специализация

Артист драматического театра и кино

Квалификация выпускника

Специалист

Форма обучения

Очная

Нормативный срок обучения – 4 года

Москва, 2025 г.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, с учетом рекомендаций Примерной ОПОП ВО по направлению подготовки:

52.05.01 Актерское искусство

по специализации:

Артист драматического театра и кино

Составитель:

*Оганов Арнольд Арамович,
профессор, доктор философских наук*

Программа одобрена на заседании кафедры философии и культурологии

протокол № 5 от «30» июня 2025 г.

Подписи:

Зав. кафедрой _____

Оганов А.А., профессор, доктор философских наук

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины **КУЛЬТУРОЛОГИЯ** –

- познакомить студентов с историей формирования культурологической мысли, понятийным аппаратом культурологического знания;
- осветить сущность и характер феномена культуры, его многоаспектность и вариативность;
- выделить наиболее актуальные, практически значимые вопросы философии и теории культуры;
- изложить проблемно материал в контексте современной социально-политической и экономической ситуации.

Задачи освоения дисциплины:

- выработать у студентов потребность к самостоятельному, свободному, творчески активному подходу и осмыслению системы гуманитарного знания;
- рассмотреть историко-культурный материал, выделяя при этом приоритетные в той или иной культуре ценности, знания, языки, символы, составляющие её историко-культурное своеобразие;
- дать представление об исторических типах и периодизации европейской культуры, особенностях российской цивилизации и менталитета;
- показать различные сферы, составляющие «поле» человеческой культуры.
- сформировать у студентов художественный вкус;
- выявить специфику динамики коммуникативного пространства культуры первых десятилетий XXI века.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки **52.05.01 Актерское искусство** дисциплина **«КУЛЬТУРОЛОГИЯ»** относится к базовой части **Б1.В.Д1** Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

б) Дисциплина **«КУЛЬТУРОЛОГИЯ»** базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин: «История России в контексте мировой истории», «История зарубежной литературы», «Основы российской государственности», «Организация театрального дела в России».

в) Дисциплина предшествует изучению таких дисциплин, как «Философия», «История кинематографа», «История русского театра», для которых освоение данной дисциплины необходимо как опора.

3. Планируемые результаты освоения дисциплины **КУЛЬТУРОЛОГИЯ**

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и индикатор достижения компетенций
	ОПК-1. <i>Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода.</i>	ИД1 ОПК-1 Прослеживает многочисленные связи между театром и различными видами искусств, ориентируется в базовых положениях и теории мировой художественной культуры ИД2 ОПК-1 Владеет методами оценки художественных проектов, интеллектуального труда, применяет их в научно-исследовательской, художественно-творческой деятельности ИД3 ОПК-1 Ориентируется в творческом наследии выдающихся мастеров искусства, делает подборки литературного и иконографического материала по культурно-историческим вопросам для консультаций при создании или экспозиции произведений искусства ИД4 ОПК-1 Работает с искусствоведческой литературой, анализирует произведения литературы и искусства, пользуясь профессиональными понятиями и терминологией
	ПК-14. <i>Умеет свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного драматического театра.</i>	ИД1 ПК-14 Знает: культурные, мировоззренческие особенности той или иной эпохи во взаимосвязи с историей театра; этапы формирования драматического театра в его взаимодействии с другими театральными формами; направления в современной драматургии и их взаимосвязь с событиями общественно-политической жизни, социальными процессами и развитием современных театральных форм; основные эпохи развития культуры, базирующиеся на соответствующих философии, научной картине мира, общественной мысли; ключевые периоды развития театрального искусства, их своеобразие и значение в истории культуры; специфику современной драматургии и способы ее воплощения в современном спектакле; набор театрально-эстетических идей, возникающих в различные исторические эпохи; профессиональные термины, используемые в специальной литературе; закономерности появления художественных систем в контексте нарождающейся культурно-идеологической и театральной эпохи; творчество крупнейших актеров, режиссеров, определивших облик русского театра каждого исторического периода. ИД2 ПК-14 Прослеживает и анализирует взаимосвязь различных форм театра и общественной картины мира определенного периода; ИД3 ПК-14 Выявляет особенности

		современной драматургии и анализирует режиссерские концепции ее воплощения; ИД4 ПК-14 Умеет анализировать и дифференцировать различные модели описания человека, способов его взаимодействия в обществе, системы формирования его ценностей; ИД5 ПК -14 Способен интерпретировать события истории национальных систем культуры с точки зрения их своеобразия; видеть возможности диалога различных культурных форм; ИД6 ПК-14 Читает историю театра через конкретные проявления театральных форм, техники спектакля, актерские роли; знаком с разными драматическими формами, жанрами, театральными стилями; имеет системное представление об истории русского театра в контексте развития мирового театра ИД7 ПК-14 Владеет навыками анализа театрально-эстетических документов, отражающих мировоззрение и культурные ценности разных эпох; ИД8 ПК-14 Способен вариативно воспринимать произведения художественной литературы в процессе постижения их смысла в театральной деятельности; ИД9 ПК-14 Владеет приемами и методами анализа искусствоведческих источников

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины **КУЛЬТУРОЛОГИЯ** составляет 4 зачётные единицы, 144 часа.

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности

Семестр(ы)	Общая трудоемкость		В том числе контактная работа с преподавателем				Самостоятельная работа	Промежуточная аттестация
	в з.е.	в часах	Всего	Лекции	ПЗ	2ИР		
	4	144	68	36	24	8	66	Зачет, экзамен (10 часов)
Итого	4	144	68	36	24	8	66	Зачет, экзамен (10 часов)

Разбивка по семестрам

Семестр(ы)	Общая трудоемкость		В том числе контактная работа с преподавателем				Самостоятельная работа	Промежуточная аттестация
	в з.е.	в часах	Всего	Лекции	ПЗ	ИР		

2	2	72	34	18	12	4	34	Зачет (4 часа)
3	2	72	34	18	12	4	32	Экзамен (6 часов)
Итого	4	144	68	36	24	8	66	Зачет, Экзамен (10 часов)

4.2. Тематический план дисциплины и виды занятий

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объем часов)			Самостоя- тельная работа (объем часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
1.	Теория культуры.	18	4	2	1	8	Текущий опрос
2.	История культурологической мысли.	24	4	2	1	8	Текущий опрос
3.	Культура цивилизаций Востока.	16	4	2	1	8	Текущий опрос
4.	Культура Древней Греции и Древнего Рима.	18	6	4	1	8	Текущий опрос
5.	Средневековая культура.	14	4	2	1	8	Текущий опрос
6.	Культура арабо-мусульманского мира.	12	2	2	1	8	Текущий опрос
7.	Западноевропейская культура Нового времени.	16	4	4	1	8	Текущий опрос
8.	Русская культура.	26	8	6	1	10	Текущий опрос
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)							4/6
Всего:		144	36	24	8	66	10

4.3. Тематическое содержание дисциплины

Тема 1. Теория культуры.

Понятие культуры и многообразие подходов к определению культуры. Обыденное и теоретическое представления о культуре (философский, социологический, гуманитарный, культурно-антропологический подходы). Структура и состав современного культурологического знания. Основные элементы культуры. Язык и символы культуры. Функции культуры. Инкультурация и социализация.

Практическое занятие 1.

Возникновение понятий «культура» и «цивилизация». Попытки их разграничения. Эволюционистская теория культуры (Л.Морган, Э.Тайлор). Циклические концепции культуры (Н.Я.Данилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби, П.А.Сорокин).

Тема 2. История культурологической мысли.

Культурологическая мысль в эпоху Возрождения: гуманизм, антропоцентризм, историзм. Идея прогресса и многовариантности культурно-исторического процесса (И.Г.Гердер и Ж.-Ж.Руссо). Социоцентризм французского и антропоцентризм немецкого Просвещения. Природа и свобода как мир необходимости и мир культурного творчества (И.Кант). Эстетизация культуры в немецком романтизме (Гете, Шиллер, Ф.Шлегель и др.).

Практическое занятие 2.

Феноменологические концепции культуры (П.А.Флоренский, А.Ф.Лосев, М.М.Бахтин). "Игровая" теория культуры (Й. Хейзинга). Понятие «осевого времени» К. Ясперса, доосевые и послеосевые культуры.

Тема 3. Культура цивилизаций Востока.

Переход от предистории к цивилизации. Древний Египет. Земледелие, письменность, магия. Культура Древнего Египта. Земледелие, ремесла, обработка дерева, камня. Строительная техника. Пирамиды-гробницы. Жречество. Культ Озириса и предков. Фетишизм. Письменность. Изобразительное искусство. Архитектура. Солнечные и водяные часы. Астрономия. Прикладной характер знания. Значение естественных факторов в становлении и развитии древних и первобытных цивилизаций. Образование и роль писца в трансляции культуры.

Шумеро-аккадская цивилизация. Памятники духовной и материальной культуры. Древневавилонское царство и кодекс законов Хаммурапи. Искусство Ассирии и Нововавилонского царства. Персидская культура. Зороастризм. Эллинистические монархии Древнего Востока.

Практическое занятие 3.

Учение о происхождении и корнях цивилизаций на территории современной Индии. Религиозно-мистический характер текстов "Вед", служащих основным источником древнеиндийской культуры. Основные черты древнеиндийских цивилизаций. Их культурные и социальные формы. Индуизм. Буддизм. Человек и мир в буддизме. Джайнизм. Индо-мусульманский синтез. Древнекитайская картина мира. Земледелие, ремесленничество. Изобретения: шелк, бумага, компас, порох. Система образования. Культ иероглифа. Письменность, лунный календарь. Идея социальной мобильности. Даосизм. Буддизм в Китае. Конфуцианство. Современная наука о типах мышления в культурах Востока. Общая характеристика японской культуры.

Тема 4. Культура Древней Греции и Древнего Рима.

Предпосылки возникновения античной культуры, ее мировоззренческие основы, хронологические рамки, этапы развития. Значение культуры Древней Греции и Древнего Рима в становлении европейской цивилизации.

Культура Древней Греции. Космоцентризм, натурфилософия.

Периодизация истории древнегреческой культуры. Расцвет и гибель минойской цивилизации, ее влияние на культурное развитие материковой Греции.

Греция классического периода: философия, наука, ораторское искусство, литература, театр, архитектура, скульптура, живопись.

Культуры эпохи эллинизма. Основные этапы развития римской культуры. Образ жизни, верования, изобразительное искусство этрусков.

Культура республиканского и императорского Рима. Римлянин в его повседневности. Особенности римской религии, философии, науки, морали, права и ораторского искусства.

Практические занятия 4-5.

"Златообильные Микены". Греция Гомеровского времени. Культура архаики: образ жизни грека, мифология, ранняя философия, позитивные знания, искусство. Золотой век римской литературы. Архитектура и изобразительное искусство. Зарождение христианства. Падение Римской империи.

Тема 5. Средневековая культура.

Христианство как господствующая форма общественного сознания и мировоззренческая основа средневековой культуры. Культура раннего средневековья. Каролингское возрождение. Патристика. Социокультурная специфика католицизма. Социальная структура и корпоративность. Классическое средневековье: философия, теология, наука, система образования, право. Литература, архитектура и изобразительное искусство. Романский и готический стили.

Практическое занятие 6.

Особенности, взаимопроникновение и взаимодействие субкультур средневекового общества: крестьянско-фольклорной, церковно-монастырской, рыцарско-придворной и бюргерской. Христианская Европа и мир Востока. Возникновение гуманистических традиций. "Осень" европейского средневековья.

Тема 6. Культура арабо-мусульманского мира.

Культура мусульманских стран. Ислам: вероучение и культ. Суннизм и шиизм в истории ислама. Человек в контексте исламской культуры. Политические идеалы. Правовая система. Соотношение веры и разума. Философия и наука. Роль знания и ученых в мусульманской культуре. Суфизм.

Практическое занятие 7.

Особенности художественной культуры ислама. Ислам и современный мир.

Тема 7. Западноевропейская культура Нового времени.

Место Ренессанса в истории европейской культуры. Периодизация,

хронологические рамки Возрождения. Истоки Ренессанса. Новые представления о человеке и его месте в мире. Кризис ренессансной культуры. Возникновение капитализма, буржуазные революции. Рационализм и эмпиризм. Идея европоцентризма. Механистическая картина жизни. Культурная программа "просвещенного абсолютизма". Универсальный критицизм Просвещения. Идея прогресса цивилизации и культуры.

Культура эпохи Просвещения.

Особенности культурного развития Западной Европы в XIX веке. Позитивизм в философии, натурализм в литературе и живописи, эклектика в архитектуре.

Развитие художественной культуры как стилевое многообразие и сосуществование различных стилей: маньеризм, барокко, рококо, классицизм.

Понятие стиля в художественной культуре.

Практические занятия 8-9.

Хронология и периодизация культуры XIX - XX века. Основные социально-экономические процессы (индустриализация, урбанизация, демографический взрыв, экологические кризисы), их воздействие на культуру. Научно-техническая революция и ее влияние на изменение типа мышления. Распад прежней картины мира: научной, художественной, нравственной. Мозаичность сознания и культуры.

Тема 8. Русская культура.

Русская культура как явление мировой культуры. Россия между Европой и Азией в поисках культурной идентичности. Проблема "Восток-Запад". Западники, славянофилы и евразийцы о путях развития России. Влияние природно-климатических, геополитических и конфессиональных особенностей на культурное развитие России. Специфика социодинамики русской культуры. Периодизация русской культуры. Собираение русских земель вокруг Москвы и начало формирования национального самосознания и культуры. Общественно-политическая и философско-богословская мысль. Идея "Москва - третий Рим". Государство и церковь. Ереси. Особенности русской религиозности. Распространение просвещения и научных знаний. Литература. Начало книгопечатания. Формирование национального стиля в искусстве. Церковное и светское зодчество. Начало секуляризации русской культуры. Традиции и новаторство. Западноевропейское и русское Средневековье: особенности и отличия. Идейные истоки реформирования русской культуры в XVIII веке. Встреча с Европой: знакомство, контакты, заимствования. Реформы Петра I. Формирование культа науки, знания, рационализма.

Практические занятия 10-12.

Культурная революция XX в. Модернизм и адаптация классики. 20-е годы – возвращение к классическим традициям. Советская культура во второй половине XX века. Выполнение «социального заказа», гонения на инакомыслящих, андеграунд. Открытие «железного занавеса» и культурный

шок при столкновении с Западом. Россия в конце XX века и современное состояние отечественной культуры.

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки **52.05.01 Актерское искусство** реализация компетентного подхода предусматривает широкое применение как традиционных, так и инновационных педагогических и информационных образовательных технологий (ОТ) с активными и интерактивными формами проведения занятий.

Традиционные ОТ: деятельность-развивающая, личностно-ориентированная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения. Компетентный подход реализуется в активных и интерактивных формах проведения занятий: лекции, практические занятия; написание эссе, рефератов, консультации (индивидуальные и групповые) и т.д.;

- инновационные: интерактивные лекции (*в режиме on-line и /или off-line*), *интернет-конференции (вебинары), презентации с использованием различных вспомогательных средств: интерактивной доски, раздаточных материалов, видеофильмов, слайдов;*

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Самостоятельная работа может выполняться студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами, художественной литературой и т.д.

№ п/п	Виды и формы самостоятельной работы
1	Подготовка к лекционным занятиям (проработка и повторение лекций, материалов учебников, пособий и т.д.)
2	Подготовка к практическим занятиям
3	Самостоятельное изучение тем дисциплины: 1. изучение основной и дополнительной литературы, 2. поиск и сбор информации в периодических печатных и интернет-изданиях и т.д.
4	Подготовка реферата, доклада, эссе
5	Подготовка к зачету, экзамену

6.1. Примерная тематика рефератов, эссе

- 1) Культурно-историческая типология Н. Данилевского.
- 2) Культурологическая концепция О. Шпенглера.
- 3) Теория исторической эволюции цивилизаций А. Тойнби.
- 4) Искусство как форма культуры.
- 5) Буддизм и буддийская культура.
- 6) Христианство и христианская культура.
- 7) Ислам и мусульманская культура.
- 8) Культурные особенности Запада и Востока.
- 9) Семь чудес Света.
- 10) Поэзия Сапфо и ее роль в культуре западной цивилизации.
- 11) Открытия, взгляды и личность Пифагора.
- 12) «Город Солнца» Томмазо Кампанеллы.
- 13) Социальная утопия Томаса Мора.
- 14) Открытия, живопись и мир Леонардо да Винчи.
- 15) Никола Тесла: личность, изобретения, взгляды.
- 16) Концепция видения современной культуры Ж. Бодрийара.
- 17) Современная эстетика и культура в воззрениях У. Эко.
- 18) Понятие «всеединства», поэзия и личность В. Соловьева.
- 19) Течение русского космизма и творчество К. Циолковского.
- 20) Творчество Н. Рериха.
- 21) Академик В.И. Вернадский и его теория ноосферы.
- 22) Поэзия, открытия и личность В. Хлебникова.
- 23) Супрематизм К. Малевича.
- 24) Жизнь, творчество и личность В. Набокова.
- 25) Личность и культура, поэзия И. Бродского.
- 26) Поэзия Н.Гумилёва.
- 27) Древнегреческая культура крито-микенского периода.
- 28) Основные достижения римской культуры.

- 29) Средневековая картина мира, система ценностей, идеалы человека.
- 30) Византийская культура как наследница античных традиций.
- 31) Процесс формирования древнерусской культуры.
- 32) Художественная культура и научные достижения арабского мира.
- 33) Картина мира и места в нем человека в эпоху Ренессанса.
- 34) Характеристика итальянского Возрождения.
- 35) Реформация и северное Возрождение.
- 36) Картина мира в культуре барокко.
- 37) Художественные достижения классицизма.
- 38) Общая характеристика культуры Просвещения.
- 39) Культура эпохи романтизма.
- 40) Художественные течения в культуре XIX века.
- 41) Модернизм и постмодернизм.
- 42) Общая характеристика культуры Киевской Руси.
- 43) Значение христианства в генезисе древнерусской культуры.
- 44) Достижения древнерусского искусства IX-XIII вв.
- 45) Общая характеристика культуры Московской Руси.
- 46) Русская иконопись как отражение мировоззрения средневекового человека.
- 47) Европеизация России при Петре I и её значение для развития русской культуры.
- 48) Общая характеристика классической русской культуры XIX в.
- 49) Взаимовлияние народной и элитарной культур в России XIX века.
- 50) Эволюция художественных стилей в XX в.

6.2. Примеры типовых тестовых заданий

№	Тестовый вопрос/задание	Варианты ответа	Прав. ответ
	<i>Базовый уровень</i>		
1	Кого принято считать основателем культурологии?	Освальд Шпенглер / Лесли Уайт / Павел Флоренский	Лесли Уайт
2	Кто является автором, приверженцем психоаналитической концепции культуры?	Э.Тайлор / К.Юнг / З.Фрейд / Ж.-П.Сартр	З.Фрейд
3	Какая из наук изучает сущность бытия, в частности, сущность бытия культуры?	Гносеология / Аксиология / Онтология / Эпистемология	Онтология
4	Кому принадлежит фраза: «Сон – это семиотическое окно»?	Й.Хейзинга / Ю.Лотман / П.Сорокин	Ю.Лотман

№	Тестовый вопрос/задание	Варианты ответа	Прав. ответ
5	Кто является автором книги «Закат Европы»?	М.Бахтин / О.Шпенглер / В.Розанов	О.Шпенглер

6.3. Примерный перечень заданий для практических занятий

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
1.	Теория культуры.	Изучение понятийного аппарата раздела «Теория культуры»	2
2.	История культурологической мысли.	Подготовить презентацию по истории становления культурологической мысли.	2
3.	Культура цивилизаций Востока.	<u>Изучить книгу О. Шпенглера «Закат Европы».</u> <u>Соотнести семантику понятий «культура» и «цивилизация».</u>	2
4.	Культура Древней Греции и Древнего Рима.	Определить характерные черты античной культуры, сопоставив динамику развития древнегреческой и древнеримской культур. Подготовить презентацию по теме «Специфика античной культуры».	4
5.	Средневековая культура.	Ознакомиться с содержанием книги Й.Хейзинга «Осень Средневековья».	2
6.	Культура арабо-мусульманского мира.	Определить характерные особенности культуры арабо-мусульманского мира.	2
7.	Западноевропейская культура Нового времени.	Прокомментировать основные социально-экономические процессы (индустриализация, урбанизация, демографический взрыв, экологические кризисы), их воздействие на культуру данного периода. Что означает мозаичность сознания и культуры?	4
8.	Русская культура.	Сделать краткий обзор динамики русской культуры как явления мировой культуры.	6

6.4. Примерные контрольные задания или иные материалы для оценки результатов самостоятельной работы

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Вопросы для самостоятельного изучения, контрольные задания с учетом уровней освоения компетенций
1	Теория культуры. История культурологи	<i>Подготовить темы презентаций (на выбор):</i> 1. Предмет культурологии и ее проблематика. 2. Просветительское понимание культуры. 3. Развитие представлений о культуре в немецкой философии 19

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Вопросы для самостоятельного изучения, контрольные задания с учетом уровней освоения компетенций
	ческой мысли	века. 4. Представление о культуре в трудах этнографов-эволюционистов. 5. Теория культуры Б.Малиновского 6. Концепция культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. 7. Концепция локальных цивилизаций и культурно-исторических типов (О.Шпенглер, А.Тойнби, П.А.Сорокин) 8. Развитие представлений о культуре в отечественной культурологии.
2	Культура цивилизаций Востока.	<i>Подготовить темы презентаций (на выбор):</i> 1. Культура Древнего Египта. 2. Шумеро-аккадские культуры. 3. Ассирийская и хеттская культуры. 4. Персидская культура.
3	Культура Древней Греции и Древнего Рима.	<i>Подготовить темы презентаций (на выбор):</i> 1. Эгейская (крито-мекенская) культура. 2. Культура античного мира. 3. Миропонимание древних греков и мифология. 4. Религия в Древней Греции. Боги и герои. 5. Поэмы Гомера "Илиада" и "Одиссея" и их место в античной культуре.
4	Средневековая культура.	<i>Подготовить темы презентаций (на выбор):</i> 1. Возникновение христианства. Роль христианской религии и церкви в формировании европейской культуры. 2. Характер и основные черты культуры западноевропейского Средневековья. 3. Средневековая рыцарская культура. 4. Памятники христианской культуры. 5. Художественная культура средневековой Европы. 6. Культура европейского Возрождения: ее характер и особенности. 7. Гуманизм - идейная основа культуры Возрождения.
5	Культура арабо-мусульманского мира.	<i>Подготовить темы презентаций (на выбор):</i> 1. Общая характеристика арабо-мусульманской культуры. 2. Роль ислама в развитии арабской культуры. 3. Художественная культура и научные достижения арабского мира. 4. Ислам и современное общество.
6	Западноевропейская культура Нового времени.	<i>Подготовить темы презентаций (на выбор):</i> 1. Европейская культура Нового времени ее характер и особенности. 2. Картина мира в культуре барокко. 3. Художественные достижения классицизма. 4. Общая характеристика культуры Просвещения. 5. Культура эпохи романтизма. 6. Художественные течения в культуре XIX века. 7. Эволюция художественных стилей в XX в.

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Вопросы для самостоятельного изучения, контрольные задания с учетом уровней освоения компетенций
7	Русская культура	<i>Подготовить темы презентаций (на выбор):</i> 1. Культура Древней Руси. 2. Крещение Древней Руси и его последствия. 3. Древнерусское искусство. 4. Культура Московского царства (14-17 вв.). 5. Петровские реформы в области культуры и их значение. 6. Культура России 19 века: ее характер и особенности. 7. Культура России первой половины 19 в. 8. Культура России второй половины 19 в. 9. Характер и особенности культуры "серебряного века". 10. Художественная культура "серебряного века". 11. Культура России советского периода: ее характер и особенности. 12. Основные достижения культуры России советского периода.

6.5.1 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Определение, предмет культурологии. Понятие «генетика культуры». Задачи культурологии.
2. Время возникновения культурологии как науки. Кто из современных учёных определил необходимость изучения культуры как предмета культурологии?
3. Основные позиции в оценке культуры (3 подхода).
4. Виды культурологии. Основа культурологической проблематики.
5. Многозначность определений понятия «культура». Оценка культуры Шиллером, Я.Морено, Ж.-П.Сартром.
6. Материальная и духовная культуры. Морфология культуры.
7. Онтология культуры. 2 уровня познания. Светская и религиозная культуры.
8. Основные культурологические концепции: И.Канта, французских просветителей XVIII в., неокантианство, структурной антропологии, культурной антропологии.
9. Соотнесите 2 феномена: культура и творчество.

10. Психоаналитическая концепция культуры З.Фрейда. Понятие «сублимация».
11. Культура и цивилизация.
12. Оценка культуры Х.Ортега-и-Гассетом, его полемика с Сократом.
13. Позиция в понимании культуры А.Молем, Ю.Лотманом. Тезис Декарта.
14. Соотнесите: культура и искусство.
15. Соотнесите 2 поля: культура и общество. Что значит быть в культуре?
16. Функции культуры.
17. Жанровая специфика искусства.
18. Массовая культура: определение понятия, основные характеристики. Проявление массовой культуры в обществе.
19. Элитарная культура, её сущность, содержание. Представители. Её связь с массовой культурой.
20. Определите понятия: «эстетика», «этика». Какие Вам известны определения понятия «эстетика»? Кто является основателем науки эстетики?

6.5.2 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

1. Определение понятия «культура» в научном и обиходном значении.
2. Типология культур и цивилизаций.
3. Понятие «цивилизация». Типы цивилизаций по О. Шпенглеру и А. Тойнби.
4. Соотношение культуры и цивилизации.
5. Понятие «осевого времени» К. Ясперса. Доосевые и послеосевые культуры.
6. Основные этапы развития первобытной культуры.
7. Генезис культуры.
8. Онтология культуры.
9. Морфология культуры.
10. Норма, традиция и обычай в культуре.
11. Формы первобытных религий.
12. Наскальная живопись как крупнейшее достижение первобытной культуры.
13. Периодизация культуры Древнего Египта.

14. Общая характеристика древнеегипетской цивилизации.
15. Культурообразующая роль древнеегипетской религии.
16. Периодизация культур древнего Междуречья.
17. Общая характеристика индийской культуры.
18. Общая характеристика культур Дальнего Востока.
19. Основные достижения китайской и японской культур.
20. Древнегреческая культура крито-микенского периода.
21. Классический период как высший этап развития древнегреческой культуры.
22. Полисное мировосприятие человека в античном обществе.
23. Общая характеристика древнеримской культуры.
24. Римская цивилизация как основа новоевропейской культуры.
25. Основные достижения римской культуры.
26. Периодизация культуры европейского Средневековья.
27. Средневековая картина мира, система ценностей, идеалы человека.
28. Три главных аспекта средневековой культуры.
29. Периодизация византийской культуры.
30. Византийская культура как наследница античных традиций.
31. Процесс формирования древнерусской культуры.
32. Общая характеристика арабо-мусульманской культуры.
33. Роль ислама в развитии арабской культуры.
34. Художественная культура и научные достижения арабского мира.
35. Картина мира и места в нем человека в эпоху Ренессанса.
36. Характеристика итальянского Возрождения.
37. Реформация и Северное Возрождение.
38. Картина мира в культуре барокко.
40. Художественные достижения классицизма.
41. Общая характеристика культуры Просвещения.
42. Культура эпохи романтизма.
43. Художественные течения в культуре XIX века.
44. Модернизм и постмодернизм.
45. Теория «элитарной» и «массовой» культуры.
46. Общая характеристика культуры Киевской Руси.
47. Значение христианства в генезисе древнерусской культуры.
48. Достижения древнерусского искусства IX-XIII вв.
49. Общая характеристика культуры Московской Руси.
50. Монголо-татары и русские земли — социокультурный аспект взаимоотношений.
51. Русская иконопись как отражение мировоззрения средневекового человека.
52. Европеизация России при Петре I и её значение для развития русской культуры.
53. Общая характеристика классической русской культуры XIX в.

54. Взаимовлияние народной и элитарной культур в России XIX века.
55. Эволюция художественных стилей в XX в.
56. Общая характеристика культурной жизни в СССР.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

А) Основная литература

1. Александрова, Е. А. Культурология. История идей и их воплощений. Учебное пособие / Е.А. Александрова. - М.: Форум, Инфра-М, 2014. - 144 с.
2. Белая, Е. Н. Теория и практика межкультурной коммуникации / Е.Н. Белая. - М.: Форум, 2011. - 208 с.
3. Горелов, А. А. История русской культуры. Учебник / А.А. Горелов. - М.: Юрайт, 2015. - 388 с.
4. Григорьев, С. И. Придворная цензура и образ Верховной власти. 1831-1917 / С.И. Григорьев. - М.: Алетейя, 2007. - 496 с.
5. Ермишина, Н. Д. Культурология / Н.Д. Ермишина. - М.: Трикста, Академический Проект, 2006. - 432 с.
6. Исламгалиева, С. К. Культурология. Курс лекций: моногр. / С.К. Исламгалиева, К.Е. Халин, Г.В. Бабаян. - М.: Экзамен, 2005. - 192 с.
7. Каган, М. С. Введение в историю мировой культуры. В 2 книгах. Книга 1 / М.С. Каган. - М.: Петрополис, 2003. - 368 с.
8. Казбулатова, Гузель Хасановна Теория Моды И Модного Поведения / Казбулатова Гузель Хасановна. - Москва: РГГУ, 2008. - 484 с.
9. Кравченко, А. И. Культурология / А.И. Кравченко. - М.: Академический проект, 2010. - 496 с.
10. Культурология / Под редакцией Г.В. Драча. - М.: Феникс, 2010. - 576 с.
11. Культурология. - М.: Альфа-М, Инфра-М, 2009. - 416 с.
12. Культурология. - М.: Владос, 2003. - 320 с.

Б) Дополнительная литература

1. Культурология. Учебник: моногр. - М.: Питер, 2014. - 448 с.
2. Культурология. Учебное пособие. - М.: Феникс, 1998. - 576 с.
3. Культурология. Шпаргалка: моногр. - М.: Окей-книга, 2014. - 958 с.
4. Левяш, И.Я. Культурология / И.Я. Левяш. - Москва: Мир, 2001. - 496 с.
5. Межуев, В. М. Идея культуры / В.М. Межуев. - М.: Прогресс-традиция, 2006. - 408 с.
6. Мухина, З. З. Культурология / З.З. Мухина. - М.: ТНТ, 2012. - 440 с.
7. Никитич, Л. А. Культурология / Л.А. Никитич. - М.: Юнити-Дана, 2008. - 560 с.
8. Петров, К. М. Экология и культура / К.М. Петров. - М.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2013. - 368 с.
9. Мировая художественная культура. Древний Восток. Египет. Месопотамия. Палестина. Хрестоматия. - М.: Вече, Грифъ, Лепта Книга,

2014. - 912 с.

10. Орлов, И. Б. Советская повседневность. Исторический и социологический аспекты становления / И.Б. Орлов. - М.: Высшая Школа Экономики (Государственный Университет), 2010. - 328 с.

11. Петрова, Наталья Владимировна. Культура, литература и религия Соединенных Штатов Америки и Канады. Часть 1. Учебное Пособие / Петрова Наталья Владимировна. - Москва: Гостехиздат, 2009. - 948 с.

12. Пивоев, В. М. Культурология. Введение в историю и теорию культуры / В.М. Пивоев. - М.: КноРус, 2011. - 528 с.

13. Столяренко, Л. Д. Культурология. Конспект лекций / Л.Д. Столяренко, В.Е. Столяренко. - М.: Юрайт, 2015. - 176 с.

14. Фундаментальные проблемы культурологии. В 4 томах. Том 1. Теория культуры. - М.: Алетейя, 2008. - 432 с.

15. Хроленко, А. Т. Основы лингвокультурологии / А.Т. Хроленко. - М.: "ФЛИНТА", 2009. - 184 с.

16. Чистякова, В. О. Экранная культура. Теоретические проблемы / В.О. Чистякова, Я.Б. Иоскевич. - М.: Дмитрий Буланин, 2012. - 752 с.

17. Юлдашбаева, З. Б. Культурология / З.Б. Юлдашбаева. - М.: Высшая школа, 2008. - 296 с.

18. Языкович, В. Р. Культурология / В.Р. Языкович. - М.: Тетралит, 2014. - 176 с.

В) Интернет-ресурсы

Научная электронная библиотека:

<http://elibrary.ru/default.asp>

Электронная библиотека Дома А.Ф. Лосева:

<http://www.losev-library.ru/>

Электронная библиотека ИМЛИ РАН:

<https://biblio.imli.ru/>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:

- аудитории, оборудованные современными техническими средствами (компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины (модуля)

Организация театрального дела в России

Направление подготовки

52.05.01 Актерское искусство

Специализация

Артист драматического театра и кино

Квалификация выпускника

Специалист

Форма обучения

Очная

Нормативный срок обучения – 4 года

Москва, 2025 г.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, с учетом рекомендаций Примерной ОПОП ВО по направлению подготовки:

52.05.01 Актерское искусство

по специализации:

Артист драматического театра и кино

Составитель:

*Золотов Андрей Андреевич,
профессор,*

Программа одобрена на заседании кафедры философии и культурологии

протокол № 5 от «30» июня 2025 г.

Согласовано:

Зав. кафедрой

Оганов А.А., профессор, доктор философских наук

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель курса:

- Выработать у студентов представления о тенденциях развития, исторических и актуальных формах организации театрального дела в России, с отдельной специальной направленностью непосредственно на личную организацию творческого существования актера в театре и в жизни, формирование качеств творческой личности, необходимых для самораскрытия актера в различных условиях жизненного существования и различных формах организации театрального хозяйства.

Задачи курса:

Знать:

- актуальные проблемы современного культурного процесса;
- различные формы исторической и современной организации театральной жизни и устройства театральных структур.

Уметь:

- в единстве своей личности органически соединять индивидуальную художественную устремленность и творческие возможности в их развитии с целями и задачами реального театрального организма, в котором, на данном этапе его жизни, актер работает.

Владеть:

- культурным багажом в различных сферах искусства и культурой отношений с окружающей реальностью – в театре и не только;
- навыками анализа исторических материалов и актуальных явлений художественного процесса;
- приемами культурного диалога с режиссером, дирекцией, коллегами по сцене, представителями средств массовой информации, деятелями художественной среды, высокоуважаемой публикой.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки **52.05.01 Актерское искусство** дисциплина «Организация театрального дела в России» относится к базовой части Б1.В.Д1 Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

б) Дисциплина «Организация театрального дела в России» базируется на компетенциях, сформированных на предыдущих этапах образования при изучении гуманитарных дисциплин

в) Дисциплина предшествует изучению таких дисциплин, как «История русского театра», «История кинематографа», «История зарубежного театра»,

«Основы государственной культурной политики РФ», «Культурология», для которых освоение данной дисциплины необходимо как опора.

3. Планируемые результаты освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и индикатор достижения компетенций
Разработка и реализация проектов	УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	ИД1УК-2 – Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, формулируя цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения. ИД2УК-2 – Способен видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата. ИД3УК-2 – Формирует план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения. ИД4УК-2 – Организует и координирует работу участников проекта, способствует конструктивному преодолению возникающих разногласий и конфликтов, обеспечивает работу команды необходимыми ресурсами. ИД5УК-2 – Представляет публично результаты проекта (или отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, выступлений на научно-практических семинарах и конференциях. ИД6УК-2 – Предлагает возможные пути (алгоритмы) внедрения в практику результатов проекта (или осуществляет его внедрение).
Командная работа и лидерство	УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	ИД1УК-3 – Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует работу команды для достижения поставленной цели. ИД2УК-3 – Учитывает в своей социальной и профессиональной деятельности интересы, особенности поведения и мнения (включая критические) людей, с которыми работает/взаимодействует, в том числе посредством корректировки своих действий. ИД3УК-3 – Обладает навыками преодоления возникающих в команде разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон. ИД4УК-3 – Предвидит результаты (последствия) как личных, так и коллективных действий. ИД5УК-3 – Планирует командную работу, распределяет поручения и

		делегировать полномочия членам команды. Организует обсуждение разных идей и мнений
Творческая деятельность	ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	ИД1 ОПК-2 Продуктивно взаимодействует с драматургом и режиссером в процессе подготовки спектакля ИД2 ОПК-2 Оценивает постановочную сложность спектакля (проекта) ИД3 ОПК-2 Понимает перечень обязанностей, задач и способен выполнять функции помощника режиссера, помощника/заместителя художественного руководителя театра
Выполнение организационной работы по проведению спектаклей и репетиций	ПК – 15. Способен исполнять обязанности помощника режиссера, организационно обеспечивать проведение спектакля, репетиции	ИД1 ПК-15 Знает и применяет перечень обязанностей, задач и способен выполнять функции помощника режиссера спектакля ИД2 ПК-15 Организационно обеспечивает проведение спектаклей, репетиций
Анализ и решение в пределах своей компетенции организационно-творческих проблем в целях создания наиболее благоприятных условий для творческого процесса	ПК – 16. Владеет знаниями основ управления, организации и экономики в сфере культуры и искусства и применяет их в профессиональной деятельности	ИД1 ПК-16 Знает и применяет в профессиональной деятельности основы экономики культуры, которые необходимы для понимания места и функций культуры в государстве, обществе и экономике страны, а также для анализа конкретных случаев из хозяйственной практики организаций исполнительских искусств и деятелей культуры

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины *«Организация театрального дела в России»* составляет 2 зачётные единицы, 72 часа.

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности

Семестр(ы)	Общая трудоемкость		В том числе контактная работа с преподавателем				Самостоятельная работа	Промежуточная аттестация
	в з.е.	в часах	Всего	Лекции	ПЗ	ИР		
1	2	72	34	34			34	Зачет (4 часа)
Итого	2	72	34	34			34	Зачет (4 часа)

4.2. Тематический план дисциплины и виды занятий

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоятельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
1.	Тема 1	4	4			4	Текущий

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоя- тельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
	Исторический обзор структур театральных организаций в России.						опрос
2.	Тема 2 Современные театральные организации.	4	4			4	Текущий опрос
3.	Тема 3 Государство и театры в XX – XI столетиях	2	2			2	Текущий опрос
4.	Тема 4 Театры и общество	4	4			4	Текущий опрос
5.	Тема 5 Актер как структурообразующая фигура театрального организма	4	4			4	Текущий опрос
6.	Тема 6 Переписка М.С.Щепкина и Н.В. Гоголя как феномен глубинно творческого общения Автора и Актера	4	4			4	Текущий опрос
7.	Тема 7 О сомасштабности художественных личностей в театре	4	4			4	Текущий опрос
8.	Тема 8 «Актерские театры»	4	4			4	Текущий опрос
9.	Тема 9 Актер и средства массовой информации	4	4			4	Текущий опрос
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)							4
Всего:		34	34			34	4

4.3. Тематическое содержание дисциплины

Тема 1 (4 часа)

Исторический обзор структур театральных организаций в России.

Тема 2 (4 часа)

Современные театральные организации. Формирование сети театров. Виды театрального искусства и виды театров. Театры как организации различных видов собственности. Государственные (федеральные и региональные) театры,

муниципальные театры, антреприза. Репертуарный театр и театр-проект. Структура и функции подразделений театров разных видов.

Концертные организации, их сеть и основные принципы структурного построения. Общее и специфическое в деятельности театра и других организаций исполнительских искусств.

Кино- и телестудии. Их структура и отношения с театрами.

Тема 3 (2 часа)

Государство и театры в XX – XI столетиях.

Тема 4 (4 часа)

Театры и общество: взаимовлияние, художественное осмысление Действительности, судьба актера – творческая среда и публичное бытование.

Тема 5 (4 часа)

Актер как структурообразующая фигура театрального организма. «Театр в актере» и «Актер в театре»: к проблеме самовоспитания артиста в атмосфере сторонних административных, материальных и творческих влияний.

Тема 6 (4 часа)

Переписка М.С.Щепкина и Н.В. Гоголя как исследование внутритеатральных отношений с позиции Актера и Автора-драматурга.

Тема 7 (4 часа)

О сомасштабности художественных личностей в театре (актер и режиссер, актер и иные актеры, партнерство с публикой, созидание художественной атмосферы).

Тема 8 (4 часа)

«Актерские театры» в их соотношении с «Режиссерскими театрами». Малый театр в Москве (Ю.М.Соломин). Малый драматический театр в Санкт-Петербурге (Л.А.Додин). «Пикколо театр» в Милане (Джорджо Стрелер). «Комише опер» в Берлине (Вальтер Фельзенштейн). Исторический художественный театр К.С. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко.

Об актере, который «разумеется выслушивает советы режиссера, пользуется его помощью, если она ему нужна, но в разработке интерпретации идет сам – настолько далеко, что действует как самостоятельно творящий актер и заставляет забыть режиссера» (проф. Вальтер Фельзенштейн).

Тема 9 (4 часа)

Актер и средства массовой информации. Театральный актер в кино, на телевидении, радио, в сетях Интернета.

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки **52.05.01 Актерское искусство** реализация компетентного подхода предусматривает широкое применение как традиционных, так и инновационных педагогических и информационных образовательных технологий (ОТ) с активными и интерактивными формами проведения занятий.

Традиционные ОТ: деятельность-развивающая, личностно-ориентированная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения. Компетентный подход реализуется в активных и интерактивных формах проведения занятий: лекции, практические занятия; написание эссе, рефератов, консультации (индивидуальные и групповые) и т.д.;

- инновационные: интерактивные лекции (в режиме on-line и /или off-line), интернет-конференции (вебинары), презентации с использованием различных вспомогательных средств: интерактивной доски, раздаточных материалов, видеофильмов, слайдов;

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Самостоятельная работа может выполняться студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами, художественной литературой и т.д.

№ п/п	Виды и формы самостоятельной работы
1	Подготовка к лекционным занятиям (проработка и повторение лекций, материалов учебников, пособий и т.д.)
3	Самостоятельное изучение тем дисциплины: 1. изучение основной и дополнительной литературы, 2. поиск и сбор информации в периодических печатных и интернет-изданиях и т.д.
4	Подготовка реферата к зачету

6.1. Примерная тематика рефератов

- Работа Н.В.Гоголя «О театре, одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности» и современный театр.

- Переписка М.С.Щепкина и Н.В. Гоголя и современная атмосфера в русских театрах.
- Театр, который я хотел бы создать - организовать и в нем самому работать как актеру.
- Спектакль (спектакли), поразившие меня или оттолкнувшие.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Литература:

основная

1. Генова, Н. М. Организация театрального дела : учебное пособие / Н. М. Генова. — Омск : ОмГУ, 2018. — 116 с. — ISBN 978-5-7779-2255-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
2. Немирович-Данченко, В. И. Из прошлого / В. И. Немирович-Данченко. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 348 с. — ISBN 978-5-8114-4544-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система
3. Театр. Актер. Режиссер: Краткий словарь терминов и понятий : учебное пособие / составитель А. Савина. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-5108-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.

Дополнительная

1. Алперс, Б.В. Театральные очерки. В 2-х томах. Т.1. Театральные монографии / Б. В. Алперс. - М. : Искусство, 1977. - 567 с.
2. 16. Алперс, Б.В. Театральные очерки. В 2-х томах. Т.2. Театральные премьеры и дискуссии / Б. В. Алперс. - М. : Искусство, 1977. - 519 с. : 1 л. портр.
3. Сахновский, В. Г. Театр А. Н. Островского. Крепостной усадебный театр : учебное пособие / В. Г. Сахновский. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 148 с. — ISBN 978-5-8114-5026-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
4. Дидро, Д. Парадокс об актере : учебное пособие / Д. Дидро. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 64 с. — ISBN 978-5-8114-7782-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
5. Кнебель, М. О. Вся жизнь : учебное пособие / М. О. Кнебель. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 552 с. — ISBN 978-5-8114-4486-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
- 6.. Станиславский, К.С. Статьи. Речи. Заметки. Дневники. Воспоминания (1877-1917) [Электронный ресурс] : Статья / К.С. Станиславский .— : [Б.и.], .— 374 с. ЭБС РУКОНТ
7. К.С. Станиславский «Моя жизнь в искусстве». ЭБС РУКОНТ
8. К.С. Станиславский «Работа актера над собой». ЭБС РУКОНТ + бумажные издания
9. Театральное дело: Наука и практика. Сб. статей по материалам дипломных работ продюсерских факультетов вып. 1, М., СПб: РГИСИ, 2017
10. Театральное дело: Наука и практика. Сб. статей по материалам дипломных работ продюсерских факультетов вып. 2 М., СПб: РГИСИ, 2018
11. Экономика культуры : Учебник / Отв. ред. А.Я. Рубинштейн. - М. : Слово, 2005. - 608 с. - ISBN 5-85050-853-8.
- Игнатьева, Е.Л.
12. Экономика культуры [Текст] : Учебное пособие / Е. Л. Игнатьева. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : ГИТИС, 2013. - 383 с. - ISBN 978-5-92328-090-9 : 495-00.

13. . - М. : ГИТИС, 2009. - 633 с., ил. : 24 л. вкл., ч/б. - ISBN 978-5-91328-044-2 : 994-00.

18. Старикова Л. Театральная жизнь старинной Москвы М.: Искусство, 1988

Интернет-ресурсы:

<http://tvkultura.ru/>

http://on-tv.ru/arte_tv/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:

- аудитории, оборудованные современными техническими средствами (компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины
«Музыкальное воспитание артиста»

Направление подготовки
52.05.01 Актерское искусство

Специализация
Артист драматического театра и кино

Квалификация выпускника
Специалист

Форма обучения
Очная

Нормативный срок обучения – 4 года

Москва, 2025 г.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, с учетом рекомендаций Примерной ОПОП ВО по направлению подготовки: Специальность 52.05.01 Актерское искусство

по специализации:

Артист драматического театра и кино

Составитель:

Пожидаева Г.А., профессор

Программа одобрена на заседании кафедры *мастерства актера*

протокол № 35 от «07» июня 2025 г.

Подписи:

Зав. кафедрой Дубровский А.В., доцент

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Музыкальное воспитание артиста театра и кино»

Дисциплина включает два блока: «Теория музыки и сольфеджио» и «История музыки», поэтому рабочая программа дисциплины представляет их последовательно.

Цели освоения дисциплины – «Теория музыки и сольфеджио»

- развитие музыкальных способностей студентов: музыкального слуха, чувства ритма и музыкальной памяти; воспитание вкуса
- «История музыки»
- формирование системного представления о западно-европейском и отечественном музыкальном искусстве от античности до современности;
- введение в европейскую и русскую музыкальную эстетику;
- изучение ведущих жанров классической музыки: оперы, балета, симфонии, сонаты, романса и др.;
- воспитание общей и музыкальной культуры, формирование личности и духовного мира студентов на базе классического музыкального искусства, духовного и светского;
- формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся по специальности 52.05.01 «Актерское искусство».

Задачи освоения дисциплины «Музыкальное воспитание артиста театра и кино»:

«Теория музыки и сольфеджио»:

Знание основ элементарной теории музыки и основ музыкального синтаксиса; владение музыкально-теоретическим материалом на практике.

Практическое освоение музыкальной письменности: сольфеджирование простого одноголосия. Овладение начальными навыками вокального интонирования и слухового анализа простых интервалов и аккордов.

«История музыки»:

Знание основных этапов и музыкальных стилей в развитии музыкального искусства от античности до современности; знание важнейших жанров и произведения профессиональной музыки и традиционной культуры (фольклора и духовной музыки).

Применение полученных знаний в области музыкальной культуры в своей профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета

- а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки **специальности 52.05.01 Актерское искусство** дисциплина «Музыкальное воспитание артиста

театра и кино»» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

б) Дисциплина ««Музыкальное воспитание артиста театра и кино»» базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин:

История России в контексте мировой истории

История зарубежного театра

История изобразительного искусства

Сценическая речь

в) Дисциплина предшествует изучению таких дисциплин, как

Вокал

История русского театра

Основы государственной культурной политики РФ

Культурология

История кино

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Музыкальное воспитание артиста театра и кино»

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и индикатор достижения компетенций
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия	ИД1УК-5 – Адекватно объясняет особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними, опираясь на знания причин появления социальных обычаев и различий в поведении людей. ИД2УК-5 – Владеет навыками создания недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач
Создание художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального	ПК – 1. Готов к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщика в драматическом	ИД1 ПК-1 Знает и применяет в работе над ролью теоретические основы актерского мастерства; этические принципы русского театра; методику создания роли в драматическом театре и кино; психофизические механизмы жизни актера в обстоятельствах сцены и съемочной площадки; ИД2 ПК-1 Способен под руководством режиссера и

руководителя, балетмейстера) в драматическом театре, в кино, на телевидении, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению; Занятие актерским тренингом, поддержка своей внешней формы и психофизического состояния	театре, в кино, на телевидении, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению	самостоятельно подготовить роль в драматическом спектакле любого жанра и в кино; ИД3 ПК-1 Владеет навыками самостоятельного действенного анализа драматургического произведения; самостоятельно определяет задачи, действия в драматургическом материале; находит и фиксирует основной мизансценический рисунок роли; разрабатывает внутренний монолог персонажа; ИД4 ПК-1 Ориентируется в хронологических периодах развития кинематографа; осознает специфику композиции фильма, раскадровки, законов монтажа; применяет полученные знания в области специфики кино в работе над ролью как в кино, так и в театре ИД5 ПК-1 Способен к коллективному творчеству над постановкой: созданию и поддержанию репетиционной атмосферы; применению навыков других практических дисциплин (танец, вокал, сценическое движение, речь) в работе над ролью; распределению энергии на протяжении спектакля; ИД6 ПК-1 Использует слова на сцене как способ воздействия на партнера; ИД7 ПК-1 Осознает роль тренинга в подготовке и развитии актера; способен построить занятия по тренингу и проведения его и индивидуально, для себя, и для группы; ИД8 ПК-1 Осуществляет поиск вспомогательного (информационного, пластического, музыкального и т. д.) материала для создания роли; ИД9 ПК-1 Владеет профессиональной лексикой и грамотно использует полученные знания в своей профессиональной деятельности
Создание	ПК-2.	ИД1 ПК-2 Владеет теорией и

художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в драматическом театре, в кино, на телевидении, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному у восприятию мира, к образному мышлению; Занятие актерским тренингом, поддержка своей внешней формы и психофизического состояния	Умеет общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии	технологией общения со зрительской аудиторией в условиях сценического пространства ИД2 ПК-2 Творчески и инновационно общается со зрительской аудиторией в условиях сценического пространства ИД3 ПК -2 Исполняет роль перед камерой
Музыкально-драматическое произведение	ПК – 10. Владеет основами музыкальной грамоты, пения, навыками ансамблевого пения, способностью находить оптимальные варианты ансамблей,	ИД1 ПК-10 Знает звукоряд, ступени, цифровое обозначение ступеней, вводные звуки, тоника, тоническое трезвучие, интервалы (в пределах октавы), обращение интервала, мажор, минор, строение мажорной и минорной гамм, тон, полутон, ключевые знаки, диез, бемоль, бекар, порядок появления знаков в тональности, параллельные тональности, тетрахорд, аккорд, обращения трезвучия, главные трезвучия лада, тритон, хроматизм, квинтовый круг тональностей,

	строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения	секвенция; темп, размер, тактовая черта, сильная доля, затакт, пауза; ритмические длительности: восьмые, четверть, половинная, целая, шестнадцатые, пунктирный ритм, синкопа, триоль; основы музыкального синтаксиса: период, предложение, каденция, фраза; специфику вокально-технического исполнительства; основные формы и жанры вокальной музыки, основную технику тренировки голосового аппарата, правила гигиены голоса; классический и современный вокальный репертуар, основные формы и жанры вокальной. Анализ опыта музыки. основные принципы работы над образной стороной произведения; специфику сценического общения с партнером средствами музыки; принципы ансамблевого пения в различных составах; понятие об основных формах и жанрах хоровой музыки; основные принципы работы над образной стороной произведения; элементарную теорию музыки и основной музыкальной терминологии; классический и современный хоровой репертуар; этапы мирового исторического культурного развития, в том числе – развития музыкального искусства, в связи со сменой исторических эпох, мировоззрения, мышления, идей и идеалов; основные традиции академической музыки, особенности национального развития различных музыкальных национальных культур, профессионального композиторского творчества, процессы их взаимообогащения; европейское профессиональное музыкальное искусство в его историческом развитии и современном состоянии; в контексте крупных явлений истории и культуры; ИД2 ПК-10 Владеет методами тренинга и самостоятельной работы над

		голосовым аппаратом; ИД3 ПК-10 Умеет исполнять основные элементы музыкальной грамоты, на фортепиано, определять пройденные элементы музыкальной речи в произведениях, исполняемых на уроках фортепиано, специальности; определить тональность произведения, ИД4 ПК-10 Способен самостоятельно настроиться, грамотно прочитывать с листа с соблюдением ритмических, мелодических, темповых и динамических особенностей; ИД5 ПК-10 Способен определить на слух изучаемые элементы решать различные художественные задачи с использованием певческого голоса; ИД6 ПК-10 Способен правильно пользоваться певческим дыханием и резонаторами; добиваться чистоты интонации, владеть резонаторами, правилами формирования певческих гласных; слушать, слышать, исполнять, взаимодействовать; «держат» свою партию; ИД7 ПК-10 Владеет навыками пения в ансамбле: способен ансамблировать в разных составах – дуэт, трио, квартет и т.д.; проанализировать и разобрать произведение; самостоятельно распеваться, настраивать голос; оценивать звучание своего голоса и партнера, замечать недостатки и находить правильные пути к их исправлению; добиваться чистоты интонации; выявить выразительные основные средства, с помощью которых раскрывается характер и настроение исполняемых произведений; добиваться выразительного исполнения произведений. ИД8 ПК-10 Ориентируется в ценностях, утверждаемых европейской культурой, музыкальным искусством

		каждого изучаемого периода, умеет «вычитывать» глобальное содержание композиторского творчества на разных уровнях: эпоха-стиль-композитор; ориентируется в историческом процессе развития музыкального искусства, соотносить общие эстетические законы с национальными особенностями; умеет на слух определять национальные музыкальные школы ИД9 ПК-10 Владеет навыками нотного письма (расположение нот на нотоносце, правописание штилей, обозначение размера, тактовой черты) ИД 10 ПК -10 Владеет навыками правильного певческого голосообразования, обусловленного взаимодействием певческого дыхания, атаки звука и функции резонаторов; правильной артикуляции; навыками управления собственным голосом (координация между слухом и голосом); ИД11 ПК -10 Владеет навыками работы над образной стороной музыкального произведения: комплексом вокально-артистических навыков, позволяющим раскрыть в наибольшей мере свои творческие возможности и решать различные вокальные задачи при исполнении сольных партий в драматических спектаклях разных жанров; способен справляться со сценическим волнением, владеет навыками профессионального поведения на сцене. ИД12 ПК-10 Владеет высокохудожественными методами интерпретации вокальных произведений различных стилей; приемами анализа и интерпретации музыкального текста; основной терминологией музыкального искусства. ИД13 ПК -10 Владеет вокально-техническими и исполнительскими навыками так, чтобы пение в спектаклях

		было бы естественным, свободным выразительным, музыкальным; ИД14 ПК-10 Владеет навыками разбора и разучивания хоровых партий.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Музыкальное воспитание артиста театра и кино» составляет 6 зачётных единиц, 216 часов.

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности

для обучающихся несколько семестров дисциплин

Семестр(ы)	Общая трудоемкость		В том числе контактная работа с преподавателем				Самостоятельная работа	Промежуточная аттестация
	в з.е.	в часах	Всего	Лекции	ПЗ	ИР		
1	1	36	32	-	32		2	Контрольный урок (2 часа)
2	2	72	34	-	34		34	Зачет (4 часа)
3	1	36	32	24	8		2	Контрольный урок (2 часа)
4	2	72	34	28	6		32	экзамен (6 часов)
Итого	6	216	132	52	80		70	14

4.2. Тематический план дисциплины и виды занятий

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоятельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
1	«Теория музыки и сольфеджио» Вводное занятие	2		2			
2	История музыкальной письменности. Нотная запись простейшего одноголосия	6		6			

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоя- тельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
3	Лад и тональность	4		4			
4	Интервалы и их обращения	8		8			
5	Аккорды	4		4			
6	Простые мажорные тональности	6		6			
7	Строение мелодии. Простейшие музыкальные формы	2		2			
8	Повторение	2				2	
	Контрольный урок	2					2
9	Минорный лад, простые минорные тональности	16		8		8	
10	Транспозиция	4		2		2	
11	Тоническое трезвучие и его обращения	12		6		6	
12	Главные ступени лада	12		6		6	
13	Квинтовый круг тональностей	8		4		4	
14	Буквенные обозначения звуков и тональностей	4		2		2	
15	Итальянские обозначения темпов, динамики, штрихов и характера исполнения в музыке	4		2		2	
16	Повторение	8		4		4	

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоя- тельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
	Зачет	4					4
17	История зарубежной музыки. Доклассический период европейского музыкального искусства	4	4				
18	Барокко в музыкальном искусстве Европы XVII – первой половины XVIII в.	7	4	2		1	
19	Венская классическая школа второй половины XVIII – начала XIX в.	4	4				
20	Романтизм в музыкальном искусстве Европы XIX в.	6	4	2			
21	Развитие оперного жанра в европейской музыке XIX в.	9	6	2		1	
22	Основные направления в развитии зарубежного музыкального искусства конца XIX - XX вв.	4	2	2			
	Контрольный урок	2					2
23	Отечественная музыкальная классика. Доклассический период русского музыкального искусства	12	6			6	
24	Становление русской композиторской школы в первой половине XIX в.	14	6	2		6	
25	Расцвет русского музыкального искусства во второй половине XIX в.	18	8	2		8	
26	«Серебряный век» в русском музыкальном искусстве конца XIX – начала XX в.	12	4	2		6	

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоя- тельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
27	Советская музыкальная классика и современный период отечественного музыкального искусства	10	4			6	
	Экзамен	6					6
Всего:		216	52	80		70	14

4.3. Тематическое содержание дисциплины

I семестр

Вводное занятие

Цели и задачи курса. Необходимость музыкального воспитания для актера. Родство музыкального и театрального искусства.

Музыка для драматического театра и кино. Музыка в драматическом театре как одно из выразительных средств спектакля. Роль музыки в раскрытии идейного содержания пьесы и развитии драматического действия. Связь музыкальных эпизодов с общим характером спектакля, его атмосферой и колоритом, композиционным и ритмическим построением.

Использование бытовой музыки для воссоздания колорита эпохи; роль бытовой музыки в расширении сценического пространства (музыка, звучащая за сценой). Усиление эмоционального воздействия на зрителя благодаря ведению музыкальных эпизодов.

Краткий исторический экскурс создания музыки для драматического театра, знакомство с избранными фрагментами.

Тема 1: История музыкальной письменности. Нотная запись простейшего одноголосия

1. История музыкальной письменности

Музыкальный звук и его свойства: высота, длительность, громкость, тембр.

Возникновение музыкальной письменности: буквенная нотация эпохи античности, невменная нотация раннего Средневековья, мензуральная нотация позднего Средневековья и Возрождения.

Современное нотное письмо, его возможности, принципы записи (звуковысотность, длительность, громкость), графика.

Особенности музыкальной письменности на Руси: невменная (крюковая нотация Средневековья, киевская квадратная нотация переходного периода (конца XVII – XVIII вв.), переход к итальянской круглой нотации в екатерининскую эпоху.

Нотная печать в Европе и России. Первые нотные издания в России - синодальные издания богослужебных певческих книг (с конца XVIII в.). Светские

музыкальные издательства XIX – начала XX в. (Юргенсона, Беляева). Советские музыкальные издательства «Музыка» и «Советский композитор».

Современные компьютерные программы нотного набора (Sibelius, Finale, Gitar-Pro), звуковые редакторские программы (Sound Forge).

2. Нотная запись простейшего одноголосия. Понятия ритма, метра, размера, такта. Ритмические и интонационные упражнения. Звукоряд и диапазон мелодии. Пение по нотам простейшего одноголосия.

3. Дирижирование отрывками жанрово-бытовой музыки.

Тема 2. Лад и тональность. До мажор

1. Понятие лада и тональности. До мажор, его строение по тонам и полутонам. Устойчивые и неустойчивые ступени лада. Устойчивые и неустойчивые ступени До мажора. Тоника и вводные звуки.

Расположение звуков на клавиатуре фортепиано: октавы, их названия.

2. Упражнения на развитие ладового слуха, чувства ритма и музыкальной памяти; сольфеджирование простейшего одноголосия в До мажоре.

3. Песня и романс как ведущие жанры бытовой вокально-хоровой и вокальной музыки

а) Особенности песенных жанров. Песня народная и авторская, хоровая и сольная. Куплетное строение. Различные жанры русского песенного фольклора.

б) Романс - камерное вокальное произведение для голоса с инструментальным сопровождением. История возникновения. Классический и бытовой романс, их отличия. Бытовой романс.

Тема 3. Интервалы и их обращения

1. Простые интервалы: общая характеристика, названия, ступеневая и тоновая величина. Интервалы мелодические и гармонические, чистые, большие и малые. Консонансы и диссонансы. Интервалы на ступенях лада. Интервалы в До мажоре. Обращение интервалов.

2. Мелодическое и гармоническое пение интервалов и их обращений на ступенях лада. Пение интервалов в До мажоре. Слуховой анализ интервалов и их обращений.

Упражнения на развитие ладового слуха, чувства ритма и музыкальной памяти; сольфеджирование простого одноголосия в До мажоре.

3. Классический романс

Тема 4. Аккорды

1. Понятие аккорда. Тоническое трезвучие, его строение. Тоническое трезвучие и вводные звуки в тональности До мажор.

2. Пение тонического трезвучия (мелодическое и гармоническое) и вводных звуков в До мажоре. Определение на слух интервалов, тонического трезвучия и вводных звуков в тональности.

Упражнения на развитие ладового слуха, чувства ритма и музыкальной памяти; сольфеджирование простого одноголосия в До мажоре.

3. Бытовые танцы XIX в. Значение и роль танцевальной музыки в быту. Ведущие танцевальные жанры XVIII – XIX вв.: менуэт и гавот, полька, вальс, полонез, мазурка и др. Использование этих жанров в классической музыке (Бах, Моцарт, Шуберт, Шопен, Глинка, Чайковский, Прокофьев). Поэтизация танца композиторами-романтиками. Введение балльных танцев в оперу и балет.

Тема 5. Простые мажорные тональности – Соль и Фа мажор

1. Тональности Соль мажор, Фа мажор, их строение, ключевые знаки. Тоническое трезвучие и вводные звуки в этих тональностях. Построение интервалов в Соль и Фа мажоре.
2. Пение гамм Соль и Фа мажор, трезвучия и вводных звуков, интервалов в тональностях.
Сольфеджирование в тональностях Соль и Фа мажор. Упражнения на развитие ладового слуха
3. Фортепианная музыка:
 - а) Фортепианные произведения для домашнего музицирования. Камерный характер звучания, господство лирического образного содержания, простота и непритязательность изложения.
 - б) Концертные пьесы для фортепиано. Блестящее концертное изложение, виртуозность фактуры, оркестровая трактовка инструмента.

Тема 6. Строение мелодии. Простейшие музыкальные формы.

1. Строение мелодии: мотив, фраза, предложение, период.
2. Простые музыкальные формы: одночастная, куплетная, куплетная с припевом, простая трехчастная
3. Сольфеджирование в тональностях Соль и Фа мажор. Упражнения на развитие ладового слуха, чувства ритма и музыкальной памяти
4. Программность в музыкальном искусстве. Направленность восприятия музыкального произведения благодаря его названию. Обобщенный характер программности.

Тема 7. Повторение

Повторение пройденного материала по теории музыки и сольфеджио.

II семестр

Тема 8. Минорный лад

1. Тональности ля, ми, ре минор (натуральный, гармонический и мелодический). Строение минорной гаммы, тонического трезвучия и вводных звуков. Параллельные тональности.
2. Упражнения на развитие ладового слуха, чувства ритма и музыкальной памяти; Интонационно-ритмическое усложнение сольфеджирования в минорных тональностях.
3. Концертно-инструментальная и симфоническая музыка

а) *Концерт* как жанр классической музыки.

Возникновение инструментального концерта в классической музыке. Скрипичный и инструментальный концерты. Принцип концертирования как диалога солиста и оркестра.

Трехчастное строение концерта. Контрастное соотношение частей по темпу (быстро – медленно – быстро), характеру, метру, жанровой природе. Значение каденции как виртуозного монолога солиста.

Расцвет скрипичного концерта в эпоху барокко и фортепианного концерта в эпоху романтизма.

б) Возникновение жанра *сонаты* в венской классической школе. Четырехчастное строение цикла. Контрасты темпов, образного содержания: общая драматургия цикла. Знакомство с отдельными частями избранных сонат венских классиков.

в) Создание *симфонии* в венской классической школе. Театральная природа венского симфонизма. Драматический характер симфонизма Бетховена. Состав симфонического оркестра (в общем плане). Знакомство с отдельными частями симфонических циклов.

Тема 9. Транспозиция

1. Транспозиция, ее роль и значение в музыке. Особенности транспозиции в мажоре и миноре. Упражнения на устную и письменную транспозицию мелодий.

2. Упражнения на развитие ладового слуха, чувства ритма и музыкальной памяти. Сольфеджирование

3. Фортепианная соната (отдельные части)

Тема 10. Обращение трезвучия

1. Обращение трезвучия в мажоре и миноре.

2. Мелодическое и гармоническое пение и слуховой анализ трезвучия и его обращений в мажоре и миноре

3. Фортепианная соната (отдельные части)

Тема 11. Главные ступени лада

1. Главные ступени лада. Ладовые функции. Трезвучия главных ступеней в До мажоре. Типичные гармонические последовательности. Гармонизация мелодий аккордами главных ступеней лада. Особенности гармонизации мелодий в миноре. Каденции.

2. Пение гармонических последовательностей. Упражнения на развитие ладового слуха, чувства ритма и музыкальной памяти; Сольфеджирование двухголосия.

3. Бытовой романс с аккомпанементом

Тема 12. Квинтовый круг тональностей

1. Основы теории квинтового круга тональностей. Диезные и бемольные тональности квинтового круга. Энгармонизм звуков и тональностей.

2. Сольфеджирование в сложных диезных и бемольных тональностях. Упражнения на развитие ладового слуха, чувства ритма и музыкальной памяти

3. Жанры музыкального театра

а) Балет как жанр музыкально-пластического спектакля. Его особенности в связи с пластическим раскрытием сюжета и образного содержания. История формирования балета в самостоятельный жанр.

Строение балетного спектакля: акты, сцены; сольные, парные и ансамблевые танцы; па-де-де, вариации; кордебалет.

Классические и характерные танцы, их роль в создании выразительной палитры спектакля.

Знакомство со сценами из классических балетов.

б) Опера как музыкально-театральный жанр, объединяющий различные виды искусства: слово, музыку, сценическое действие, пластику и изобразительные искусства (в декорациях и костюмах). Литературно-драматическая основа оперы (либретто). Особенности оперы, ее отличия от оперетты, мюзикла.

Строение оперы, ее подобие драматическому спектаклю; акты и сцены.

Увертюра и антракты как инструментальные вступления к спектаклю в целом и его отдельным актам. Сольные номера: арии, ариозо, каватины; ансамбли (дуэт, трио, квартет) и хоры.

Балетные сцены в оперном спектакле, их значение.

Знакомство с избранными шедеврами оперного жанра.

Тема 13. Буквенные обозначения звуков и тональностей

1. Буквенные обозначения звуков и тональностей. Их использование в современной музыкальной практике.

2. Различные виды метро-ритмических и интонационных сложностей в сольфеджировании.

3. Тембровое разделение мужских и женских голосов: бас, баритон, тенор, сопрано, меццо-сопрано, контральто. Их отличия в звучании голосовых регистров, тембре и диапазоне. Разновидности основных тембров: тенор лирический и драматический, сопрано колоратурное, лирическое, драматическое, лирико-драматическое, лирико-колоратурное и др. Знакомство с избранными оперными ариями и ариозо.

Тема 14. Итальянские обозначения темпов, динамики, штрихов и характера исполнения в музыке

1. Итальянские обозначения темпов, динамики, штрихов и характера исполнения в музыке. Основные темпы музыкальных произведений, их обозначение. Динамические оттенки, штрихи и характер исполнения, их обозначение.

2. Различные виды метроритмических и интонационных сложностей в сольфеджировании.

3. Оперная увертюра

Тема 15. Повторение

1. Повторение главных вопросов теории

2. Повторение упражнений на развитие ладового слуха, чувства ритма и музыкальной памяти. Сольфеджирование. Повторение основ слухового анализа.
3. Вокально-хоровые жанры.

Ведущие жанры вокально-хоровой музыки: кантата, оратория. Хоровой концерт. Духовные и светские сочинения в этих жанрах. Отличия кантаты и оратории, общность исполнительского состава и близость строения. Преобладание повествования над драматическим действием в оратории, масштабность форм. Камерность звучания, отсутствие драматического развития сюжета в кантате.

Жанры духовной хоровой музыки: месса, реквием, всенощная, литургия. Особенности содержания: канонические богослужебные тексты; связь с традиционной духовной культурой: старинными пластами хоровой музыки, речевой литургической культурой.

Знакомство с отдельными частями вокально-хоровых сочинений музыкальной классики.

III СЕМЕСТР

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ МУЗЫКИ

Раздел 1. Европейская музыкальная классика.

Введение.

Тема 1. Доклассический период европейского музыкального искусства.

1. Музыкальная культура Древней Греции

Музыкальное искусство Древней Греции как ранний этап в развитии художественной культуры Европы. Малая сохранность музыкальных памятников; косвенное отражение музыкальной культуры в произведениях литературы, поэзии, изобразительного искусства (вазописи).

Синкретичность искусства. Развитый музыкальный фольклор.

Создание мифов в древнейший период (второе тысячелетие до н.э. – XII в. до н.э.), в том числе – о чудодейственной силе музыкального искусства (мифы об Орфее, об Орфее и Эвридике, о сиренах).

Героический эпос гомеровского периода (XII – VIII вв. до н.э.); его творцы и исполнители – аэды.

Расцвет музыкального искусства в период греческой классики (VII – первая половина IV в. до н.э.).

Становление и развитие музыкальных жанров: хоровая лирика (оды Ивика, Ариона, Пиндара); сольная лирика (оды, гимны, застольные песни Алкея, Сафо, Анакреона). Застольная песнь – *сколия* – Сейкиля.

Использование музыки при проведении спортивных состязаний – олимпийских игр. Пифийские игры в честь бога Аполлона – первые конкурсы музыкантов-исполнителей. Первая пифийская ода Пиндара.

Трагедия – вершина в развитии искусства Древней Греции, соединяющая слово, музыку, пластику. Важная драматургическая роль музыки в трагедии Эсхила, Софокла, Еврипида: хоровое и сольное пение с аккомпанементом, пение солиста с хором, чередование диалогов с напевной речитацией и пением. Сочетание пения со сценической пластикой.

Музыкальные инструменты, распространенные в Древней Греции: духовые – флейта, флейта Пана, авлос простой и двойной; струнные щипковые – лира, кифара, арфа; ударные – тимпаны, кимвалы.

Основные понятия музыкальной теории: музыка, мелодия, гармония, метр, ритм, лад, звукоряд, интервал, консонанс – диссонанс и др. Музыкальная письменность – буквенная нотация.

Музыкально-эстетические представления в Древней Греции: учение Пифагора (VI в. до н.э.) о «музыке движущихся сфер»; учение Пифагора и Платона об определяющей роли законов космоса в гармоническом соотношении музыкальных звуков.

Учение об этосе, трактующее музыку как средство этико-воспитательного воздействия на человека. Мифологические истоки такого понимания музыки. Разработка этической концепции музыки античными учеными (Платон, Аристотель, Плутарх).

Упадок музыкального искусства в эллинистический период (со второй половины IV в. до н.э. – до начала н.э.)

Основополагающее значение музыкального искусства Древней Греции для искусства Европы. Античные сюжеты в музыкальной классике: К. Монтеверди «Орфей», Х. Глюк «Орфей», «Ифигения в Тавриде», «Ифигения в Авлиде», Ф. Лист «Орфей», С. Танеев «Орестея», М. Равель «Дафнис и Хлоя», И. Стравинский «Царь Эдип», «Аполлон Мусагет» и др.

2. Музыкальное искусство Средневековья

Духовная музыка. Господство христианской идеологии в жизни Европы средних веков (IV-XIII вв.). Развитие профессионального музыкального искусства как культового, прикладного к богослужению. Анонимность художественного творчества.

Григорианский хорал – свод богослужебных песнопений годового круга, унифицированный папой Григорием I (VII в.). Одноголосный склад хоралов, строгость и аскетизм исполнения; использование тембров мужских голосов.

Пятичастная католическая месса: I. Kyrie, II. Gloria, III. Credo, IV. Sanctus, Benedictus, V. Agnus Dei; секвенции («Dies irae» и др.).

Возникновение раннего многоголосия (XII-XIII вв.); Леонин и Перотин – магистры ранней полифонии, сочинявшие двух-, трех- и четырехголосные композиции.

Невменная нотация раннего Средневековья; создание линейной нотации итальянским теоретиком Гвидо д'Ареццо (XI в.).

Светская музыка. Искусство трубадуров, труверов и миннезингеров. Поэты и поэты-музыканты южной Франции - трубадуры Маркабрю, Бернарт де Вентадорн и др. Поэты северной Франции – труверы Адам де ла Аль, Тибо IV Шампанский и др. Немецкие мастера миннезанга – Нейдхарт фон Рейенталь, Вальтер фон дер Фогельвейде. Любовная лирика, героика крестовых походов – основные темы творчества; близость мелодий песен фольклорным истокам.

Византия в эпоху Средневековья. Древнейший вид культового пения – псалмодия. Основные жанры византийской гимнографии: тропарь, кондак, канон и стихира как виды праздничных песнопений.

Крупнейшие гимнографы Роман Сладкопевец (кон. V – ок. 560 г.), Андрей Критский (VII – нач. VIII в.), Иоанн Дамаскин (675 – 753 гг.), Косма Маюмский (ум. ок. 760 г.).

Одноголосный склад музыки; псалмодия и мелизматика.

Древнейшая экфонетическая нотация; невменная нотация Византии: палеовизантийская и средневизантийская.

3. Музыкальное искусство Возрождения

Гуманистические идеалы эпохи. Развитие индивидуального творчества в искусстве. Формирование национальных школ: итальянской, фламандской, французской, английской.

Духовная музыка. Расцвет многоголосия на основе средневекового хорала. Многоголосные обработки хоральных напевов; месса.

Создание полифонии строгого стиля. Школа франко-фламандской полифонии XV – XVI вв.: Дюфаи, Жоскен Дебре, Обрехт, Окегем, Орландо Лассо.

Творчество Д. Палестрины (1525-1594 гг.) – вершина имитационной полифонии строгого стиля. Плавность голосоведения, классическая ясность, гармоничность композиции – особенности музыкального искусства высокого Ренессанса.

Музыка Реформации – протестантский хорал, гусистские песни.

Светская музыка и ее основные вокально-хоровые и вокальные жанры: многоголосная песня и мадригал. Лирическая поэзия мадригалов; полифонические приемы музыкального письма Ландино, Палестрины, Джезуальдо, Монтеверди, Жанекена.

Инструментальная музыка, ее обособление от вокальной и хоровой.

Лютневая музыка XVI в. как образец салонного бытового искусства. Сюиты для лютни: павана и гальярда, песня и танец и др.

Школа английских вёрджиналистов – современников В. Шекспира. «Отец английской музыки» - Вильям Бёрд (1543 – 1623 гг.), Джон Булл (1562 – 1628 гг.), сочинявшие виртуозные вариации для вёрджиналя (английской разновидности клавесина).

Тема 2. Барокко в музыкальном искусстве Европы XVII – первой половины XVIII в.

XVII в. – новый этап художественного творчества между эпохой Возрождения и эпохой Просвещения. Смена музыкального мышления: переход от полифонии к гомофонно-гармоническому стилю, от хорового и ансамблевого пения без сопровождения к сольному пению с аккомпанементом; возникающая выразительность музыки, яркость тематизма. Связи музыкального искусства с риторикой.

Создание усилиями «флорентийской камераты» оперы как жанра, соединяющего музыку, поэзию, сценическое действие. Первые итальянские оперы: «Эвридика» Я. Пери, «Орфей» К. Монтеверди. Ранние оперные формы: речитатив, ария, ансамбль, хор, оркестровые номера (увертюра, антракт, танцы).

Быстрое распространение оперы в Европе XVII в.

Опера во Франции (вторая половина XVII в.). Лирическая трагедия Ж. Б. Люлли (1632 – 1687 гг.). Тип французской оперной увертюры, созданный Люлли. Комедии-балеты Мольера – Люлли.

Кратковременный расцвет английской оперы в творчестве Г. Пёрселла (1659 – 1695 гг.). Характерные черты барочного театра, сочетающего гротеск и лирику, фантастику и патетику в опере Пёрселла «Дидона и Эней». Выразительность музыки, глубина выраженных чувств.

Расцвет музыкального искусства в стиле барокко в первой половине XVIII в.: развитие оперы, оратории и кантаты, инструментальной музыки в новых жанрах – трио-соната, соната, танцевальная сюита, увертюра, concerto grosso, концерт в творчестве крупнейших композиторов эпохи А. Вивальди, И. С. Баха, Г. Ф. Генделя. Сближение культовой и светской инструментальной музыки; духовные концерты.

Итальянская скрипичная школа конца XVII – первой половины XVIII в. А. Корелли (1653 – 1713 гг.) – создатель жанра concerto grosso и А. Вивальди (1678 – 1741 гг.) – создатель инструментального концерта. Многочастный concerto grosso

А. Корелли и трехчастный концерт А. Вивальди. Программные концерты А. Вивальди «Времена года».

Формирование состава симфонического оркестра в итальянской скрипичной школе.

И. С. Бах (1685 – 1750 гг.). Завершение в его творчестве полифонического периода в европейской музыке; баховская полифония свободного стиля. Использование лучших достижений современной оперы, скрипичной, клавирной и органной школ Италии, Франции, Германии.

Протестантский хорал и немецкий фольклор – интонационная основа музыки И. С. Баха, обусловившая ее глубину и значимость, непреходящую художественную и духовную ценность.

Вокально-хоровая духовная музыка – вершина его творчества (кантаты, «Страсти по Матфею», «Страсти по Иоанну», Месса *си минор*); особенности художественных образов и драматургии.

Органное творчество («Токката и фуга *ре минор*, Фантазия и фуга *соль минор*, хоральные прелюдии); масштабность, импровизационные черты, связь с риторикой и концертными формами; создание цикла прелюдии и фуги.

Клавирные сочинения: прелюдии и фуги, французские и английские сюиты, партиты, концерты. Расширение образной сферы, использование приемов органной, вокально-хоровой и оркестровой музыки в клавирном творчестве.

Тема 3. Венская классическая школа второй половины XVIII – начала XIX в.

Сочинения венских классиков – И. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Бетховена, Х. Глюка – высшее достижение в области инструментального мышления эпохи, вершина музыкального классицизма.

Формирование сонатно-симфонического цикла в его жанровых разновидностях: соната, симфония, камерный ансамбль (квартет, трио, квинтет и др.). Отражение в художественном единстве цикла разных сторон бытия: драматической, лирической, жанрово-бытовой.

Строение цикла и его драматургия: I ч. – сонатное аллегро; динамичность, драматическая конфликтность, внутренний контраст тематизма. II ч. – медленная; отстранение от активности в сферу лирики, размышлений. III ч. – жанрово-танцевальная, менуэт или скерцо. IV ч. – финал; возвращение динамичности, быстрого темпа первой части в сочетании с жанрово-танцевальными элементами третьей части.

И. Гайдн (1732–1809 гг.) – «отец симфонии». Оптимистичность музыки, стройность и соразмерность пропорций в композициях, сочетание философской

лирики и непритязательности бытовых, юмористических образов. Театральность инструментальной музыки, яркость контрастных сопоставлений. Австрийский фольклор как основа творчества. «Лондонские» симфонии (№ 103, *Ми-бемоль мажор*), «Прощальная» симфония. Фортепьянные сонаты (*Ре мажор, ми минор*).

В. А. Моцарт (1756 – 1791 гг.). Универсальность творчества: музыкально-театральные, симфонические и камерно-инструментальные жанры. Отражение гармонической целостности бытия, сочетание ясности и красоты музыкальных образов с глубоким драматизмом. Многоплановость музыкального тематизма Моцарта как основа его драматургии.

Органичное претворение австрийского музыкального фольклора, художественного опыта предшествующих эпох (итальянских и французских композиторов XVIII в.) и современных композиторов (майнгеймской школы, И. Гайдна, Х. Глюка, Ф. Э. Баха). Редкая интонационная выразительность, образное богатство, мелодическая щедрость, смелость гармонии и стройность композиции.

Новый подход к опере. Единство драматических и музыкально-симфонических закономерностей. Разновидности оперного жанра в творчестве Моцарта, их отличия и особенности: опера-буффа «Свадьба Фигаро», «drama giocosa» («веселая драма») – «Дон Жуан», зингшпиль «Волшебная флейта».

Симфоническое творчество Моцарта: близость бытовой, развлекательной музыке в ранний период, зрелость и глубина замысла поздних симфоний. Симфония № 40, Маленькая ночная серенада.

«Реквием» как заупокойная месса. История создания; особенности жанра; «Lacrimosa» – кульминация цикла.

Л. Бетховен (1770 – 1827 гг.) – создатель героико-драматической симфонии и сонаты. Действенность, трагедийная сила, грандиозные масштабы и философская глубина творчества. Яркие контрасты его произведений: героико-трагические и вдохновенно-созерцательные образы, бурные страсти и отрешенная мечтательность, драматическая патетика и лирическая исповедь. Претворение в музыкальной композиции диалектического процесса развития.

Воплощение характерных особенностей немецкого фольклора и протестантского хора; влияние музыки французской революции. Черты классицизма в творчестве: ясность и рациональность мышления, монументальность и стройность формы, гармоничность мироощущения.

Симфонизм как основа музыкального мышления Бетховена. Органичная взаимосвязь и взаимодействие музыкальных образов в их непрерывном становлении, преобразовании, переходах в качественно новые состояния.

Пятая симфония; её идея «от мрака к свету», «через борьбу – к победе»; цельность цикла; новаторство в трактовке музыкальной формы.

Фортепьянное творчество Бетховена как воплощение его новых идей и образной сферы; острый драматизм и героическое начало; использование принципов симфонического развития; перенесение оркестровых приемов изложения в фортепьянную фактуру. Создание нового героического стиля исполнения, отличающегося большой эмоциональностью, смелостью контрастов.

Соната № 8 («Патетическая») и № 14 («Лунная»). Особенности образного содержания и строения цикла.

Тема 4. Романтизм в музыкальном искусстве Европы XIX в.

Главные положения эстетики романтизма как художественного направления в музыкальном искусстве: трагический конфликт между героем и окружающей средой, разлад мечты и действительности, возникновение идеально-прекрасных образов, стремления к ним (Sehnsucht) и невозможность их достижения; мотив тоски о недосыгаемо-прекрасном мире; тема одиночества художника. Сложность лирико-психологических образов, их субъективность.

Особенности художественного метода романтизма: повышенная эмоциональная выразительность, фантастический вымысел, «драматургия антитез», (взаимоисключающие контрасты), тяготение к образной конкретности, детализации; стремление к синтезу искусств.

Музыка – идеальный вид романтического искусства.

Расцвет камерных жанров: вокальной и фортепианной миниатюры, выросших из бытового музицирования. Поэтизация бытового танца.

Рождение вокальных песенных циклов: Ф. Шуберт – «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь»; Р. Шуман «Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины». Появление циклов инструментальных миниатюр: Р. Шуман «Карнавал», «Крейслериана», Ф. Лист «Годы странствий».

Развитие исполнительства; появление музыкантов-виртуозов (Паганини, Шопен, Лист), высокий уровень техники, красочность, концертность звучания. Ведущая роль фортепианной музыки в создании романтического исполнительского стиля.

Повышенный интерес к отечественной истории и культуре, фольклору. Возникновение новых национальных композиторских школ в России, Польше, Чехии, Норвегии, Финляндии, Испании и других странах.

Создание программной симфонической поэмы (Ф. Лист «Прелюды», «Орфей», «Венгрия», «Мазепа», Б. Сметана «Моя Родина» (цикл симфонических поэм).

Ф. Шуберт (1797 – 1828 гг.) – первый композитор-романтик. Более 600 песен – основное творческое наследие. Возведение бытового романса до уровня лучшей современной поэзии (В. Гёте, Ф. Шиллера).

Излюбленная тема песен – «лирическая исповедь» романтического героя; раскрытие его внутреннего мира («Маргарита за прялкой», «Серенада», «Форель»). Мелодическое богатство песен. Чувство поэтической речи («Ave Maria»); роль партии фортепиано, раскрывающей эмоционально-психологический подтекст («Лесной царь»); звукоизобразительность аккомпанемента («В путь», «Мельник и ручей» и др.).

Вокальный цикл «Прекрасная мельничиха» на стихи В. Мюллера – музыкальный «роман в письмах». Целостность его музыкально-драматургической линии.

В. Шопен (1810 – 1849 гг.) – гениальный польский композитор и пианист, «поэт фортепьяно». Рафинированность, изящество, «салонность» его музыки в сочетании с серьезностью, громадной силой мысли и чувства, раскрывающего глубины «славянской души». Тема родной Польши – главная тема творчества.

Отточенность и законченность, поэтичность и тонкая лирика миниатюры: прелюдий, этюдов, вальсов, мазурок, ноктюрнов; эпический характер полонезов, драматизм крупной формы (сонаты, баллады). Музыка Ф. Шопена – «пушки, прикрытые розами» (Р. Шуман).

Ф. Лист (1811–1886 гг.) – выдающийся композитор, гениальный пианист, дирижер, педагог. Создатель концертного виртуозного пианизма с оркестровой трактовкой фортепиано («инструмент-оркестр») и использованием его красочных звучностей. Стремление выявить взаимосвязи различных искусств, особенно музыки и поэзии, в программных сочинениях («Грезы любви», «Сонеты Петрарки», «Годы странствий» и др.).

Эпические образы «Венгерских рапсодий»; введение приемов, идущих от народного инструментального музицирования; концертность и блестящая виртуозность изложения, высшая ступень профессионального мастерства в венгерских рапсодиях № 2, 12.

Тема 5. Развитие оперного жанра в европейской музыке XIX в.

Итальянская опера. Расцвет оперного искусства в XIX столетии. Итальянская школа бельканто: ее формирование к середине XVII в., развитие на протяжении XVIII в. и господство до середины XIX в.

Характерные черты бельканто. Красота тембра голоса, достигаемая благодаря особой манере звукоизвлечения, использованию вибрато, ровности голосовых

регистров. Кантилена – певучее связное исполнение ровного голосоведения при сохранении вибрато. Колоратура – быстрые виртуозные пассажи для украшения вокальных партий. Филировка – умение плавно изменять динамику тянущегося звука от *forte* к *piano* и наоборот. Виртуозность – блестящая, непревзойденная техническая подвижность голоса, приближающаяся к инструментальной.

В. Беллини и Г. Доницетти – представители школы бельканто. Экспрессивность вокальной мелодики, широта дыхания кантилены и драматическая выразительность оперного речитатива В. Беллини. Ария Нормы «*Casta diva*» из оперы «Норма».

Мелодичность, эффектность и театральность оперной музыки Г. Доницетти («Любовный напиток», «Лючия де Ламмермур»).

Дж. Россини (1792 – 1868 гг.). Завершение векового развития жанра оперы-буффа в творчестве Россини («Севильский цирюльник» по пьесе Бомарше). Блестящее мелодическое дарование композитора, артистичность и остроумие в передаче характеров; связь с драматургией «комедии масок». Номерная структура оперы: чередование арий и речитативов, развернутые финальные ансамбли. Арии Фигаро, Розины, Базилио.

Дж. Верди (1813 – 1901 гг.) – крупнейший оперный драматург XIX в. Психологическая глубина, острые драматические конфликты, единство драматического действия и музыки, индивидуализация музыкальных характеристик в его операх «Риголетто», «Травиата», «Аида»,

Преодоление номерной структуры оперы; переход к оперной сцене непрерывного действия, сквозного развития. Соединение в музыке напевности и декламационности, синтез на сцене достижений школы бельканто и драматической школы. Создание более глубоких и развитых характеристик героев; перерастание арии в монолог-сцену (ария Виолетты из I д. оперы «Травиата»), дуэтов – в мелодизированные сцены-диалоги (сцена Виолетты и Жермона из II д. оперы «Травиата»).

Немецкая опера. К. М. Вебер – создатель немецкой романтической оперы («Вольный стрелок», «Эврианта», «Оберон»). Народность образов, соединение сказочной фантастики и народно-бытовых сцен.

Р. Вагнер (1813 – 1883 гг.) – гениальный оперный композитор, осуществивший реформу оперного жанра во второй половине XIX в.

Принципы оперной реформы, изложенные в книге «Опера и драма».

Обобщенный мифологический сюжет как обязательная основа оперы. Обращение к вечным философско-эстетическим категориям мифа, которые должны нравственно воздействовать на массового слушателя.

Стремление к синтезу искусств – поэтического, музыкального, драматического, изобразительного, пластического – в музыкальной драме. Создание собственных либретто.

Отказ от традиционных оперных форм – арий, ансамблей, хоров – и переход к сцене как ведущей единице оперного спектакля («Лоэнгрин», «Кольцо нибелунга»).

Введение развитой системы лейтмотивов – музыкальных характеристик героев; использование лейтмотивов для создания глубоких образов оперных героев, а также реализации «второго плана» – психологического подтекста. Динамические и драматургические возможности лейтмотивного принципа.

Симфонизация оперы; господствующая роль симфонического развития. Важная роль программных симфонических картин в операх Вагнера («Полет валькирий» из оперы «Валькирия», «Шум леса» из оперы «Зигфрид» и др.). Увеличение состава симфонического оркестра за счет разновидностей основных инструментов; тембровая красочность оркестра, соответствующая романтическим тенденциям творчества Вагнера.

Обновление музыкального языка: создание «бесконечной мелодии», усложнение гармонии («Тристан и Изольда»). Обновление музыкальной формы и приемов развития.

Влияние творчества Вагнера на композиторов последующего поколения (А. Брукнера, Г. Малера. Р. Штрауса) и дальнейшее развитие оперного жанра.

Французская опера. Большая опера – ведущий жанр романтической оперы во Франции первой половины XIX в. Монументальность пятиактного спектакля, историко-героические сюжеты, сочетающие социальные трагедии и личные драмы, остроконфликтные драматические коллизии. Эффектное применение массовых сцен, обилие хоров, обязательность балетных сцен (II д.). Пышность, декоративность и красочность постановки. «Гугеноты» Дж. Мейербера как типичная опера данного жанра. Кризис большой оперы к середине XIX в.

Лирическая опера: ее формирование во Франции во второй половине XIX в. как жанра, противоположного большой опере. Интерес к простым, общечеловеческим чувствам, образам реальных, обывательных людей, влечение к лирике и воплощению душевных переживаний.

Произведения мировой классики – литературная основа лирической оперы («Фауст» Гёте – Гуно, «Вертер» Гёте – Массне, «Ромео и Джульетта» Шекспира – Гуно и др.). Упрощенная, «сниженная» трактовка литературных произведений в опере при сохранении фабулы.

Демократизация музыкального языка, его приближение к бытовой лирике; важная драматургическая роль бытовых жанров – песни, романса, танца, марша. Мелодизация речитатива, создание гибкого ариозно-декламационного стиля (Ш. Гуно «Фауст», Ж. Массне «Манон»).

Возникновение реалистической оперы во второй половине XIX века. «Кармен» Ж. Бизе (1838 – 1875 гг.) по новелле П. Мериме как одна из вершин французского оперного реализма.

Тип героев – простые люди с сильными и противоречивыми характерами. Театральность и сценичность спектакля, напряженность драматургии. Динамика симфонического развития; использование лейтмотивов в опере в сочетании с традиционными формами французской комической оперы (разговорные диалоги). Господство демократичных песенных жанров (хабанера, сегидилья, цыганские песни, куплеты и др.) взамен оперных арий и ансамблей. Введение народных танцев (цыганских, испанских).

Провал премьерной постановки оперы. Последующий успех в редакции Гиро: замена разговорных диалогов музыкальными речитативами, включение балетных сцен на музыку «Арлезианки» и «Пертской красавицы» в IV д.

Тема 6. Основные направления зарубежного музыкального искусства конца XIX – XX вв.

Импрессионизм в музыкальном искусстве Европы конца XIX в. – начала XX в.

Возникновение импрессионизма в музыкальном искусстве вслед за появлением этого художественного направления в живописи.

Красочность, стремление к передаче мимолетных впечатлений, одухотворенной пейзажности в сочинениях К. Дебюсси (1862 – 1918 гг.): фортепьянные прелюдии «Паруса», «Ветер на равнине», «Звуки и ароматы реют в вечернем воздухе», «Затонувший собор», «Шаги на снегу»; «Лунный свет» из «Бергамасской сюиты» для фортепиано, «Ноктюрны» для оркестра. Создание колоритных жанровых зарисовок, музыкальных портретов («Менестрели», «Девушка с волосами цвета льна»).

Связь музыкального импрессионизма Дебюсси с символизмом (опера «Пелеас и Мелизанда» по пьесе М. Метерлинка); тонкость психологических характеристик.

Влияние русской композиторской школы (М. П. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова) на музыкальный язык К. Дебюсси и М. Равеля. Обновление средств музыкальной выразительности: мелодии, гармонии, тембра, метроритма. Создание импрессионистической мелодии с гибкостью нюансов и расплывчатостью; использование нефункциональной красочной гармонии, сложных аккордов, чистых

тембров в оркестре; влияние внеевропейских культур («Кукольный кэк-уок» из сюиты «Детский уголок»).

Сочетание принципов импрессионизма и неоклассицизма в творчестве М. Равеля (1875 – 1937 гг.). «Вальс», «Болеро» – симфонические поэмы, поэтизирующие вальс XIX в. и испанский народный танец. Использование современных бытовых танцев (блюз, фокстрот) в опере «Дитя и волшебство», старинных танцев («Павана почившей инфанте», сюита «Гробница Куперена»).

Основные направления в развитии зарубежного музыкального искусства XX в.

Многоплановость, развитость и разветвленность современной музыкальной культуры.

Преломление традиций классического музыкального искусства в творчестве Б. Бартока, А. Оннегера, П. Хиндемита, К. Орфа.

Черты неоклассицизма в произведениях современных композиторов: обращение к классицистской симфонии венской школы (4-я симфония Г. Малера), строгой и свободной полифонии (прелюдии и фуги П. Хиндемита), старинным танцевальным жанрам – гавот, бурре, менуэт (сонатина для фортепиано, «Гробница Куперена» М. Равеля).

Полистилистика в творчестве современных композиторов. Ч. Айвз (1874 – 1954 гг.) – американский композитор, основатель полистилистической композиции, соединяющей разнородные по стилю элементы американской и европейской музыки. Использование музыкального коллажа, политональности и полиритмии.

Экспрессионизм – австро-немецкое направление, пришедшее в начале XX в. на смену французскому импрессионизму. Крайний субъективизм, дисгармоничность духовного мира, выражение темных глубин подсознания, болезненность жутких переживаний художника; деформация художественных структур, создание судорожно изломанных, отталкивающих образов (А. Шёнберг «Ожидание», А. Берг «Воццек»).

Неопримитивизм – антиромантическое направление, возникшее как бунт против изысканной красоты романтизма и импрессионизма. Нарочитая архаизация, культ примитива, первозданная стихийность и динамичность («Петрушка», «Весна священная» И. Стравинского, «Allegro barbaro» Б. Бартока).

К. Орф (1895 – 1982 гг.). Главная область творчества – музыкально-сценические произведения с характерной простотой музыкального языка. Связь с современной театральной драматургией и демократическими традициями западноевропейского музыкально-театрального искусства (мистерия, театр марионеток, итальянская комедия масок). Тесная связь музыки, текста и

сценического движения, а также построение музыкальной драматургии на основе ритмических остиinato.

Лучшие произведения – сценические кантаты «Carmina burana» («Бойренские песни»), «Catulli carmina» («Песни Катулла»), музыкальные пьесы «Луна» и «Умница».

Авангардизм как направление художественного творчества, оппозиционное исторически сложившимся нормам музыкального искусства. Стремление авангарда к радикальному обновлению музыкального языка и средств выразительности.

Новая венская школа – одно из направлений авангардизма начала XX в. Новизна образного содержания и музыкального языка: отказ от мажоро-минорной системы, появление атональности, додекафонии и серийной техники в произведениях А. Шенберга, А. Берга, А. Веберна.

Пуантилизм А. Веберна. Продолжение основ его композиционной техники в творчестве П. Булеза.

Развитие идей нововенцев во второй волне авангарда второй половины XX в.

Использование тотальной сериальности, сонорики, алеаторики в творчестве композиторов новой польской школы: В. Лютославский (1913 – 1994 гг.) «Венецианские игры», К. Пендерецкий (род. в 1933 г.) «Плач по жертвам Хиросимы», «Страсти по Луке».

Экспериментальные разновидности авангардизма: конкретная музыка – записанные на магнитофон «конкретные», природные звуки (Ш. Шеффер, Дж. Кейдж, П. Булез); электронная музыка, написанная для электронных инструментов (К. Штокхаузен, Я. Ксенакис, Э. Варез, Л. Берио).

Разрушительный характер авангарда. Исчезновение осмысленного интонирования, логики интонационного развития. Замена музыкальной процессуальности и динамичности статикой.

Неоромантизм как одно из новейших направлений современного музыкального искусства, возникшее как реакция на авангард (поздние сочинения К. Пендерецкого и др.).

Теологические и пантеистические идеи О. Мессиана (1908 – 1992 гг.) в сочинениях «Каталог птиц» и «20 взглядов на младенца Иисуса»; оригинальность музыкального стиля, основанная на сложности лада и ритма; влияния русской композиторской школы XIX в.

IV СЕМЕСТР

Отечественная музыкальная классика

Тема 1. Доклассический период русского музыкального искусства

1. Музыкальная культура Руси XI – XVII вв.

Своеобразие исторического развития Древней Руси, повлиявшее на историю ее культуры. Хронологическое несовпадение периодов в развитии культуры в Европе и Древней Руси в результате долгого монголо-татарского ига. Длительный период Средневековья – XI – XVII вв. Предвозрождение, наметившееся в XVII в. и не перешедшее в Возрождение. Отличный от европейского путь в развитии русской культуры в целом и музыкального искусства в частности.

Истоки русской профессиональной музыки, уходящие корнями в народную культуру. Славянские истоки русского фольклора, его основные жанры. Древнейший слой фольклора – календарные и семейно-бытовые песни; героический русский эпос – былина; сказители былин; гусли как аккомпанирующий инструмент. Исторические песни – музыкальная летопись XVI – XVII вв. Протяжная песня XVII в. – вершина развития русского мелоса.

Синкретичное искусство скоморохов, их инструментарий: гудки, сопели, домры, бубны, трубы.

Профессиональная музыка русского Средневековья как церковно-певческое искусство христианского богослужения. Ангелогласный характер церковного пения.

Изначальная связь русской культуры с византийской традицией: заимствование гимнографии, системы жанров (ирмос, тропарь, кондак, стихира), переводных текстов болгарских изводов и принципов их распева.

Соотношение текста и напева в старинных песнопениях: возникновения напева из литургического чтения нараспев, ведущая роль слова.

Самобытность музыкального языка русского церковного пения и его коренное отличие от византийского. Система осмогласия. Попевки, лица и фиты – основные музыкально-речевые элементы напева. Подобны и самогласны.

Знаменный распев – основная певческая традиция русского Средневековья. Плавность мелодической линии, ритмическое и ладовое своеобразие, гармоничность в соотношении напева и текста.

Кондакарный распев – главный пространный распев кафедрального богослужения Киевской Руси.

Путевой, демественный и большой распевы – праздничное, торжественное пение широкого, протяженного дыхания, крупных мелодических линий.

Певческие школы XVI – XVII вв.: новгородская, московская и усульская. Ведущая роль северной новгородской школы в становлении певческих традиций Древней Руси. Маркелл Безбородый – выдающийся новгородский распевщик

середины XVI в. Федор Крестьянин – гениальный московский распевщик второй половины XVI – начала XVII в., один из создателей большого распева.

Монастырские региональные традиции пения (среднерусская и северная) во второй половине XVI – XVII вв. Путевой распев в монастырской культуре. Напевы Троице-Сергиева, Соловецкого, Кирилло-Белозерского и Тихвинского монастырей. Монастырские распевщики Иона Зуй, Лонгин Корова (Шиселев), Никодим Соловецкий.

Музыкальная письменность XI-XVII вв. – крюковая нотация; сложности ее прочтения. Виды нотации: знаменная, кондакарная, путевая, демественная, казанская. Крупнейшие музыкальные теоретики Древней Руси: инок Христофор, Иван Шайдур, Александр Мезенец, Тихон Макарьевский.

Возникновение профессионального многоголосия не позднее конца XV в., его постепенное распространение в XVI – первой половине XVII в.

Предвозрожденческие тенденции в культуре XVII-го столетия. Постепенное изменение эстетических взглядов, направленность церковного пения на восприятие слушателя. Проявление индивидуального начала в творчестве распевщиков.

Расцвет многоголосия во второй половине XVII в. как проявление раннего барокко. Виды раннего многоголосия: демественное и путевое (подголосочно-полифоническое) и знаменное (аккордово-гармоническое). Гармонизации на три и четыре голоса южнорусских и балканских распевов: киевского, греческого и болгарского.

Партесный концерт второй половины XVII – начала XVIII в., соответствующий торжественному и пышному стилю позднего барокко; светский характер музыки; сложность хоровых композиций на 8, 12, 16, 24 и 48 голосов. Авторы партесных концертов - В. Титов, Н. Дилецкий, Н. Калашников, Н. Бавыкин и др.

Искусство колокольных звонов как часть профессиональной музыкальной культуры (инструментальная музыка). Западноевропейское происхождение традиции. Мастерское литье колоколов на Руси; местные и монастырские традиции звонов; обусловленность звонов в богослужении предписаниями церковного Устава.

Значение музыкального искусства Средневековья для дальнейшего развития русской музыки.

2. XVIII век в истории русского музыкального искусства

XVIII в. – век просвещения в Европе, на Руси - переходное столетие от искусства Средневековья к искусству Нового времени и «золотому веку» русского искусства. Постепенная «европеизация» музыкальной жизни России, самобытное

освоение жанров и форм европейской музыки (опера, соната) в последней трети века.

Возникновение светских жанров в эпоху Петра I: канта, инструментальной военной и придворной бытовой музыки.

Канты – трехголосные бытовые песни, их тематика и разновидности: панегирические торжественные (виватные, «приветственные»), патриотические, лирические.

Создание придворной итальянской оперы в 1730-х гг.; работа итальянских композиторов в России: Ф. Арайя, Б. Галуппи, Дж. Паизиелло, Дж. Сартти, Д. Чимароза и др. Появление крепостных театров Н. Шереметева, А. Воронцова, публичных театров в Москве и Петербурге во второй половине XVIII в.

Формирование национальной композиторской школы в эпоху Екатерины II. Рождение русской комической оперы как музыкально-драматического жанра на основе русской реалистической литературы. Народно-бытовые сюжеты опер. Ведущая роль литературного текста, участие крупных писателей и драматургов в создании либретто (Я. Б. Княжнин, И. А. Крылов, А. О. Аблесимов). Первые спектакли с использованием напевов русских народных песен; их стилизация в авторской музыке (Е. И. Фомин. «Ямщики на подставе»).

Комические оперы В. А. Пашкевича «Несчастье от кареты», «Скупой», «Санкт-Петербургский гостиный двор»; западноевропейские влияния и национальное своеобразие.

Роль мелодрамы Е. И. Фомина «Орфей» на текст Я. Б. Княжнина в развитии отечественного симфонизма. Новаторские особенности жанра, его актуальность; новый возвышенный строй чувств и новые выразительные возможности. Увертюра к «Орфею» – первый пример драматического симфонизма в русской музыке.

Особенности классицизма в русской комической опере XVIII в. Огромное воспитательное значение жанра в подготовке слушателя к восприятию западноевропейской музыки и отечественной классики грядущего столетия.

Развитие духовной музыки в творчестве Д. С. Бортнянского и М. С. Березовского. Сохранение традиций русского хорового пения в их концертах: возвышенный образный строй, хоровое изложение без инструментального сопровождения, мелодичность и распевность. Черты классицизма в их творчестве: функциональная гармония и полифония, конструктивная ясность музыкальной формы. Гармоничность и строгая логика музыкального мышления.

«Российская песня» – предшественница русского романса. Влияние эстетики сентиментализма. Западноевропейские и национальные особенности «русской песни» (Ф. М. Дубянский «Стонет сизый голубочек» и др.).

Тема 2. Становление русской композиторской школы в первой половине XIX в.

Широкое распространение городской песни и бытового романса в первой половине XIX в.; их народность и демократичность. Два вида романса – бытовой и классический. Отличие романса от песни: индивидуальное творчество создателей романса – поэта и композитора, более субъективное содержание романса в сравнении с обобщенным содержанием песни.

Основные разновидности вокальной лирики: «русская песня», элегия, лирический романс, драматическая баллада, национально-жанровые романсы (испанские, кавказские и др.), застольная песнь.

Современная поэзия в романсовой лирике. Романсы на стихи Пушкина, Лермонтова, Кольцова, Дельвига, Козлова, Баратынского и др.

Певучесть вокальной партии; ее связь с песенным русским фольклором. Простота и выразительность аккомпанемента, его близость приемам бытового музицирования.

Популярные романсы А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилева, А. Верстовского, П. П. Булахова. Их роль в подготовке демократического слушателя к восприятию более сложных произведений музыкальной классики. Влияние бытовых форм музицирования на образный и интонационный строй русской профессиональной музыки XIX в.

М. И. Глинка (1804 – 1857 гг.) – основоположник русской музыкальной классики: оперы, балета, симфонической, камерной вокальной и инструментальной музыки. Определяющее значение фольклора в его творчестве, неповторимая оригинальность и выразительность музыкального языка. Органичная переработка лучших достижений европейской музыки: итальянского бельканто, венского симфонизма, романтического стиля различных национальных школ. Сочетание в его произведениях признаков классицизма и романтизма.

Начало классического периода русской оперы. «Жизнь за царя» – музыкальная драма с конфликтным типом драматургии. Героико-патриотическая направленность сочинения. Монументальность хоровых сцен, типичность созданных народных героев, их характеров и образов: Сусанина и Антонида, Вани и Собинина.

Целостное симфоническое развитие оперной формы; создание нового типа ариозно-распевного речитатива, перспективного для русской и мировой оперной школы.

«Руслан и Людмила» – первая эпическая опера-сказка. Переосмысление пушкинского сюжета. Подчинение сценического действия принципам былинного повествования; картинные сопоставления, замкнутые формы вокально-симфонических сцен – основа эпической драматургии. Появление ориентальных сцен в русской опере.

Роль симфонических сочинений Глинки в становлении отечественной симфонической школы. Синтез национального музыкального мышления и европейского симфонизма в «Камаринской», испанских увертюрах «Арагонская охота» и «Ночь в Мадриде», «Вальсе-фантазии».

Рождение классического романса в камерной вокальной лирике Глинки: гармония музыки и стиха, благородство и аристократическая выразительность интонации, соединение русской распевности и кантилены итальянского бельканто, глубина содержания. Лучшие романсы Глинки: «Я помню чудное мгновенье», «Не искушай», «Сомнение», «Попутная песня», «Жаворонок».

А. С. Даргомыжский (1813 – 1869 гг.) – основоположник метода так называемого интонационного реализма («Хочу, чтобы звук прямо выражал слово»). Воспроизведение живых интонаций человеческой речи для создания конкретного индивидуального образа.

Опера «Русалка» – народно-бытовая психологическая музыкальная драма. Воплощение темы социального неравенства, характерной для критического реализма русского искусства 1840-х – 1860-х гг.

Новые разновидности камерной вокальной лирики: музыкальные портреты («Титулярный советник», «Червяк»), народно-бытовые сценки («Мельник»), романсы-монологи («Я всё еще его люблю»), драматические песни («Старый капрал»). Слияние элементов классицизма, романтизма и реализма в музыкальном стиле композитора.

Тема 3. Расцвет русского музыкального искусства во второй половине XIX в.

Общественный подъем 1850-х – 1860-х гг. и музыкальная культура. Основание Русского музыкального общества, открытие Бесплатной музыкальной школы в Петербурге, Петербургской (1862 г.) и Московской (1866 г.) консерваторий.

Петербургская школа композиторов. Возникновение творческого содружества «Могучая кучка»: композиторы М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков, А. П. Бородин, М. А. Балакирев, Ц. А. Кюи, критик В. В. Стасов, идеолог кружка.

Демократические идеи 60-х гг. в творчестве композиторов «Могучей кучки»: народность, реализм, национальный стиль в искусстве. Опора на традиционную отечественную культуру: фольклор и духовную музыку. Доступность ведущих жанров: оперы и романсов (песен); преобладание вокальной музыки как жанра, связанного со словом. Программность в инструментальной музыке.

А. П. Бородин (1833 – 1887 гг.). Эпический характер музыкального стиля; богатырские образы русской истории, героического народного эпоса в сочетании с глубоким лиризмом. Творческая переработка фольклора в собственную интонацию музыкального языка без цитирования. Щедрый мелодический дар, идущий от народной песни (протяжной, эпического сказа, величаний, причитаний, скоморошин). Использование классических музыкальных форм; сплав классицистских и романтических тенденций.

«Князь Игорь» – образец национального героического эпоса; соединение жанровых признаков эпической оперы и исторической народно-музыкальной драмы. Воплощение характеров и музыки Востока.

Бородин – один из создателей русской классической симфонии. Героико-эпическое направление в русском симфонизме и его вершина – Вторая симфония («Богатырская»).

М. П. Мусоргский (1839 – 1881 гг.). Реализм и глубоко национальная природа творчества. Понимание народа как главной силы в истории; сострадательная любовь к нему. Пестрая галерея современных типов людей: от колоритных народных характеров до психологически сложных образов с нравственно-философскими проблемами.

Интонационная основа творчества – крестьянская песня и русская духовная музыка (духовный стих, современное клиросное пение, литургический речитатив), мелодия речи. Создание нового интонационного языка из органического слияния песенного и речевого начала («мелодии, творимой говором человеческим»).

Глубокое проникновение в мир русской духовной культуры: введение колокольных звонов, древних традиций хорового церковного пения, литургического речитатива.

Оперы «Борис Годунов» (по трагедии А. С. Пушкина) и «Хованщина» (либретто М. П. Мусоргского) – народные музыкальные драмы. Историческая тематика.

Сложность драматургии «Бориса Годунова»: ее многоплановость и динамичность, конфликтность с яркими кульминациями, контрастность между картинами и внутри картин, внутри номеров.

Отказ от традиционных оперных форм, переход к сцене как основной структурной единице спектакля; слияние сценического действия и музыкального развития (музыкальной формы и сценической). Ограниченное использование лейтмотивов.

Н. А. Римский-Корсаков (1844 – 1908 гг.). Главенство оперного жанра в творчестве; преобладание сказочных и исторических тем, разнообразие оперных жанров.

Объективность мироощущения, созерцательность и рациональность, эпическая природа музыкального мышления: замедленное повествование, контрастные сопоставления музыкальных эпизодов, стройная архитектура.

Музыкальный язык с широким использованием русского фольклора, в том числе с цитированием подлинных народных напевов. Введение древнего слоя фольклора: календарных обрядовых песен, былин, а также более поздних: протяжных, хороводных, плясовых песен. Включение музыкально-образной сферы русской духовной культуры: колокольных звонов, духовных стихов, современной традиции церковного пения.

Черты романтической школы в творчестве: красочность звучаний в мелодии и гармонии, мастерство звукописи в оркестре; симфонические картины в опере: красивейшие музыкальные пейзажи («Похвала пустыне» в «Сказании о невидимом граде Китеже», «Окиян-море синее» в «Садко» и др.), портретные характеристики сказочных персонажей (Царевна Лебедь, Белочка из «Сказки о царе Салтане»), батальные сцены («Сеча при Керженце» в «Сказании о невидимом граде Китеже»).

Равновесие вокального и инструментального начала. Симфоничность, свободное использование системы лейтмотивов, ее развитие до лейттем, лейтладов, лейттональности.

Типичное для сказочных опер противопоставление мира реального и фантастического; парность женских образов.

Московская школа композиторов. П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин, С. И. Танеев. Расширение истоков творчества; привлечение позднего фольклора и городской бытовой музыки – песни, романса, танца.

П. И. Чайковский (1840 – 1893 гг.). Универсальность творчества: разнообразие тем, жанров – от оперы и симфонии до фортепианной пьесы и романса. Романтическая лиричность и искренность, теплота и проникновенность музыки.

Интонационные истоки творчества – поздний фольклор и городская культура: песня, современный бытовой романс, бытовая танцевальная музыка; доступность музыкального языка, популярность произведений. Редкий мелодический дар, его

оригинальность (слияние декламационности и напевности); органичное претворение характерных особенностей национального искусства без цитирования народных напевов; воплощение масштабных идей и тончайших душевных движений.

Уникальный дар симфонического мышления. Чайковский – выдающийся симфонист мирового значения. Крайне субъективная природа творчества, тяготение к драматическим сюжетам. Излюбленная тема – бесстрастный и беспощадный рок, фатум (Четвертая, Пятая и Шестая симфонии, программные увертюры «Ромео и Джульетта», «Франческа да Римини», опера «Пиковая дама»). Развитие традиций бетховенского симфонизма: острая конфликтность, философско-драматическая трактовка жанра; кульминация трагедийной линии симфонизма в Шестой симфонии.

Симфонизм музыкально-театральных жанров – оперы и балета. Единство вокального и симфонического начала в опере («Евгений Онегин», «Пиковая дама»), соседство лирико-драматического и жанрово-бытового плана; предвосхищение психологического театра Чехова и Станиславского. Сцена – основная оперная форма; контрастные сопоставления образов и сцен; мелодизированный речитатив и ариозо.

Балеты Чайковского – новый этап в истории балетного искусства. Глубина образного содержания, симфоническое развитие и конфликтная драматургия балетов; сочетание классических и характерных танцев, яркость сценических образов и их музыкальных характеристик; симфонизация в процессе развития сценического действия («Лебединое озеро», «Щелкунчик»).

Камерная вокальная лирика Чайковского – новый этап в развитии романса. Богатство и разнообразие жанров: лирический монолог, гимн, серенада, колыбельная, крестьянская песня, детская песня и др. Высочайший художественный уровень романсов, зачастую приближающихся к ариозо.

Тема 4. «Серебряный век» в русском музыкальном искусстве конца XIX – начала XX в.

«Беляевский кружок» (Н. А. Римский-Корсаков, А. К. Глазунов, А. К. Лядов, М. П. Беляев); продолжение и развитие традиций «Могучей кучки»; инструментальная музыка как основа творчества; профессиональное мастерство «беляевцев» (симфонии Глазунова, миниатюры Лядова).

Новые тенденции музыкального искусства начала XX в. Изменение принципов музыкального мышления: усиление ритмического начала, новизна гармонического языка, полифоничность фактуры. Более широкий охват культурного наследия

прошлого и современности: использование жанров барокко и классицизма, архаических пластов фольклора, традиционной отечественной культуры и современной бытовой музыки.

А. Н. Скрябин (1871 – 1915 гг.) – выдающийся композитор «Серебряного века». Близость его творчества контексту эпохи: предчувствие грядущих перемен, бунтарский дух, волевой порыв и одухотворенная лирика.

Слава «русского Шопена» в ранний период творчества; главенство миниатюры: прелюдий, мазурок, этюдов, вальсов, экспромтов, поэм. Изысканность и поэтичность поздне-романтического стиля. Эволюция стиля: от утонченной поэтичности к пониманию преобразующей силы искусства, тяготение к синтезу искусств: музыки, поэзии, танца, архитектуры, света и цвета («Мистерия»,).

Своеобразное сочетание в творчестве поздне-романтических традиций и новых, современных течений музыкального искусства – импрессионизма и символизма. Воплощение идеальных образов мечты, взволнованно-непосредственный характер высказывания; тонкий звуковой колорит, звукопись; образы-символы: темы воли, борьбы, самоутверждения, наслаждения, мечты и т.д.

Третья симфония «Божественная поэма», «Поэма экстаза» – симфонические произведения, выражающие духовный акт творения в его различных проявлениях: борьба, созидание, наслаждение, божественная игра.

С. В. Рахманинов (1873 – 1943 гг.). Завершение романтического периода русской музыки в его творчестве. Контрасты мира художественных образов композитора: лиричность и острый драматизм, созерцательность и мужественная энергичность, мрачный трагизм и восторженная гимничность. Сочетание лирико-драматических и героико-эпических образов.

Патриотизм и глубокая связь с родной культурой; национальная характерность: влияние фольклорных жанров (протяжной песни, былины, эпического сказа, плача и причитания), преломление традиций русской духовной музыки – древних распевов и колокольных звонов.

Симфонизм мышления как господствующий принцип творчества, проявляющийся в произведениях разных жанров: опере «Алеко», концертах для фортепиано с оркестром, прелюдиях, музыкальных моментах и этюдах-картинах для фортепиано, а также в камерной вокальной музыке – романсах «Не пой, красавица, при мне», «Весенние воды», «Вокализ» и др.

И. Ф. Стравинский (1882 – 1971 гг.). Многоликость композитора как творческой единицы. Связь творчества с различными стилистическими пластами русской и европейской музыки. Полистилистика как основа творчества. Антиромантические тенденции.

Первый, русский период творчества. Развитие театральной сказочности в балете «Жар-птица», элементов народного балаганного театра в балете «Петрушка». Воссоздание картин языческой Руси в балете «Весна священная».

Конструктивно-рационалистический подход к фольклору: разрушение мелодической цельности, вычленение мотивов-попевок; ведущая роль ритма. Обновление музыкального языка за счет несимметричных размеров и ритмов, создание нового музыкально-пространственного решения. Расширение фольклорных истоков: от архаических попевок «Весны священной» до современных песен «Ах вы, сени» и «Во пиру была» в «Петрушке». Создание музыкального «театра представления» в отличие от классического «театра переживания».

Второй периода творчества – неоклассицизм. Стилизация музыки XVIII – XIX вв. – балет с пением «Пульчинелла» на темы Дж. Перголези, опера-оратория эпохи барокко «Царь Эдип», балет конца XIX в. «Поцелуй феи» на музыку П. И. Чайковского и т.д. Представление музыкально-стилистических моделей предшествующих эпох в современном звучании, нередко с духом язвительной иронии.

Третий, поздний период творчества. Увлеченность ново-венской школой и средствами выразительности европейского авангарда: серийной техникой и додекафонией («Плач пророка Иеремии»).

Тема 5. Советская музыкальная классика и современный период отечественного музыкального искусства

С. С. Прокофьев (1891 – 1953 гг.). Разнообразие жанров: театральная и симфоническая музыка, кантатно-ораториальные и камерно-инструментальные произведения.

Гармоничность и оптимизм творчества; связь с классическими традициями музыкального искусства и новаторство. Черты авангардного направления в ранний период творчества («Любовь к трем апельсинам», «Сарказмы», «Наваждение»); неоклассическая линия (Первая симфония «Классическая», балет «Золушка»). Характеристичность образов, самобытность лирики, юмор и гротеск («Мимолетности», «Ромео и Джульетта»); героико-патриотическая тема («Война и мир», «Александр Невский»).

Проникновение русской песенности, мелодизма в произведения зрелого и позднего периодов творчества. «Сказочные» сочинения как продолжение традиций русской классической школы («Сказ о каменном цветке», «Золушка» и др.).

Опера Прокофьева – новая ступень в развитии жанра в XX в. Традиции русской оперной школы, их продолжение и оригинальное преломление в комической опере «Дуэнья», героико-эпической опере «Война и мир». Напряженность и непрерывность музыкально-драматургического развития, лиризм в сочетании с острой характерностью, гибкость и точность вокальной декламации; обновление оперных форм и вокального интонирования.

Создание классического современного балета («Ромео и Джульетта», «Золушка»); симфонизм и новаторская трактовка хореографии, выпуклость музыкальных характеристик.

Д. Д. Шостакович (1906 – 1975 гг.). Симфония – ведущий жанр творчества. Воплощение глубоких философских концепций, острых, трагических конфликтов, сложного внутреннего мира человека современной эпохи.

Актуальность симфонического творчества; отражение в нем коллизий современности. Идея «становления личности» советского человека в Пятой симфонии; идея нашествия Германии на Советский Союз, противостояние ему и грядущая победа – в Седьмой симфонии «Ленинградской». Обобщенное выражение идеи борьбы добра и зла в Восьмой симфонии. Поворот к программному симфонизму в поздних симфониях (№ 10 – 15). Возросшая роль полифонического мышления.

Современные сюжеты творчества: балеты «Золотой век», «Болт», «Светлый ручей», музыкальная комедия «Москва – Черемушки», оратория «Песнь о лесах».

Опера «Катерина Измайлова». Сатирическая заостренность, гротеск в обрисовке отрицательных персонажей – в сочетании с одухотворенной лирикой, трагизмом, психологической углубленностью.

Широкое использование бытовых жанров (марша, танца, песни) в симфонической и театральной музыке, музыке к кинофильмам («Встречный», «Овод», «Гамлет»).

А. И. Хачатурян (1903 – 1978 гг.). Самобытное соединение традиций мирового и национального музыкального искусства, русской музыкальной классики и фольклора Закавказья. Новый образный строй, обновление средств выразительности. Открытая экспрессивность, мелодическая щедрость, интонационная доступность музыки. Драматургически важная роль ритма; оригинальность оркестрового мышления: полифония фактуры в одновременном звучании самостоятельных мелодических и ритмических пластов, яркость и красочность звучания оркестра.

Жанровое и музыкально-стилистическое своеобразие балета «Гаянэ». Симфонизм балета «Спартак», продолжающий традиции русского балета Чайковского. Глазунова, Прокофьева.

Театральная броскость и сценичность музыки к спектаклям: «Маскарад» М. Ю. Лермонтова, «Валенсианская вдова» Лопе де Вега.

Современный период отечественного музыкального искусства.

Многообразие стилевых направлений в музыке 70-х – 90-х гг.: преемственность традиций музыкальной классики, «новая фольклорная волна», авангард.

Г. В. Свиридов (1915 – 1998 гг.). Преобладание вокальных и вокально-хоровых жанров. Высокое этическое начало творчества, важнейший исторический прототип которого – русская духовная музыка; современное звучание хора, интонации и ритмы живой речи в эпических ораториях «Курские песни», «Поэма памяти Сергея Есенина», «Патетической оратории». Подлинно симфонический размах в разработке музыкального материала ораторий.

Поэзия Пушкина в концерте для хора «Пушкинский венок». Черты неоклассицизма – гармоничность и строгость, оптимистичность и рациональность, своеобразное претворение фольклора и жанров бытовой музыки. Стилизация музыки пушкинской поры в музыкальных иллюстрациях к повести Пушкина «Метель».

Оригинальность оркестровой и театральной музыки (сюиты «Время, вперед!», музыки к трагедии А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович»).

Б. А. Чайковский (1925 – 1997 гг.). Симфоническая и камерная инструментальная музыка – главная область творчества. Симфоничность и яркая национальная природа мышления; преемственность симфонизма П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, Д. Д. Шостаковича. Драматургически точное построение музыкальной формы из одного тематического «зерна» – интонации, через нарастание драматического напряжения, яркую кульминацию и завершение (Концерт для ф-но с оркестром); использование «принципа волны» в драматургии симфонических сочинений (Концерт для скрипки с оркестром, Третья симфония «Севастопольская»). Чистота и искренность лирики, психологическая глубина мышления и драматическая напряженность творчества.

В. А. Гаврилин (1939 – 1999 гг.). Демократичность и национальная природа творчества. Использование жанров современного фольклора (частушек, страданий) в вокальном цикле «Русская тетрадь» (слова народные) для раскрытия глубоких чувств и острого драматизма в истории трагической любви. Проблемы Родины, современного русского человека в вокально-хоровом действе «Перезвоны» (по

прочтении В. М. Шукшина). Глубина и яркость художественного воплощения идеи произведения, сочетание традиционного хорового письма и новых приемов изложения.

Балет «Анюта» по А.П. Чехову; его театральность и сценичность; современное переосмысление жанров бытовой музыки; характеристичность и рельефность образов.

Песенное творчество Гаврилина и его значение для современной бытовой культуры.

Композиторы «новой фольклорной волны» - Р. К. Щедрин, В. Калистратов, В. Рубин, Р. Леденев, К. Волков, В. Кикта, В. Пожидаев и др.

Включение фольклорных жанров (частушек, «страданий», скоморошин, хороводных) в произведениях Щедрина: балете «Конек-горбунок», опере «Не только любовь», Первом концерте для ф-но с оркестром.

Советский авангард - А. Шнитке, Э. Денисов, С. Губайдулина. Отказ от традиционного музыкального мышления. Использование новых приемов современной композиторской техники: полистилистика и коллаж в произведениях А. Шнитке (концерты для скрипки с оркестром, для фортепиано с оркестром и др.); свободная серийность и алеаторика в произведениях Э. Денисова («Солнце инков», балет «Исповедь»); опыты в сочинении электронной музыки (А. Шнитке, Э. Денисов, С. Губайдулина, Э. Артемьев).

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки **Специальность 52.05.01 Актерское искусство** реализация компетентностного подхода предусматривает широкое применение как традиционных, так и инновационных педагогических и информационных образовательных технологий (ОТ) с активными и интерактивными формами проведения занятий.

Традиционные ОТ: деятельностно-развивающая, личностно-ориентированная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения. Компетентностный подход реализуется в активных и интерактивных формах проведения занятий: лекции, семинарские занятия, лабораторные и практические занятия; написание эссе, рефератов, консультации (индивидуальные и групповые) и т.д.

инновационные: интерактивные лекции (*в режиме on-line и /или off-line*); презентации с использованием различных вспомогательных средств: интерактивной доски, раздаточных материалов, видеофильмов, слайдов, мультимедийной презентации.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами, художественной литературой и т.д.

№ п/п	Виды и формы самостоятельной работы
1	Подготовка к лекционным занятиям (проработка и повторение лекций, материалов учебников, пособий и т.д.)
2	Подготовка к практическим занятиям
3	Подготовка домашнего задания
4	Самостоятельное изучение тем дисциплины: • изучение основной и дополнительной литературы, • поиск и сбор информации в периодических печатных и интернет-изданиях и т.д.
5	Подготовка реферата, доклада, эссе, РГР
6	Подготовка к зачету, экзамену

6.1. Примерная тематика рефератов, эссе

1. Музыкальные инструменты античности и их отражение в мифологии.
2. Роль музыки в дионисиях.
3. Музыкальное начало в античной трагедии.
4. «Рождение трагедии из духа музыки» Ф. Ницше.
5. Античная мифология в классическом и современном музыкальном искусстве.
6. Аполлон и Дионис: две ипостаси древнегреческого искусства
7. Значение духовной музыки Средневековья для развития музыкального искусства Европы.
8. Городская музыкальная культура Средневековья и Возрождения.
9. Замковая музыкальная культура Средневековья и Возрождения.
10. Клавесинная музыка Возрождения и раннего барокко.
11. Рождение оперы в Италии.
12. Рождение балета на исходе эпохи Возрождения.
13. Традиции григорианики в современном исполнительском творчестве.
14. Вокально-хоровое творчество И. С. Баха.
15. Оратория в творчестве Г. Ф. Генделя.
16. Оперное творчество А. Вивальди.
17. Клавесинная музыка рококо: Ж. Ф. Рамо и Ф. Куперен.
18. Музыкальные инструменты эпохи барокко и их отображение в изобразительном искусстве.
19. Бах и Вивальди: антиподы или два гениальных современника?

6.2. Примеры типовых тестовых заданий

III семестр

1. *Выбрать правильный ответ (ответы) из предложенных:*

1. Бетховен вошел в историю музыки как композитор-симфонист, создатель (жанровой, лирико-драматической, героико-драматической) симфонии.

Правильный ответ: Бетховен вошел в историю музыки как композитор-симфонист, создатель героико-драматической симфонии.

2. Характер симфонизма Моцарта можно определить как (жанровый, программный, лирико-драматический).

Правильный ответ: Характер симфонизма Моцарта можно определить как жанровый и лирико-драматический.

3. Отметить жанры фортепианной музыки Ф. Шопена: *вальс, мазурка, увертюра, экспромт, музыкальный момент, этюд, ноктюрн, прелюдия, фуга, соната, хоральная прелюдия, сюита.*

Правильный ответ: вальс, мазурка, экспромт, музыкальный момент, этюд, ноктюрн, прелюдия, соната.

4. Отметить программные сочинения Ф. Листа: *концерт № 1 для фортепиано с оркестром, соната-фантазия по прочтении Данте, ноктюрн «Грезы любви», тарантелла.*

Правильный ответ: соната-фантазия по прочтении Данте, ноктюрн «Грезы любви»

5. Отметить характерные приемы школы бельканто: *кантилена, ровное ведение звука, ровное звучание голосовых регистров, прикрытый звук, использование микрофона, колоратура, филирование звука, открытый звук, Sprechstimme, виртуозность.*

Правильный ответ: кантилена, ровное ведение звука, ровное звучание голосовых регистров, прикрытый звук, колоратура, филирование звука, виртуозность.

6. Для опер Верди характерно:

- использование достижений бельканто
- ведущая роль оркестра
- ведущая роль певцов
- синтез достижений бельканто и драматического искусства
- острые драматургические конфликты
- жанр комической оперы

Правильный ответ: • использование достижений бельканто

- ведущая роль певцов
- синтез достижений бельканто и драматического искусства
- острые драматургические конфликты

7. Операм Вагнера свойственны следующие сюжеты:

- комические
- эпические
- драматические
- трагические

Правильный ответ: • эпические

- драматические
- трагические

8. Стилистические особенности опер Вагнера:

- ведущая роль вокала
- ведущая роль оркестра
- лейтмотивы
- симфонические картины
- арии, дуэты, хоры
- симфонизация оперы
- оперная сцена как основа спектакля

Правильный ответ:

- ведущая роль оркестра
- лейтмотивы
- симфонические картины
- симфонизация оперы
- оперная сцена как основа спектакля

6.3. Примерный перечень заданий для практических занятий

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
1	Венская классическая школа второй половины XVIII – начала XIX в. Духовная музыка Моцарта	Семинар № 2. Классицизм и романтизм в музыкальном искусстве Европы. <u>Доклад на тему: «Моцарт – Реквием»</u>	2
2	Романтизм в музыкальном искусстве Европы XIX в. Камерная вокальная музыка	Семинар № 2 . Классицизм и романтизм в музыкальном искусстве Европы. <u>Доклад на тему: Поэзия Гёте в творчестве Шуберта</u>	2
3	Развитие оперного жанра в европейской музыке XIX в. Итальянская опера	Семинар № 3. Опера – ведущий жанр музыкального искусства XIX в. <u>Доклад на тему: «Оперы Верди на сюжеты Шекспира»</u>	6
4	Расцвет русского музыкального искусства во второй половине XIX в.	Семинар 6. Расцвет русской композиторской школы во второй половине XIX в. Доклад на тему: Балет Чайковского «Лебединое озеро»	6

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
	Балеты Чайковского		
5	«Серебряный век» в русском музыкальном искусстве конца XIX – начала XX в. Творчество Рахманинова	Семинар № 7. Русская музыка конца XIX – XX столетия <u>Доклад на тему:</u> «Романсы Рахманинова»	6

6.4. Примерные контрольные задания или иные материалы для оценки результатов самостоятельной работы

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Вопросы для самостоятельного изучения, контрольные задания с учетом уровней освоения компетенций
1	«Серебряный век» в русском музыкальном искусстве конца XIX – начала XX в.	1. Творчество А. К. Глазунова (балет «Раймонда», симфонии). 2. Репертуар русского балета «серебряного века». 3. «Русские балеты» И. Ф. Стравинского («Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная») и их значение для развития балета XX в. 4. А. Н. Скрябин: идея цвето-свето-музыки. 5. А. н. Скрябин в контексте современной художественной культуры. 6. новое направление в духовной музыке «серебряного века»: А. Кастальский, П. Чесноков и др. 7. Духовная музыка С. В. Рахманинова.
2	Расцвет русского музыкального искусства во второй половине XIX в.	1. Русская поэзия второй половины XIX в. в романсах чайковского. 2. Опера Чайковского «Пиковая дама» и ее литературный первоисточник. 3. Опера Чайковского «Мазепа» и поэма «Полтава» Пушкина. 4. Увертюра Чайковского «Ромео и Джульетта». 5. Чайковский и Малый театр. 6. Музыка Чайковского к спектаклям Малого театра («Гроза», «Снегурочка»).
3	Советская музыкальная классика. Творчество Прокофьева	1. С. С. Прокофьев. Оперное творчество: «Война и мир», «Дуэнья». 2. Киномузыка С. С. Прокофьева: «Александр невольский», «Иван Грозный». 3. Грозный». 4. Фортепианное творчество С. С. Прокофьева
4	Советская музыкальная	1. Поэзия С. Есенина в творчестве Г. Свиридова. 2. Поэзия А. Пушкина в творчестве Г. Свиридова.

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Вопросы для самостоятельного изучения, контрольные задания с учетом уровней освоения компетенций
	классика. Творчество Свиридова	3. Музыка Г. Свиридова к спектаклям Малого театра.
5	Советская музыкальная классика. <i>Творчество В. Гаврилина</i>	1. В. Гаврилин, «Перезвоны». 2. В. Гаврилин, Балет «Анюта» 3. В. Гаврилин. «Русская тетрадь»

6.5. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету/ экзамену I семестр

1. История музыкальной письменности. Принципы нотной записи. Возникновение пятилинейной нотации.
2. Названия звуков, октав; расположение нот на нотоносце. ключи и их значение.
3. Нотное обозначение длительности звуков. Целые, половинные, четверти, восьмые, половинная с точкой. Применение лиги.
4. Запись длительностей в вокальной музыке. значение лиг.
5. Паузы: целая, половинная, четвертная, восьмая.
6. Размеры и их значение в записи. 2/4, 3/4, 4/4. Затакт. сильные и слабые доли такта, их периодичность.
7. До мажор. строение гаммы, ее ступени. Тоника. Тоническое трезвучие и вводные звуки.
8. Соль мажор. строение гаммы, ее ступени. ключевые знаки. диэз. Тоника. Тоническое трезвучие и вводные звуки.
9. Фа мажор. строение гаммы, ее ступени. ключевые знаки. Бемоль. Тоническое трезвучие и вводные звуки.
10. Интервалы: названия интервалов. мелодические и гармонические интервалы, консонансы и диссонансы, ступеневая и тоновая величина.
11. Секунда большая и малая., ступеневая и тоновая величина, секунды в до мажоре.
12. Терция большая и малая, ступеневая и тоновая величина. Терции в до мажоре.
13. Чистая кварта, ступеневая и тоновая величина, кварты чистые в до мажоре.
14. Чистая квинта, ступеневая и тоновая величина, квинты чистые в до мажоре.
15. Секста большая и малая, ступеневая и тоновая величина, сексты в до мажоре.
16. Секунда большая и малая, ступеневая и тоновая величина, секунды в соль мажоре.
17. Терция большая и малая, ступеневая и тоновая величина. Терции в соль мажоре.

18. чистая кварта. ступеневая и тоновая величина. кварты чистые в соль мажоре.
19. Чистая квинта, ступеневая и тоновая величина, квинты чистые в соль мажоре.
20. Секунда большая и малая, ступеневая и тоновая величина, секунды в фа мажоре.
21. Терция большая и малая, ступеневая и тоновая величина. Терции в фа мажоре.
22. Чистая кварта, ступеневая и тоновая величина, кварты чистые в фа мажоре.
23. Чистая квинта, ступеневая и тоновая величина, квинты чистые в фа мажоре.
24. Строение мелодии. Цезура, мотив, фраза, предложение, период. нотные обозначения фразировки.
25. Роль повторности в строении мелодии. Повторность точная и варьированная. Повторность ритмическая и мелодическая. Реприза.

Определение интервального строения мелодии в «сольфеджио» (сост. Калмыков и Фридкин, ч. I), №№ 16, 19, 20, 25, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 44, 55, 58, 60, 62, 63, 68, 69.

Пение гамм до, соль и фа мажор, определение на слух интервалов от примы до квинты.

Пение №№ сольфеджио: 7, 9, 11, 12, 16, 19, 20, 25, 31, 33, 35, 37, 38, 44, 55, 58, 60, 62, 63, 68, 69, 76, 81.

Зачетные требования

1. Ритмические упражнения, включающие пройденные длительности и ритмы.
2. Интонационные упражнения на поступенное гаммообразное движение и скачки на различные интервалы.
3. Пение гамм, вводных звуков и тонического трезвучия с обращениями в пройденных тональностях мажора и минора.
4. Музыкальный диктант и его транспозиция.
5. Сольфеджирование подготовленных номеров из учебника сольфеджио и чтение с листа.
6. Определение темпа и размера музыкального произведения и дирижирование в размерах 2/4, 3/4, 4/4, 3/8.
7. Определение на слух мелодических интервалов от примы до октавы, трезвучия и его обращений в мажоре и миноре, гармонических каденций.

Дополнительно (для продвинутых групп или студентов с музыкальной подготовкой, закончивших ДМШ):

1. Пение несложных двухголосных упражнений и номеров сольфеджио.
2. Сочинение второго (третьего) голоса к записанному диктанту, подбор аккомпанемента.
3. Исполнение несложной хоровой песни (с элементами двухголосия).

II семестр

1. Ля минор. строение гаммы, ее ступени. Тоника. Тоническое трезвучие. Три вида минора.

2. Ми минор. ключевые знаки. диез. строение гаммы, ее ступени.
Тоника. Тоническое трезвучие. Три вида минора.
 3. Ре минор. ключевые знаки. Бемоль. строение гаммы, ее ступени.
Тоника. Тоническое трезвучие. Три вида минора.
 4. Обращение интервалов. консонансы и диссонансы при обращении.
 5. Главные ступени лада. Тоника, субдоминанта, доминанта. Применение тонических, доминантовых и субдоминантовых созвучий в гармонизации мелодий.
Тоническое, доминантовое и субдоминантовое трезвучие, каденции в до мажоре.
 6. Главные ступени лада. Тоника, субдоминанта, доминанта. особенности применения доминанты в гармонизации минорных мелодий.
Тоническое, доминантовое и субдоминантовое трезвучие, каденции в ля миноре.
 7. Тоническое трезвучие и его обращения в до мажоре.
 8. Тоническое трезвучие и его обращения в соль мажоре.
 9. Тоническое трезвучие и его обращения в фа мажоре.
 10. Тоническое трезвучие и его обращения в ля миноре.
 11. Тоническое трезвучие и его обращения в ми миноре.
 12. Тоническое трезвучие и его обращения в ре миноре.
 13. Квинтовый круг. Порядок диезов в тональностях. Порядок диезных тональностей.
 14. Квинтовый круг. Порядок бемолей в тональностях. Порядок бемольных тональностей.
 15. Буквенные обозначения звуков и тональностей. Бемольные звуки и тональности.
 16. Буквенные обозначения звуков и тональностей. диезные звуки и тональности.
 17. Транспозиция и ее значение в музыкальной практике.
 18. Обозначения динамических оттенков и характера исполнения.
 19. Обозначения темпов в музыке. Выразительное значение темпа при исполнении музыкальных произведений.
- Определение интервального строения мелодий в «сольфеджио»
(сост. Калмыков и Фридкин, ч. I): №№ 110, 112, 115, 126, 131, 137, 138, 149, 153, 173, 204, 209, 212, 213, 223, 233, 245, 275, 351, 354, 366, 394.
Найти трезвучие и его обращения (там же): №№ 110, 115, 153, 204, 275, 351, 394.
- Пение гамм ля, ми и ре минор, до, соль и фа мажор, в них — тонического трезвучия и его обращений, вводных звуков, каденционных оборотов.
Пение №№ сольфеджио: 55, 60, 69, 76, 110, 112, 115, 126, 131, 137, 138, 149, 153, 173, 204, 209, 212, 213, 223, 233, 245, 275, 351, 354, 366, 394.
чтение с листа №№ сольфеджио.
- определение на слух мелодических интервалов от примы до октавы, трезвучия и его обращений в мажоре и миноре, гармонических каденций.
- Дополнительно* (для подвинутых групп или студентов с музыкальной подготовкой, закончивших ДМШ):
1. Пение несложных двухголосных упражнений и номеров сольфеджио.

2. Сочинение второго (третьего) голоса к записанному диктанту, подбор аккомпанемента.
3. Исполнение несложной хоровой песни (с элементами двухголосия).

III семестр

История зарубежной музыки

1. Музыкальная культура Древней Греции
2. Музыкальное искусство Средневековья
3. Музыкальное искусство Возрождения
4. Опера как новый жанр в музыкальном искусстве XVII в. К. Монтеверди.
5. Инструментальный концерт конца XVII - первой половины XVIII в. А. Вивальди.
6. Творчество И. С. Баха. Основные органное и вокально-хоровые жанры.
7. Создание сонатно-симфонического цикла в венской классической школе.
8. Творчество И. Гайдна.
9. Творческий портрет В. А. Моцарта.
10. Л. Бетховен. Симфоническое и фортепианное творчество.
11. Романтизм в музыкальном искусстве Европы XIX в.
12. Песенное творчество Ф. Шуберта.
13. Фортепианное творчество Ф. Шопена.
14. Творчество Ф. Листа.
15. Итальянская опера первой половины XIX в. Особенности школы *bel canto* в творчестве Д. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти.
16. Оперное творчество Д. Верди.
17. Немецкая опера XIX в. Творчество Р. Вагнера и его оперная реформа.
18. Французская опера XIX в. Ж. Бизе «Кармен».
19. Импрессионизм в музыкальном искусстве Европы конца XIX - начала XX в. К. Дебюсси, М. Равель.
20. Основные направления в развитии зарубежного музыкального искусства XX в.

Зачет

IV семестр

История русской музыки

1. Музыкальное искусство Древней Руси XI-XVII вв.
2. Музыкальное искусство России XVIII в.
3. Русский романс первой половины XIX в.
4. М. И. Глинка - основоположник русской классической музыки

5. Творческий метод А. С. Даргомыжского
6. «Могучая кучка»
7. Творчество М. П. Мусоргского
8. Оперное творчество Н. А. Римского-Корсакова
9. Творческий портрет А. П. Бородина
10. Оперное творчество П. И. Чайковского
11. Балеты П. И. Чайковского
12. Творчество С. В. Рахманинова
13. Особенности творчества С. С. Прокофьева как композитора XX в.
14. Симфоническое творчество Д. Д. Шостаковича
15. Творческий портрет А.И. Хачатуряна
16. Творчество Г. В. Свиридова
17. Современный период развития русской музыки

Экзамен

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список музыкальных произведений

Зарубежная музыка

Пёрселл. Ария Дидоны из оперы «Дидона и Эней»

Вивальди. Концерт «Осень» (из «Времен года») или другой по выбору

Бах-Марчелло. Концерт *ре минор*, 2 ч.

Бах. Токката и фуга *ре минор*, хоральные прелюдии для органа (одна-две на выбор). «Страсти по Матфею»: начальный хор (№ 1), ария альты (№ 47)

Гайдн. Соната *Ре мажор*. «Прощальная» симфония

Моцарт. «Свадьба Фигаро»: ария Фигаро («Мальчик резвый»), две арии Керубино («Сердце волнует» и «Рассказать, объяснить не могу я»).

«Дон-Жуан»: ария Дон-Жуана («с шампанским»); дуэтино Дон-Жуана и Церлины.

«Волшебная флейта»: ария Папагено из I д. («Известный всем я птицелов»); ария Царицы Ночи.

Реквием: № 6 («Confutatis») и 7 («Lacrimosa»). Турецкое рондо из сонаты *Ля мажор*. Симфония № 40, I ч.

Бетховен. Сонаты для ф-но № 8 («Патетическая») и 14 («Лунная»). Пятая симфония.

Шуберт. Песни: «В путь», «Мельник и ручей» (из цикла «Прекрасная мельничиха»); «Липа», «Весенний сон» (из цикла «Зимний путь»); «Вечерняя серенада» (из цикла «Лебединая песнь»); «Форель», «Ave Maria», «Лесной царь».

Шопен. Полонез *Ля мажор*; мазурки *Си б мажор, ля минор*; вальс № 7 (*до# минор*); прелюдии № 4, 6, 7, 15, 20; ноктюрн *до # минор* (или другой на выбор).

Лист. «Грезы любви», венгерская рапсодия № 2

Россини. «Севильский цирюльник»: увертюра, арии Фигаро, Розины.

Верди. «Травиата»: застольная песнь из I д. «Риголетто»: песенка Герцога, квартет (IV д.),

Вагнер. Увертюра к опере «Тангейзер»; Полет валькирий из оперы «Валькирия»

Бизе. «Кармен»: вступление к опере; хабанера Кармен, ария Хозе, куплеты Эскамильо

Григ. «Пер-Гюнт»: «Утро», «В пещере горного короля», танец Анитры, песня Сольвейг.

Дебюсси. «Лунный свет» из «Бергамасской сюиты»; «Кукольный кэк-уок» из сюиты «Детский уголок»; прелюдии «Девушка с волосами цвета льна», «Шаги на снегу», «Затонувший собор».

Равель. «Болеро»

Орф. «Karmina burana», I ч.

Отечественная музыка

Д. Бортнянский. Концерт для хора № 35 (или любой на выбор)

А. Алябьев. Романсы «Соловей», «Зимняя дорога», «Я вас любил»

А. Варламов. Романсы «Красный сарафан», «Горные вершины», «На заре ты ее не буди», «Белеет парус одинокий», «Вдоль по улице метелица метет»

А. Гурилев. Романсы «Колокольчик», «Разлука», «Песнь девушки» («Отчего, скажи»)

М. Глинка «Жизнь за царя»: IV д., эпилог

Романсы «Не искушай», «Я помню чудное мгновенье», «Жаворонок», «Сомненье», «Попутная песня»

«Вальс-фантазия», «Камаринская»

А. Даргомыжский «Русалка»: III д., каватина Князя «Мне все здесь на память», сцена Мельника и Князя.

Романсы и песни: «16 лет», «Мне грустно», «Ночной зефир», «Мельник», «Червяк», «Титулярный советник», «Старый капрал»

М. Мусоргский «Борис Годунов»: пролог, 2-я карт. (Коронование Бориса); II д., сцена с курантами; IV д., 1-я карт. (У собора Василия Блаженного)

«Картинки с выставки»: «Баба-Яга», «Богатырские ворота»

А. Бородин «Князь Игорь»: II д., ария Игоря, ария Кончака, половецкие пляски с хором

Н. Римский-Корсаков. «Снегурочка»: I д., ария и ариозо Снегурочки; III д., 3-я песня Леля «Туча со громом сговаривалась»; IV д., сцена таяния Снегурочки
«Садко»: песня индийского гостя, песня варяжского гостя
«Сказание о невидимом граде Китеже»: симфоническая картина «Сеча при Керженце»

П. Чайковский. Четвертая симфония, I и IV ч.;
«Евгений Онегин»: ариозо Ленского «Я люблю вас», ария Ленского, сцена письма Татьяны
«Лебединое озеро»: II д., Адажио, танец маленьких лебедей, рассказ Одетты;
«Щелкунчик»: II д., вальс цветов, Па-де-де, танец феи Драже
Романсы «Средь шумного бала», «То было раннею весной», «День ли царит»
«Времена года»; Первый концерт для ф-но с оркестром

С. Рахманинов. Второй концерт для ф-но с оркестром, I ч.; «Элегия», прелюдия *до# минор*
Романсы «В молчаньи ночи тайной», «Не пой, красавица, при мне», «Полюбила я на печаль свою», «Сирень»
«Всенощная»: № 1, 2

С. Прокофьев «Ромео и Джульетта»: «Джульетта-девочка», «Танец рыцарей»
«Александр Невский»: «Вставайте, люди русские», «Ледовое побоище»
«Классическая симфония»

Д. Шостакович. Седьмая симфония («Ленинградская»), I ч.

А. Хачатурян «Гаянэ»: лезгинка, танец розовых девушек, танец с саблями

Г. Свиридов. «Пушкинский венок»: «Зорю бьют», «Стрекотунья-белобока»
«Метель»: Романс и Вальс; «Время, вперед!»

Литература

Основная

Учебники и учебные пособия

1. Пожидаева Г.А. Теория музыки и сольфеджио: Учебно-методическое пособие для театральных вузов. М., 2015
2. Ларионова Е. Теория музыки : практический курс музыкальной грамоты : ответы на вопросы : digest : краткий курс для театральных вузов. М., 2010.
5. Калмыков Б., Фридкин Г. (составители). сольфеджио. ч. I. одноголосие. М., 2015-2025.
3. Пожидаева Г.А. История музыки: Учебно-методическое пособие для общих курсов художественных вузов. М., 2015

<https://lib.rucont.ru/efd/145467>

2. Рапацкая Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века, 3-е изд., 2015 г." - коллекция "Музыка и Театр - Издательство Планета Музыки" ЭБС ЛАНЬ, также печатное

<https://e.lanbook.com/book/56564>

4. Пашина, О. А. Народное музыкальное творчество : учебник / О. А. Пашина. — Санкт-Петербург : Композитор, 2005. — 568 с. — ISBN 978-5-7379-0278-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/41045>
5. Стригина, Е. В. Музыка XX века : учебное пособие для спо / Е. В. Стригина. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 348 с. — ISBN 978-5-507-44433-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/278804>
6. Гельфельд, В. О. Советская музыка / В. О. Гельфельд. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 260 с. — ISBN 978-5-507-46579-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/321176>
7. Гельфельд, В. О. Новая музыка России / В. О. Гельфельд. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 144 с. — ISBN 978-5-507-48383-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/353786>
8. Ларионова Е.В. История музыки. Ответы на вопросы.-М., Композитор, 2021.-75 с.
9. Гуревич Е.Л. История зарубежной музыки: лекции: для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений. М.: Академия, 2000
10. Никитина Л.Д. История русской музыки: лекции для студ. высш. и сред. пед. учеб. завед. М.: Академия, 2000
11. Савенко С. История русской музыки XX столетия. От Скрябина до Шнитке. М., 2008

Дополнительная

Учебники и учебные пособия

1. Калмыков Б., Фридкин Г. (составители). сольфеджио. ч. II. двухголосие. М., 2017.
2. Самсонова, Т. П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век : учебное пособие / Т. П. Самсонова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 400 с. — ISBN 978-5-8114-2142-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/112749>
3. Стасов, Д. В. Музыкальные воспоминания (1840–1860-х годов) : учебное пособие / Д. В. Стасов ; под редакцией Д. Коновалова. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 48 с. — ISBN 978-5-8114-4530-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/121977>
4. Потоловский, Н. С. 500 сольфеджио. Пособие к развитию музыкального слуха и чувства ритма : ноты / Н. С. Потоловский. — 3-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 60 с. — ISBN 978-5-8114-5103-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/133847>

5. Пузыревский, А. И. Учебник элементарной теории музыки : учебник / А. И. Пузыревский. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 184 с. — ISBN 978-5-8114-5543-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/143585>
6. Никольская-Береговская, К. Ф. Русская вокально-хоровая школа IX–XX вв : учебно-методическое пособие / К. Ф. Никольская-Береговская. — Москва : Языки славянских культур, 1998. — 192 с. — ISBN 5-7859-0052-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/135577>
7. 166 биографий знаменитых композиторов : Зарубежные композиторы. Русские композиторы / Сост. Л.В. Михеева. - СПб. : Композитор, 2000. - 225 с. : ил.
8. Антология русской и западноевропейской музыки XII–XX веков. В 72 CD [Электронный ресурс] : Фонохрестоматия CD / Сост. А.Ю. Зверевы. - М. : Доминанта, 2006

Справочно-библиографическая литература

1. Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1990.
2. Музыкальная энциклопедия: в 6 т. М., 1973—1982.
3. Музыкальный словарь Гроува. 2-е рус. изд., испр. и доп. М., 2007.
4. 100 опер / ред.-сост. М. Друскин. 8-е изд. Л., 1987.
5. Сто великих композиторов [Текст] / Авт.-сост. Д.К.Самин. - М. : Вече, 1999. - 624с.
6. Сто великих композиторов = Биографический словарь / Авт.-сост. Самин Д.К. - М. : Вече, 2004. - 575 с.
7. Сто композиторов XX века / Пер. с нем. - Челябинск : Урал, 1999. - 209с. : портр
8. Балет. Энциклопедия. М.; Сов. Энциклопедия 1981
9. Музыканты мира: Биографический словарь / Сост. Есипова М.В., Фраенова О.В. - М. : БРЭ, 2001. - 524 с.: ноты
10. Должанский, А. Н. Краткий музыкальный словарь / А. Н. Должанский. — 9-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 452 с. — ISBN 978-5-507-48348-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/352124>

Научная литература

1. История русской музыки: в 10 т. М., 1984—1997.
2. Асафьев Б. Русская музыка (XIX — начало XX в.). Л., Музыка, 1979.

Интернет-ресурсы

1. История музыки // Википедия [Электронный ресурс].
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8 (дата обращения: 26.02.2025).
2. Опера [Электронный ресурс] // Энциклопедия «Кругосвет».
URL: http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/OPERA.html (дата обращения: 26.02.2025).
3. Православная энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: <http://www.pravenc.ru/vol/i.html> (дата обращения: 26.02.2025).

4. Музыкальный мир [Электронный ресурс]. URL: <http://ivanikov.narod.ru/page/index1.html> (дата обращения: 26.02.2025).
5. Культура России. Музыка [Электронный ресурс]. URL: <http://www.russianculture.ru/sfere.asp?sfore=3> (дата обращения: 26.02.2025).

Музыкальные записи в Интернете

6. Коллекция советской музыки [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sovmusic.ru> (дата обращения: 26.02.2025).
7. Погружение в классику [Электронный ресурс]. URL: <http://intoclassics.net> (дата обращения: 26.02.2025).
8. Классическая музыка [Электронный ресурс]. URL: <http://www.classic-music.ru> (дата обращения: 26.02.2025).

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:

1. Компьютер.
2. Операционные системы Windows, стандартные офисные программы.
2. Электронные версии учебников, учебных пособий, методических разработок и пр.

Для проведения аудиторных занятий необходимо:

Акустическое фортепиано, нотная и книжная иллюстрированная литература, аудиозаписи, видеозаписи;
помещение, оборудованное меловой или интерактивной доской, мультимедийным проектором с экраном.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

История кинематографа

Направление подготовки

52.05.01 Актерское искусство

Специализация

Артист драматического театра и кино

Квалификация выпускника

Специалист

Форма обучения

Очная

Нормативный срок обучения – 4 года

Москва, 2025 г.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, с учетом рекомендаций Примерной ОПОП ВО по направлению подготовки:

52.05.01 Актерское искусство

по специализации:

Артист драматического театра и кино

Составитель(и):

Клименко Н.В.

Программа одобрена на заседании кафедры искусствоведения

протокол № 3 от «24» июня 2025 г.

Согласовано:

И.о. Зав. кафедрой

И.Ю. Любивая

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины «История кинематографа» -

- формирование у студентов специальности 52.05.01 «Актерское мастерство» общекультурных и профессиональных компетенций;
- курс дает основополагающую базу знаний и понимания этапов истории мирового кинематографа, стилевых и жанровых направлений, универсального корпуса фильмов, режиссеров и актеров;
- понимание культурных и исторических особенностей развития кинематографий разных стран в разные исторические периоды;
- знакомство с основами киноязыка, эстетическими особенностями и средствами выразительности искусства кино;
- развитие способности анализировать художественный язык кино;
- адаптация теоретических и практических знаний о мировых школах актерского мастерства в собственный опыт студента;
- формирование культуры осмысленного кинопросмотра;

Задачи освоения дисциплины:

1. Формирование знаний и понимания ключевых этапов развития киноискусства;
2. Систематизация и адаптация знаний по истории и теории кино;
3. Изучение основных выразительных средств кинематографа;
4. Выработка умения анализировать и воспринимать произведение искусства

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.05.01 «Актерское мастерство» дисциплина «История кинематографа» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

б) Дисциплина «История кинематографа» базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин: *история, философия, культурология, история изобразительного искусства, история русской литературы, история зарубежной литературы, история русского театра, история зарубежного театра.*

в) Дисциплина предшествует производственной преддипломной практике и ГИА

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «ИСТОРИЯ КИНЕМАТОГРАФА»

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и индикатор достижения компетенций

Межкультурное взаимодействие	УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	ИД1 УК-5 – Адекватно объясняет особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними, опираясь на знания причин появления социальных обычаев и различий в поведении людей. ИД2 УК-5 – Владеет навыками создания недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач
История и теория искусства	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	ИД1 ОПК-1 Прослеживает многочисленные связи между театром и различными видами искусств, ориентируется в базовых положениях и теории мировой художественной культуры ИД2 ОПК-1 Владеет методами оценки художественных проектов, интеллектуального труда, применяет их в научно-исследовательской, художественно-творческой деятельности ИД3 ОПК-1 Ориентируется в творческом наследии выдающихся мастеров искусства, делает подборки литературного и иконографического материала по культурно-историческим вопросам для консультаций при создании или экспозиции произведений искусства ИД4 ОПК-1 Работает с искусствоведческой литературой, анализирует

		произведения литературы и искусства, пользуясь профессиональными понятиями и терминологией
Работа с информацией	ОПК-3 Способен планировать собственную научно-исследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий	ИД1 ОПК-3 Применяет информационные системы, программное обеспечение, Интернет-ресурсы и технические средства при работе с литературными источниками, аудио-, видеозаписями, трансляциями театральных постановок, художественных и документальных кинопроизведений ИД2 ОПК-3 Подбирает литературный и иконографический материал по культурно- историческим вопросам для работы над ролью в театральной постановке, кинофильме ИД3.1 ОПК-3 Владеет методами исследования и анализа в области культуры и искусства, технологией их применения ИД3.2 ОПК-3 Знает и использует при проведении научного исследования требования к оформлению научной документации; порядок внедрения результатов научных исследований и разработок. Оформляет результаты научных исследований в соответствии с заданными требованиями (оформление отчёта, написание научных статей, тезисов докладов). ИД4 ОПК-3 Самостоятельно проводит

		теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных руководителем исследования задач

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «История кинематографа» составляет 10 зачётных единиц, 360 часов.

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности

Семестр(ы)	Общая трудоемкость		В том числе контактная работа с преподавателем				Самостоятельная работа	Промежуточная аттестация
	в з.е.	в часах	Всего	Лекции	ПЗ	ИР		
5	3	108	64	32	32		42	Контрольная работа
6	3	108	66	33	33		38	Зачет (4 часа)
7	4	144	66	33	33		72	Экзамен (6 часов)
Итого	10	360	196	98	98		152	12

4.2. Тематический план дисциплины и виды занятий

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоя- тельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
5 семестр							
1	НЕМОЕ КИНО Рождение нового искусства		6	6		6	
2	Становление кинематографа (1896 – 1918)		10	10		10	
3	Великий немой. Кинематограф после Первой мировой войны (1919 – 1929)		16	6		26	
Всего:		108	32	32		42	2
6 семестр							
4	ЗВУКОВОЕ КИНО: 30-е годы		6	6		8	
5	Кинематограф в годы Второй Мировой войны (1939 – 1945)		4	4		6	
6	Мировой кинематограф 50-х годов		10	10		8	
7	Кино 60-х годов		15	15		16	
Всего:		108	33	33		38	4

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоя- тельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
7 семестр							
8	Кино 70-х годов		9	9		18	
9	Кино 80-х годов		9	9		18	
10	ЦИФРОВОЕ КИНО (с 90-х по настоящее время)		11	11		18	
11	Современный кинематограф		4	4		18	
	Всего:	144	33	33		72	6
Объём дисциплины (в часах):		360	98	98		152	12

4.3. Тематическое содержание дисциплины

Раздел/тема 1. НЕМОЕ КИНО. Рождение нового искусства

- Предыстория. Камера обскура и «волшебный фонарь». Фотография
- Изобретение кинематографа. Томас Эдисон, Братья Люмьер, Жорж Мельес
- Развитие кино как развлечения, индустрии, искусства.
- Язык кино, термины, жанры, виды

Раздел/тема 2. Становление кинематографа (1896 – 1918)

- Кинематограф Франции
- Кино Европы: Англия, Италия, Германия, Дания
- Кино США. Возникновение Голливуда
- Русский дореволюционный кинематограф

Раздел/тема 3. Великий немой. Кинематограф после Первой Мировой войны (1919 – 1929)

- Кино Германии. Немецкий киноэкспрессионизм
- Французский авангард
- Кино Скандинавских стран
- Немая кинокомедия. Макс Линдер, Гарольд Ллойд, Бастер Китон, Чарли Чаплин
- Советский авангард
- Кино США

Раздел/тема 4. ЗВУКОВОЕ КИНО 30-е годы

- Кинематограф США: Голливуд – «фабрика грез». Новые жанры
- Кино Франции. Французский поэтический реализм
- Кино СССР. Соцреализм

Раздел/тема 5. Кинематограф в годы Второй Мировой войны (1939 – 1945)

- Кинохроника
- Отечественное кино в общей борьбе с врагом: «Победа за нами!»
- Фильмы «нуар» в США

Раздел/тема 6. Мировой кинематограф в 50-е годы

- Итальянский неореализм (1945 – 1955)
- Мировой кинопроцесс после Второй Мировой войны. Кинофестивали
- Кризис Голливуда и бунтующая молодежь
- Кино СССР 50-х годов: «Оттепель»
- Кино Азии: Япония, Китай, Корея
- Английский кинематограф «рассерженных»

Раздел/тема 7. Кино 60-х годов. Авторское кино

- Французская новая волна
- Кино СССР 60-х годов
- Западная Европа. Эпоха титанов: Висконти, Антониони, Феллини, Бергман, Брессон
- Андрей Тарковский

Раздел/тема 8. Кино 70-х годов

- «Новый Голливуд»
- Новое немецкое кино
- СССР «эпоха застоя»
- США эра блокбастеров

Раздел/тема 9. Мировое кино 80-х годов

- Кино США: кассовое кино
- Французская *cinéma du look*
- СССР «Перестройка»
- Азия, Восточная Европа

Раздел/тема 10. ЦИФРОВОЕ КИНО (с 90-х по настоящее время)

- Постмодернизм: США и Европа
- Дания. Догма-95
- Постсоветское кино России
- Иранское кино
- Цифровая революция

Раздел/тема 11. Современный кинематограф

- США, Канада
- Азия

- Латинская Америка
- Африка, Индия
- Европа, Австралия, Новая Зеландия
- Отечественный кинематограф

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.05.01 «Актерское искусство» реализация компетентностного подхода предусматривает широкое применение как традиционных, так и инновационных педагогических и информационных образовательных технологий (ОТ) с активными и интерактивными формами проведения занятий.

Традиционные ОТ: деятельность-развивающая, личностно-ориентированная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения. Компетентностный подход реализуется в активных и интерактивных формах проведения занятий: лекции, практические занятия; консультации (индивидуальные и групповые) и т.д.

Инновационные ОТ: лекции с использованием интерактивной доски, мультимедийной презентации, слайдов; интерактивные лекции (в режиме on-line и /или off-line), интернет-конференции (вебинары), ролевые игры, работа в команде и др.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Самостоятельная работа может выполняться студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, видео материалами, художественной литературой и т.д.

№ п/п	Виды и формы самостоятельной работы
1	Подготовка к лекционным занятиям (проработка и повторение лекций, материалов учебников, пособий и т.д.)
2	Самостоятельное изучение тем дисциплины: • просмотр фильмов, • изучение основной и дополнительной литературы, поиск и сбор информации в периодических печатных и интернет-изданиях и т.д.
3	Подготовка к зачету, экзамену

6.1. Примерный перечень фильмов для практических занятий

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
1	НЕМОЕ КИНО. Рождение нового искусства	Программы фильмов Люмьеров, Эдисона Путешествие на Луну (Жорж Мельес, 1902) Брайтонская школа	6
2	Становление кинематографа (1896 – 1918)	Кино Европы Бездна (Урбан Гад, 1910) Кабирия (Джованни Пастроне, 1914) Вампиры (Луи Фейад, 1915) Кино США Большое ограбление поезда (Э.С. Портер, 1903) Рождение нации (1915), Нетерпимость (1916) Дэвид Гриффит Кино России Понизовая вольница (Владимир Ромашков, 1908) Оборона Севастополя (Василий Гончаров, Александр Ханжонков, 1911) Месть кинематографического оператора (1912) (Владислав Старевич) Домик в Коломне (Петр Чардынин, 1913) Жизнь за жизнь (1916), Умиравший лебедь (1916) Евгений Бауэр Пиковая дама (1916), Отец Сергей (1918) Яков Протазанов	10
3	Великий немой. Кинематограф после Первой Мировой войны (1919 – 1929)	Немецкий киноэкспрессионизм Кабинет доктора Калигари (Роберт Вине, 1920) Носферату, симфония ужаса (Фридрих Вильгельм Мурнау, 1922) Метрополис (Фриц Ланг, 1927) Последний человек (1924), Восход солнца (1927) Ф.В. Мурнау Французский киноавангард Улыбающаяся мадам Бёде (Жармен Дюлак, 1923) Осенние туманы (Дмитрий Кирсанов, 1929) Антракт (Рене Клер, 1924) Андалузский пес (Луис Бунюэль, Сальвадор Дали, 1929) Кино Скандинавских стран Деньги господина Арне (Мориц Стиллер, 1919) Возница (1920) Виктор Шёстрём Страсти Жанны д'Арк (Карл Теодор Дрейер,	16

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудое мкость, час.
		1928)	
		Немая кинокомедия Наконец в безопасности (1923) Гарольд Ллойд; Одна неделя (1920), Театр (1921) Кинооператор (1928) Бастер Китон; Малыш (1921), Золотая лихорадка (1925), Цирк (1928), Огни большого города (1931), Новые времена (1936) Чарли Чаплин	
		СССР Человек с киноаппаратом (Дзига Вертов, 1929) Мать (Всеволод Пудовкин, 1926) Броненосец «Потемкин» (Сергей Эйзенштейн, 1925) Обломок империи (Фридрих Эрмлер, 1929)	
		США Большой парад (Кинг Видор, 1925) Восход солнца: песнь для двоих (Ф.В. Мурнау, 1927) Толпа (Кинг Видор, 1928)	
4	ЗВУКОВОЕ КИНО 30-е годы	США Золотоискательницы 1933-го года (1933) Враг общества (Уильям Уэллман, 1931) Лицо со шрамом (Ховард Хоукс, 1932) Кинг-Конг (1933) Дилижанс (Джон Форд, 1939)	6
		Франция Аталанта (Жан Виго, 1934) Набережная туманов (Марсель Карне, 1938) Загородная прогулка (Жан Ренуар)	
		СССР Путевка в жизнь (Николай Экк, 1931) Цирк (Григорий Александров, 1936) Трактористы (Иван Пырьев, 1939) Чапаев (братья Васильевы, 1934) Александр Невский (Сергей Эйзенштейн, 1938)	

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудое мкость, час.
5	Кинематограф в годы Второй Мировой войны (1939 – 1945)	СССР Разгром немецко-фашистских войск под Москвой (1942) Машенька (Юлий Райзман, 1942) Два бойца (Леонид Луков, 1943) Иван Грозный (Сергей Эйзенштейн, 1944) США Касабланка (Майкл Кертис, 1942) Гражданин Кейн (Орсон Уэллс, 1941)	4
6	Мировой кинематограф в 50-е годы	Итальянский неореализм (1945 – 1955) Рим – открытый город (Роберто Росселлини, 1945) Похитители велосипедов (Витторио Де Сика, 1948) Рим в 11 часов (Джузеппе Де Сантис, 1952) США Трамвай «Желание» (Элиа Казан, 1952) Бунтарь без причины (Николас Рей, 1955) Кино СССР Весна на Заречной улице (Марлен Хуциев, 1956) Летят журавли (Михаил Калатозов, 1957) Баллада о солдате (Георгий Чухрай, 1959) Япония Расёмон (1950), Семь самураев (1954) Акира Куросава Токийская повесть (Ясудзиро Одзу, 1953) Сказки туманной луны после дождя (Кэндзи Мидзотути, 1953) Английский кинематограф «рассерженных» Оглянись во гневе (1959), Вкус меда (1961) Тони Ричардсон Такова спортивная жизнь (Линдсей Андерсон, 1963) Билли-лжец (Джон Шлезингер, 1963)	10
7	Кино в 60-е годы. Авторское кино	Французская новая волна 400 ударов (Франсуа Трюффо, 1959) На последнем дыхании (Жан-Люк Годар, 1959) Клео о 5 до 7 (Аньес Варда, 1962) Хиросима, любовь моя (Ален Рене, 1959)	15

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
		Кино СССР Мне 20 лет (Марлен Хуциев, 1964) Я шагаю по Москве (Георгий Данелия, 1963) Берегись автомобиля (Эльдар Рязанов, 1966) Гамлет (Григорий Козинцев, 1964) Война и мир (Сергей Бондарчук, 1965)	
		Европа Рокко и его братья (Лукино Висконти, 1960) Фотоувеличение (М. Антониони, 1966) Земляничная поляна (1957), Персона (1966) Ингмар Бергман Ночи Кабирии (1957), Сладкая жизнь (1960), 8 с половиной (1963) Федерико Феллини	
		Андрей Тарковский Иваново детство, 1962 Андрей Рублев, 1969 Зеркало, 1974	
8	Кино годов 70-х	«Новый Голливуд» Бонни и Клайд (Артур Пенн, 1967) Выпускник (Майк Николс, 1967) Беспечный ездок (Деннис Хоппер, 1969) Крестный отец (Френсис Форд Коппола, 1972) Китайский квартал (Роман Полански, 1974) Таксист (Мартин Скорсезе, 1976)	9
		Новое немецкое кино Американский друг (Вим Вендерс, 1977) Замужество Марии Браун (Райнер Вернер Фассбиндер, 1979) СССР Они сражались за родину (Сергей Бондарчук, 1975) Двадцать дней без войны (Алексей Герман, 1976) Восхождение (Лариса Шепитько, 1976) Неоконченная пьеса для механического пианино (1976), Пять вечеров (1978) Никита Михалков Калина красная (Василий Шукшин, 1973) Осенний марафон (Георгий Данелия, 1979) Полеты во сне и наяву (Роман Балаян, 1982)	

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудое мкость, час.
		США эра блокбастеров Челюсти (Стивен Спилберг, 1975) Звездные войны. Эпизод IV. Новая надежда (Джордж Лукас, 1977)	
9	Мировое кино 80-х годов	Кино США Бешеный бык (Мартин Скорсезе, 1980) Зелиг (Вуди Аллен, 1983) Синий бархат (Дэвид Линч, 1986) Top Gun (Тони Скотт, 1986) Французская cinema du look Подземка (Люк Бессон, 1985) Любовники с Нового моста (Леос Каракс, 1991) СССР «Перестройка» Курьер (Карен Шахназаров, 1986) Асса (Сергей Соловьев, 1988) Маленькая Вера (Василий Пичул, 1988) Интердевочка (Петр Тодоровский, 1989) Игла (Рашид Нугманов, 1988) Азия, Восточная Европа Красный гаолян (Чжан Имоу, 1988) Светлое будущее (Джон Ву, 1986) Пейзаж в тумане (Тео Ангелопулос, 1988) Короткий фильм об убийстве (Кшиштоф Кесьлёвский, 1987)	11
10	ЦИФРОВОЕ КИНО (с 90-х по настоящее время)	Постмодернизм: США Криминальное чтиво (Квентин Тарантино, 1994) Карты, деньги, два ствола (1998), Большой куш (2000) Гай Ричи Мертвец (Джим Джармуш 1995) Шоу Трумана (Питер Уир, 1998) Малхолланд Драйв (Дэвид Линч, 2001) Дания. Догма-95 Торжество (Томас Винтерберг, 1998) Идиоты (1998), Догвилль (2003) Ларс фон Триер Последняя песнь Мефуне (Сёрен Краг-Якобсен, 1999) Постсоветское кино России Нога (Никита Тягунов, 1991) Брат (Алексей Балабанов, 1997, 2000) Утомленные солнцем (Никита Михалков, 1994) Особенности национальной охоты (1995)	11

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудое мкость, час.
		Иран Крупный план (1990), Сквозь оливы (1994), Вкус вишни (1997) Аббас Киаростами	
		Цифровая революция Терминатор 2: Судный день (Джеймс Кэмерон, 1991) Матрица (братья Вачовски, 1999) Гладиатор (Ридли Скотт, 2000) Властелин колец: Две крепости (Питер Джексон, 2002) Аватар (Джеймс Кэмерон, 2009)	
11	Современный кинематограф	Мemento (Кристофер Нолан, 2000) Нефть (Пол Томас Андерсон, 2007) Древо жизни (Теренс Малик, 2010) Она (2013) Спайк Джонс Лобстер (2015) Йоргос Лантимос Паразиты (2019) Пон Джун-хо Город астероидов (Уэс Андерсон, 2023) Возвращение (Андрей Звягинцев, 2003) Настройщик (Кира Муратова, 2004) Ночной дозор (Тимур Бекмамбетов, 2004) Духless (Роман Прыгунов, 2011) Хардкор (Илья Найшуллер, 2016)	4

6.2. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету и экзамену

1. Возникновение кинематографа. Первые режиссеры и открытия немого кино. Сравнение творчества братьев Люмьер и Жоржа Мельеса.
2. Русский дореволюционный кинематограф. Первые предприниматели: А. Дранков и А. Ханжонков. Режиссеры: П. Чардынин Я. Протазанов, Е. Бауэр, П. Старевич. Зарождение русской актерской школы: Вера Холодная и Иван Мозжухин.
3. Развитие американского кинематографа в 10-20-е годы XX века. Роль в становлении искусства кино Томаса Инса и Дэвида Гриффита.
4. Особенности жанра кинокомедии. Первые «комические» во Франции, США. Знаменитые комики: Макс Линдер, Мак Сеннет, Гарольд Ллойд, Бастер Китон, Чарли Чаплин.
5. Особенности творческого метода Чарльза Чаплина, актера и режиссера. Основные фильмы.

6. Немое кино Германии в 20-е годы. Экспрессионизм, неоромантизм, камершпиль. Фильмы «Кабинет доктора Калигари» Роберта Вине, «Носферату» и «Последний человек» В.Ф. Мурнау.
7. Французский киноавангард 20-х годов. Импрессионизм, дадаизм, сюрреализм. «Страсти Жанны д'Арк» К.Т. Дрейер.
8. Советский киноавангард 20-х годов. Сергей Эйзенштейн, Всеволод Пудовкин, Александр Довженко, Джига Вертов. Новаторство в области монтажа.
9. Приход звука в кино. Технические и творческие проблемы, связанные с этим новшеством. Новые жанры. На примере Голливуда 30-х годов.
10. Кинематограф довоенной Франции. Поэтический реализм. Режиссеры Жан Виго, Рене Клер, Жан Ренуар, Жюльен Дювивье, Жан Кокто.
11. Главное достижение отечественного кинематографа 30-40-х годов – воспитание нового человека (кинокомедии, фильмы «Путевка в жизнь», «Чапаев», «Александр Невский»).
12. Кинематограф СССР в годы Великой Отечественной войны.
13. Итальянский неореализм. Особенности эстетики фильмов Роберто Россellini, Витторио де Сика, Джузеппе де Сантиса.
14. Мировой кинематограф 50-х годов.
15. Французская «новая волна». Новый тип героя. Франсуа Трюффо, Жан -Люк Годар, Аньес Варда, Ален Рене
16. Послевоенное кино в России. Творчество режиссеров военного поколения (Сергей Бондарчук, Станислав Ростоцкий, Михаил Калатозов, Григорий Чухрай).
17. Кинематограф «Оттепели». Новый герой и киноязык. Марлен Хуциев, Андрей Кончаловский, Георгий Данелия и др.
18. Великие режиссеры Европы 60-70-годов. Лукино Висконти, Пьер Паоло Пазолини, Микеланджело Антониони, Федерико Феллини, Робер Брессон, Ингмар Бергман (на выбор)
19. Поэтика фильмов Андрея Тарковского.
20. Новый Голливуд. Отмена кодекса Хейса. Артур Пенн, Майк Николс, Стенли Кубрик, Деннис Хоппер, Френсис Форд Коппола, Мартин Скорсезе
21. Кино СССР 70-х годов. Новый историзм. Герой «невротик»
22. Кино Перестройки и постсоветского периода в России. Новый герой, новые темы и визуальная эстетика кино.
23. Мировой кинематограф 90-х годов. Основные тенденции
24. Современный цифровой кинематограф. Стили, направления. Техническая революция
25. Что такое жанр? Специфика современных киножанров

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

А. Основная литература

1. Беленький, И. История кино. Киносъемки, кинопромышленность, киноискусство / И. Беленький .— Москва : Альпина Паблишер, 2019 .— 409 с. — ISBN 978-5-9614-1813-2 . – Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/796724>

2. Бураченко, А.И. История театра и кино : практическое пособие для вузов / А. И. Бураченко ; А.И. Бураченко. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2020. - 47 с. ; 70x100 /16. - (Университеты России. Высшее образование). - ISBN 978-5-534-11592-5 – Печатное издание
3. История зарубежного кино: учебник/ Отв. ред. В.А. Утилов- М. : Прогресс-Традиция, 2005. - 566 с. – Печатное издание
4. История отечественного кино [Текст] : учебник / Гос. ин-т искусствознания; НИИ киноискусства ; отв. ред. Л. Будяк. - М. : Прогресс-Традиция, 2005. - 528 с. – Печатное издание
5. Садуль, Жорж. История киноискусства. От его зарождения до наш их дней. – Режим доступа: https://krispen.ru/knigi/sadulj_01.pdf
6. Садуль, Жорж. Всеобщая история кино [Текст] : перевод с французского / общ. ред. и вступ. ст. проф. С. И. Юткевича. - Москва : Искусство, 1958-1963 – Режим доступа: <https://coollib.com/b/260867/read>
 Т. 1: Изобретение кино. 1832-1897 : пионеры кино : (От Мельеса, до Патэ). 1897-1909. - 1958. - 610 с., 25 л. ил. : ил.
 Т. 2: Кино становится искусством. 1909-1914. - 1958. - 523 с., 37 л. ил. : схем. ещё
 Т. 3: Кино становится искусством. 1914-1920. - 1961. - 626 с., 32 л. ил.
 Т. 4, 2: Голливуд. Конец немого кино, 1919-1929 [Текст]. - 1982. - 557 с., 24 л. ил.
 Т. 4, 1: Послевоенные годы в странах Европы 1919-1929 [Текст]. - 1982. - 527 с., [32] л. ил. ещё
 Т. 6: Кино в период войны 1939-1945. - 1963. - 467 с., 16 л. ил.

Б. Дополнительная литература

1. Актеры советского кино / И. Кравченко .— : Молодая гвардия, 2020 .— 332 с. : ил. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.) .— ISBN 978-5-235-04313-8 .— Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/835045>
2. Гращенкова, И.Н. Киноантропология XX/20 [Электронный ресурс] : из цикла «Кино моей Родины» / И.Н. Гращенкова .— М. : Человек, 2014 .— 905 с. : ил. — [8] с. цв. вкл.; [78] с. портр. — ISBN 978-5-906131-49-2. – Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/641194>
3. Зоркая, Н.М. История отечественного кино. XX век [Текст] / Н. М. Зоркая. - М. : Белый город, 2014. - 511 с., ил. : ч/б. - ISBN 978-5-7793-2429-8 – Печатное издание
4. Разлогов, К.Э. Мировое кино [Текст] : История искусства экрана / К. Э. Разлогов. - М. : Эксмо, 2011. - 687 с., ил. : ч/б ; 70x100 /16. - (Сокровищница мировой культуры). - ISBN 978-5-699-38674-1
5. Режиссерская энциклопедия. Кино США / Т.Н. Ветрова, А.Н. Дорошевич, И.А. Звезгинцева; Г.В. Краснова .— Москва : ВГИК, 2015 .— 357 с. : ил. — ISBN 978-5-87149-171-3 .— Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/621698>

6. Салахиева-Талал, Т. . Психология в кино: Создание героев и историй / Т. . Салахиева-Талал .— Москва : Альпина нон-фикшн, 2019 .— 355 с. — ISBN 978-5-00139-116-6 .— Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/810723>
7. Цидина, Т.Д. Отечественный кинематограф. Начало пути (1908-1918 гг.) [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Цидина Татьяна Давыдовна, Челяб.гос.акад. культуры и искусств, Т.Д. Цидина .— М. : ПРОМЕДИА, 2013 – Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/245576>

В. Интернет-ресурсы

	Наименование ресурсов	Ссылка
	Кинопоиск (статьи, видеоэссе, подкасты, рейтинги)	https://www.kinopoisk.ru
	Культура.РФ	https://www.culture.ru
	Arzamas.academy	https://arzamas.academy
	Официальный сайт киноконцерна Мосфильм	https://www.mosfilm.ru
	IMDb (Internet Movie Database)	https://www.imdb.com

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:

- аудитории, оборудованные современными техническими средствами (компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой, интерактивные сенсорные доски);
- магнитно-маркерные доски, флипчарты;
- наглядные пособия (на печатных и электронных носителях);
- программное обеспечение:
 - Microsoft Windows XP;
 - MS Office (Word)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины (модуля)

Грим в театре и кино

Направление подготовки

52.05.01 Актёрское мастерство

Специализация

Артист драматического театра и кино

Квалификация выпускника

Специалист

Форма обучения

Очная

Нормативный срок обучения – 4 года

Москва, 2025 г.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, с учетом рекомендаций Примерной ОПОП ВО по направлению подготовки: Специальность 52.05.01 Актерское искусство

по специализации:

Артист драматического театра и кино

Составитель:

Лобода Н.А. , доцент кафедры Мастерства актера

**Программа одобрена на заседании кафедры *мастерства актера*
Протокол № 35 от «07» июня 2025 г.**

Согласовано:

Зав. кафедрой Дубровский А.В., заслуженный артист России, доцент

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Грим в театре и кино»

Цели освоения дисциплины –

Самостоятельно разработать и выполнить театральный грим художественного образа в соответствии с жанром для исполняемой роли, используя вспомогательные специальные профессиональные материалы грима, косметики, постижерские изделия и спецэффекты.

Задачи освоения дисциплины Грим

- знать основы анатомического строения человека;
- знать основы рисунка и живописи;
- выполнять схемы и эскизы к художественному образу грима;
- научиться грамотно использовать профессиональную косметику и театральный грим

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки **специальности**

52.05.01 Актерское искусство дисциплина «Грим в театре и кино»

относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

б) Дисциплина «Грим в театре и кино» базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин:

История России в контексте мировой истории

История зарубежного театра

История русского театра

История изобразительного искусства

Актерское мастерство

Сценическая речь

Сценический танец

Сценическое движение

в) Дисциплина содействует изучению таких дисциплин, как

Актерское мастерство

Сценическая речь

Сценический танец

Сценическое движение

А также учебной и производственной практикам

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Грим в театре и кино»

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и индикатор достижения компетенций
Межкультурное взаимодействие		
Создание художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, художника, музыкального руководителя, балетмейстера) в драматическом театре, в кино, на телевидении, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению; Занятие актерским тренингом, поддержка своей внешней формы и психофизического состояния	ПК – 1. Готов к созданию художественных образов актерскими средствами на основе замысла постановщика в драматическом театре, в кино, на телевидении, используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению	ИД1 ПК-1 Знает и применяет в работе над ролью теоретические основы актерского мастерства; этические принципы русского театра; методику создания роли в драматическом театре и кино; психофизические механизмы жизни актера в обстоятельствах сцены и съемочной площадки; ИД2 ПК-1 Способен под руководством режиссера и самостоятельно подготовить роль в драматическом спектакле любого жанра и в кино; ИД3 ПК-1 Владеет навыками самостоятельного действенного анализа драматургического произведения; самостоятельно определяет задачи, действия в драматургическом материале; находит и фиксирует основной мизансценический рисунок роли; разрабатывает внутренний монолог персонажа; ИД4 ПК-1 Ориентируется в хронологических периодах развития кинематографа; осознает специфику композиции фильма, раскадровки, законов монтажа; применяет полученные знания в области специфики кино в работе над ролью как в кино, так и в театре ИД5 ПК-1 Способен к коллективному творчеству над постановкой: созданию и поддержанию репетиционной атмосферы; применению навыков других практических дисциплин (танец, вокал, сценическое движение, речь) в работе над ролью; распределению энергии на протяжении спектакля; ИД6 ПК-1 Использует слова на

		сцене как способ воздействия на партнера; ИД7 ПК-1 Осознает роль тренинга в подготовке и развитии актера; способен построить занятия по тренингу и проведения его и индивидуально, для себя, и для группы; ИД8 ПК-1 Осуществляет поиск вспомогательного (информационного, пластического, музыкального и т. д.) материала для создания роли; ИД9 ПК-1 Владеет профессиональной лексикой и грамотно использует полученные знания в своей профессиональной деятельности
	ПК – 3. Готов проявлять творческую инициативу во время работы над ролью в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении	ИД1 ПК-3 Знает и применяет при работе над ролью теорию и методику инициативного и творческого решения роли в спектакле, фильме, эстрадном представлении; основы актёрского искусства, основных методов и приёмов сценического воплощения образа; организации творческого процесса на основе законов психологии творческой деятельности ИД2 ПК-3 Творчески и инициативно подходит к решению роли в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении; ИД3 ПК-3 Анализирует и творчески применяет при работе над ролью достижения актёрского искусства, методы и приёмы сценического воплощения образа; ИД4 ПК-3 Способен эффективно планировать и организовывать творческий процесс на основе законов психологии творческой деятельности
	ПК -11. Умеет самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для исполняемой роли	ИД1 ПК -11 Знает и применяет основы техники гримирования при создании образа; ИД2 ПК-11 Имеет представление об основных исторических этапах развития театрального грима; ИД3 ПК-11 Делает анализ характерных черт грима с точки зрения

		психологии персонажа; ИД4 ПК-11 Владеет всеми основными приёмами театрального и кинематографического грима; различать виды грима (возрастной, национальный, гротесковый, портретный).

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Грим в театре и кино» составляет 2 зачётные единицы (72 часа).

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности

Семестр(ы)	Общая трудоемкость		В том числе контактная работа с преподавателем				Самостоятельная работа	Промежуточная аттестация
	в з.е.	в часах	Всего	Лекции	ПЗ	ИР		
5	2	72	36	20	10	6	32	Зачет (4 часа)
Итого	2	72	36	20	10	6	32	Зачет (4 часа)

4.2. Тематический план дисциплины и виды занятий

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоятельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
	Введение. Из истории косметики и гримерного искусства.	2	2				
	Раздел 1. Техника грима						

	Занятие 1. Организация рабочего места	2		2			
	Занятие 2. Технические средства и принадлежности для гримирования.	2		2			
	Занятие 3. Гигиена грима. Строение кожи человека и уход за ней.	2	2				
	Занятие 4. Подготовительные практические упражнения по технике гримирования.	4		2		2	
	Раздел 2. Технические приемы в гриме.						
	Занятие 1. Гримировальные краски. Грим. Основная палитра цветов. Линейный грим. Цвет и светотень.	2	2				
	Занятие 2. Анатомические основы грима. Анатомическое строение черепа человека. Анатомическое строение отдельных частей лица. Анатомическое строение шеи и конечностей человека.	4	2			2	
	Занятие 3. Живописный прием гримирования.	2	2				
	Занятие 4. Скульптурно - объемные приемы гримирования. Грим с использованием наклеек из гуммоза, аппликаций из текстиля, ваты, папье-маше. Спецматериалы для спецэффектов.	2	2				

	Раздел 3. Основные схемы гримов.						
	Занятие 1. Грим художественного лица. Схема грима.	4	2			2	
	Занятие 2. Грим полного лица. Схема.	4	2			2	
	Занятие 3. Грим детского лица. Грим молодого лица. Схемы.	2	2				
	Занятие 4. Грим человека средних лет. Грим старческий. Схемы.	4	2			2	
	Раздел 4. Национальные характерные и портретные гримы.						
	Занятие 1. Человеческие расы. Национальности, особенности.	2				2	
	Занятие 2. Мимика лица- основа характерного грима. Схемы.	2			2		
	Занятие 3. Портретный грим. Особенности. Использование в гриме парикмахерских изделий. Прическа в гриме.	4			2	2	
	Занятие 4. Условно-гротесковый и стилизованный грим. Особенности. Схемы.	4			2	2	
	Занятие 5. Грим в различных видах и жанрах театрального искусства: цирк и эстрада, мюзикл и сказка, опера и балет, кино и телевидение.	4		2		2	

Занятие 6. Грим с применением масок и полумасок. Грим персонажей спектакля. Изображающих животных.	4		2		2	
Занятие 7. Работа над гримом курсовой работы. Работа с литературным и изобразительным материалом. Выполнение и анализ графического эскиза.	4				4	
Занятие 8. Проба грима курсовой работы. Фото и видео сессия.	4				4	
Занятие 9. Выполнение грима курсовой работы. Просмотр. Обсуждение. Фото и видео сессия.	4				4	
	68	20	10	6	32	0
Зачет без оценки	4					4
Всего:	72	20	10	6	32	4

4.3. Тематическое содержание дисциплины.

Вводное занятие

Цели и задачи курса.

Введение

Краткий экскурс по истории возникновения гримерного искусства и показ художественных альбомов.

История возникновения и развития искусства грима как искусства, изменения внешних форм лица актера соответственно образу исполняемой роли. Раскраска лица в различных религиозных и ритуальных действиях, в народных обрядах. Использование масок в театральных представлениях Древней Греции, Рима, Китая. Японии, Индонезии и других странах. Переход от условного (канонического

грима) к реалистическому. Значение искусства грима в современных видах искусства: кино, телевидение, цирк, мюзикл, эстрада.

Раздел 1. Техника грима.

Занятие 1

Организация рабочего места.

На занятии грамотно организуем рабочее место для гримирования.

Форма для гримирования, повязки на голову.

Правильное освещение. Необходимые материалы для гримирования – гримировальные краски, набор кистей, косметический вазелин, театральная пудра, уходовая косметика, бумажные и влажные салфетки.

Занятие 2.

Технические средства и принадлежности для гримирования.

На занятии проводится обзор и тестирование специальных профессиональных инструментов и принадлежностей для гримирования.

Занятие 3.

Гигиена грима. Строение кожи человека и уход за ней.

На занятии изучаем технику индивидуальной гигиены и использование косметических средств.

Изучение и рисование схемы строения кожи человека.

Основные типы кожи человека и индивидуальный уход за ней.

Занятие 4.

Подготовительные практические упражнения по технике гримирования.

На занятии объясняется, как грамотно и в какой последовательности использовать гримировальные краски и принадлежности, а также использование специальных вспомогательных инструментов для нанесения косметических средств и гримировальных красок.

Тестирование кистей, спонжей, пухонок различных форм,

Раздел 2. Технические приемы в гриме.

Занятие 1

Гримировальные краски. Грим. Основная палитра цветов. Линейный грим. Цвет и светотень.

На занятии изучается что такое «грим»-значение.

Грим- краски. Грим- художественный образ персонажа.

Грим- состав и грамотное нанесение красок.

Гримировальная палитра красок – фоновые и оттеняющие цвета и их использование.

Изучение и рисование цветового спектра, свойства и характеристики цвета.

Теплые, холодные и нейтральные, темные и светлые, насыщенные и ненасыщенные.

Линия, цвет и светотень – основные выразительные средства в рисунке, живописи и гриме.

Светотень - свет, блик, полутень, тень, рефлекс.

Рисование карандашом гипсовых моделей куба и шара. Проработка светотенью объема предметов.

Занятие 2.

Анатомические основы грима. Анатомическое строение черепа человека.

Анатомическое строение отдельных частей лица- нос, рот, глаза. Анатомическое строение шеи и конечностей.

Важнейшая тема в гриме. Знания по анатомическому строению важны для грамотного гримирования возрастных и характерных образов персонажей гримов.

На занятии изучаем анатомическое строение тела человека, его пропорции, строение черепа и конечностей.

Рисуем карандашом на альбомных листах схемы строения черепа, отдельных частей головы и лица, а также кисти рук и шею.

Делаем эскизы и зарисовки гипсовой модели черепа человека со светотеневой проработкой объема.

Определяем на своем лице строение черепа, расположение всех костей.

Делаем грим черепа, начиная с контуров и постепенно переходим к объемному изображению посредством светотени.

Изучаем строение конечностей и шеи.

Рисуем эскизы шеи и кистей рук со светотеневой проработкой объема.

Гримуем шею и кисти рук по рельефу строения.

Занятие 3.

Живописный прием гримирования.

Изучаем приемы живописи в гриме.

Смешиваем и подбираем различные оттенки грима.

Рисуем карандашом гипсовую модель «обрубовки» с натуры с проработкой светотенью.

Делаем анализ рисунка и грим «обрубовки» монохромно и полихромно, используя свойства цветов.

Занятие 4.

Скульптурно-объемный и пластические приемы гримирования. Грим с использованием наклепок из гуммоза, аппликаций из текстиля, ваты, папье-маше.

Спецматериалы для спецэффектов

Скульптурно-объемный прием в гриме наиболее сложный. Он используется, когда выразительных средств живописного приема недостаточно. Обычно это бывает в характерных и гротесковых образах, а также в портретных и возрастных.

Гуммоз- это пластичная масса из которой лепится часть лица- нос- наиболее выразительная часть лица.

На занятии рисуем эскизы и делаем соответствующую заготовку из массы гуммоза, затем плотно приклеиваем эту деталь к лицу и выполняем поэтапно грим, начиная от общей формы и заканчивая деталями.

Также для выразительного грима используются аппликации и спецэффекты.

На практическом занятии пробуем все способы пластического грима и способы подтяжки лица.

Значительную роль в гриме имеет значение растительность- усы, бороды, бакенбарды, брови, ресницы, прическа.

На занятии используем постижерные изделия в гримах портретных, исторических и характерных.

Для спецэффектов используются специальные материалы, такие как эмаль для зубов, латекс, кровь и т.д.

Раздел 3. Основные схемы гримов.

Занятие 1.

Грим худого лица. Схема.

На занятии рисуем схемы худого лица, опираясь на портреты репродукции мастеров изобразительного искусства.

Анализируем форму, цветовую гамму.

Практически выполняем гримы.

Фотографируем работы по гриму

Занятие 2.

Грим полного лица. Схема.

На занятии просматриваем ряд портретов репродукций и анализируем форму и цветовую гамму.

Выполняем схемы рисунки полного лица.

Выполняем грим полного лица.

Фотографируем гримы.

Занятие3.

Грим детского лица. Грим молодого лица. Схемы.

На занятии просматриваем портреты репродукции мастеров изобразительного искусства детей и молодых людей.

Анализируем форму и цветовую гамму.

Рисуем эскизы и зарисовки портретов.

Рисуем схемы гримов.

Выполняем гримы детского лица и молодого лица.

Фотографируем гримы.

Занятие 4.

Грим человека средних лет. Грим старческий. Схемы.

На занятии просматриваем портреты репродукции художников, анализируем форму, цветовую гамму.

Рисуем схемы возрастных гримов.

Выполняем возрастной грим с использованием седины и постижерных изделий.

Фотографируем гримы.

Раздел 4. Национальные, характерные и портретные гримы.

Занятие1.

Человеческие расы. Национальности, особенности.

Раса человека-система популяций человека, характеризующаяся сходством по комплексу физических или социальных признаков.

Национальность- принадлежность человека к определенной нации или к определенному национальному государству.

Индивидуальный анализ рас и национальностей.

Занятие 2.

Мимика лица- основа характерного грима. Схемы.

Мимика человека и выражение лица играют важную роль в невербальной коммуникации. Мимика- язык эмоций.

На занятии изучаем мышцы лица человека. Рисуем схему строения и анатомические особенности строения мышечной системы лица человека.

Анализируем эмоции человека. Рисуем схемы мимических композиций: гнев, радость, печаль и т.д.

Выполняем гримы мимических выражений.

Фотографируем гримы.

Занятие 3.

Портретный грим. Особенности. Использование в гриме постижерных изделий.

Прическа в гриме.

В портретном гриме важную роль играют детали.

Здесь необходимо передать узнаваемые черты.

Это очень сложная задача достичь портретного сходства с определенной личностью.

В таких гримах часто используют постижерные изделия, чтобы добиться подлинного сходства внешности.

На занятии подбираем иллюстративный материал, близкий к внешности студентов и делаем пробы портретного грима. Подбираем костюм, прическу, постижерные изделия и аксессуары.

Фотографируем работы гримов.

Занятие 4.

Условно- гротесковый грим и стилизованный грим. Особенности. Схемы.

Условный грим представляет собой противоположность реалистическому гриму.

Он основан на преувеличении и стилизации, создавая образы, которые выходят за рамки реальности. Этот тип грима используется в жанровых, гротесковых и сказочных постановках.

На занятии делаем грим по эскизам сказочных и фантазийных персонажей.

Фото выполненных гримов.

Занятие 5.

Грим в различных видах и жанрах театрального искусства: цирк и эстрада, мюзикл и сказка, опера и балет, кино и телевидение.

Анализ и разбор жанров.

Наглядный визуальный ряд, фотоальбомы, видеоматериалы.
Выполнение жанрового грима.
Фотосессия.

Занятие 6.

Грим с применением масок и полумасок. Грим персонажей спектакля, изображающих животных.
На занятии изготавливаем маски и полумаски из папье-маше.
Выполняем грим животных по эскизам.

Занятие 7.

Работа над гримом курсовой работы. Работа с литературным и изобразительным материалом. Выполнение и анализ графического эскиза.
Анализ и характеристика персонажа.
Выполнение эскиза образа персонажа.
Подбор костюма, прически, головного убора и аксессуаров к образу.
Подбор постижерных изделий.
Эскизирование и фото.

Занятие 8.

Фотосессия

Занятие 9.

Выполнение грима курсовой работы. Просмотр. Обсуждение. Фото и видео сессия.
Поэтапное фотографирование выполнения грима курсовой работы.
Просмотр и обсуждение выполненных работ по гриму.
Фото и видео съемка.

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.05.01 Актёрское мастерство реализация компетентного подхода предусматривает широкое применение как традиционных, так и инновационных педагогических и информационных образовательных технологий (ОТ) с активными и интерактивными формами проведения занятий.

Традиционные ОТ: деятельностно-развивающая, личностно-ориентированная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения.
Компетентный подход реализуется в активных и интерактивных формах

проведения занятий: лекции, просмотр репродукций и художественных альбомов, рисование с натуры гипсовых учебных пособий, рисование и изучение схем гримов, практические занятия по гриму- гримирование по схемам по темам, гримирование на своем лице и на партнере, просмотр и обсуждение выполненных гримов и эскизов, изучение стилей в ИЗО и работа в соответствии со временем и эпохой по гриму и прическе в художественном образе персонажа спектакля. Подготовка к курсовой работе по гриму, выбор темы и персонажа спектакля. Пробы грима курсовой работы.

презентации с использованием различных вспомогательных средств: интерактивной доски, видеофильмов, мультимедийной презентации, *Просмотр и обсуждение гримов, музыкального и художественного оформления спектаклей.*

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами, художественной литературой и т.д.

№ п/п	Виды и формы самостоятельной работы
1	Подготовка к лекционным занятиям (проработка и повторение лекций, материалов учебников, пособий и т.д.)
2	Подготовка к практическим занятиям
3	Рисование схем к гримам, эскизов, зарисовок, фрагментов портретов и отдельных частей лица
4	Подбор визуального ряда к художественным образам гримов
5	Самостоятельное изучение тем дисциплины: • изучение основной и дополнительной литературы, • поиск интересных авторских описаний персонажей спектаклей • посещение художественных музеев и выставок
6	Подбор темы и материала для написания и выполнения курсовой работы по гриму

6.1. Примерная тематика курсовых работ

Портретный грим.
Характерный грим.
Сказочный грим.
Фантазийный грим

Изготовление масок и полумасок.

6.2. Примерный перечень заданий для практических занятий

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
1	Техника грима.	Организация рабочего места для гримирования. ИД5 ПК-1 Способен к коллективному творчеству над постановкой: созданию и поддержанию репетиционной атмосферы; применению навыков других практических дисциплин (танец, вокал, сценическое движение, речь) в работе над ролью; распределению энергии на протяжении спектакля;	2
2	Технические средства и принадлежности для гримирования.	Обзор и тестирование специальных профессиональных инструментов и принадлежностей для гримирования. ИД8 ПК-1 Осуществляет поиск вспомогательного (информационного, пластического, музыкального и т. д.) материала для создания роли;	2
3	Подготовительные практические упражнения по технике гримирования.	Последовательность использования гримировальных красок и принадлежностей, а также использование специальных вспомогательных инструментов для нанесения косметических средств и гримировальных красок. Тестирование кистей, спонжей, пуховок различных форм. ИД2 ПК-3 Творчески и инициативно подходит к решению роли в спектакле, кино-, телефильме, эстрадном представлении; ИД3 ПК-3 Анализирует и творчески применяет при работе над ролью достижения актёрского искусства, методы и приёмы сценического воплощения образа;	2

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
4	.Грим в различных видах и жанрах театрального искусства: цирк и эстрада, мюзикл и сказка, опера и балет, кино и телевидение.	Просмотр фото и видео материалов различных жанров театрального искусства. Анализ и разбор жанров. Наглядный визуальный ряд, фотоальбомы, видеоматериалы. Выполнение жанрового грима. Эскизирование. Выполнение грима. ИД1 ПК -11 Знает и применяет основы техники гримирования при создании образа; ИД2 ПК-11 Имеет представление об основных исторических этапах развития театрального грима;	2
5	Грим с применением масок и полумасок. Грим персонажей спектакля. Изображающих животных.	Изготовление масок и полумасок из папье-маше. Выполнение грима животных по эскизам. Эскизирование ИД3 ПК-11 Делает анализ характерных черт грима с точки зрения психологии персонажа; ИД4 ПК-11 Владеет всеми основными приёмами театрального и кинематографического грима; различать виды грима (возрастной, национальный, гротесковый, портретный).	2

6.4. Примерные контрольные задания или иные материалы для оценки результатов самостоятельной работы

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Вопросы для самостоятельного изучения, контрольные задания с учетом уровней освоения компетенций
1	Раздел 1	Рисунок карандашёмШар. Куб. Череп. Обрубковка.
2	Раздел 2.	Рисунки и наброски фрагментов головы человека.
3	Раздел 3.	Рисунки и наброски портретов
4	Раздел4.	Рисунки и наброски характерных портретов и фрагментов лиц.

6.5. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Из истории косметики и гримерного искусства.
2. Организация рабочего места.
3. Технические средства и принадлежности для гримирования.
4. Гигиена грима.
5. Строение кожи человека и уход за ней.
6. Подготовительные практические упражнения по технике гримирования.
7. Технические приемы грима. Линейный грим. Цвет и светотень.
8. Гримировальные краски. Грим. Основная палитра цветов.
9. Анатомические основы грима. Анатомическое строение черепа человека. Грим черепа.
10. Приемы гримирования отдельных частей лица., шеи и рук. Анатомическое строение.
11. Живописные приемы гримирования.
12. Грим обрубочной головы.
13. Грим худого лица. Схема.
14. Грим полного лица. Схема.
15. Грим детского лица. Особенности. Схема.
16. Грим молодого лица .
17. Грим старческого лица.
18. Грим человека средних лет.
19. Скульптурно – объемные приемы грима.
20. Грим с наклепками из гуммоза, с использованием наклеек постижерской растительности и подтяжками лица.
21. Фактура и аппликация в гриме. Спецматериалы и спецэффекты в гриме.
22. Мимика лица. Основные мимические состояния человека. Схемы.
23. Использование в гриме постижерских изделий.
24. Использование изобразительных материалов для создания грима.
25. Работа над образом национального грима. Особенности. Схемы.
26. Работа над образом характерного грима. Особенности. Схемы.
27. Работа над образом по авторским описаниям.
28. Работа над портретным гримом. Особенности
29. Работа над условно-гротесковым гримом. Особенности.
30. Работа над стилизованным гримом. Особенности.
31. Прическа в гриме. Мужская и женская.
32. Грим в различных видах и жанрах театрального искусства: цирк и эстрада. Мюзикл и сказка. Опера и балет.
33. Грим с применением масок и полумасок.
34. Выполнение и анализ графического эскиза.

Оценка «Зачет» - ставится студенту, выполнившему практически гримы по всем темам занятий, представившему эскизы и схемы к гримам , выполнившем домашнее задание

На зачете студент выполняет практически грим выбранного персонажа из дипломного спектакля или по желанию из драматургии.

Также студенты подбирают в обязательном порядке костюм, прическу, растительность, головной убор и т.д. для своего образа.

Студент рассказывает о своей работе, демонстрируя фото и эскизы и отвечает на 2-3 вопроса из вышеперечисленных.

Курсовая работа сдается студентами в напечатанном виде с вложениями фотографий грима, выполненного поэтапно, эскизами и зарисовками персонажа.

Оценка «Незачет» - ставится при невыполнении требований дисциплины.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

- 1.Школьников С.П. Грим – Минск, Высшая школа , 1975
2. Шухмина Т.М. Грим – М., Легкая промышленность,1956
3. Малыгина И., Ситнов Д.,Снежницкий Л. Грим и костюм в современном спектакле.
4. Раугул Р.Д. Грим – Гослитиздат
5. Лившиц П., Темкин Н. Сценический грим и парик – М.
6. Лившиц П. Сценический грим
7. Вархолов Ф.В. Грим –М.
8. Сыромятникова И. Искусство грима и макияжа,М.2005
- 9.Сыромятникова И. Искусство прически, М. 2005
- 10.Лебединский П.А.,Лачинов В.П. Грим.Энциклопедия сценического самообразования

Дополнительная литература:

1. Бейган Ли Грим для кино и телевидения М. 1997
2. Кибалова Л.,Горбенова О.,Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды,Артия 1998
3. Рисуем людей Аст-астрель, 2010
4. Прическа, завивка и укладка С.-Пб.,1999
5. Парикмахерское искусство, С.-Пб.,1999
6. Патрик Кэмерон, Джекки Уэйдсон Прически для длинных волос,2005

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:

1. Компьютер;
2. Операционные системы Windows, стандартные офисные программы.

Для проведения аудиторных занятий необходимо:

Гипсовые модели головы человека, модель черепа человека, геометрические модели шара и куба и т.д.;

книжная иллюстрированная литература, видеозаписи;

помещение, оборудованное необходимыми примерными принадлежностями и профессиональными материалами.

Также в классе необходима магнитная доска для учебных материалов.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины (модуля)

«Сценическое Фехтование»

Направление подготовки:

52.05.01 Актерское искусство

Специализация:

"Артист драматического театра и кино"

Квалификация выпускника

Специалист

Форма обучения

Очная

Нормативный срок обучения – 4 года

Москва, 2025 г.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, с учетом рекомендаций Примерной ОПОП ВО по направлению подготовки:

52.05.01 Актерское искусство

по специализации:

"Артист драматического театра и кино"

Составитель(и):

Мовшович А.Д., доктор педагогических наук, профессор

Кульков А.М., профессор

Программа одобрена на заседании кафедры пластического воспитания

протокол № 33 от «17» июня 2025 г.

Согласовано:

Зав. кафедрой

Кульков А.М., профессор

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины «*Сценическое Фехтование*» - ознакомление студентов с теорией и методикой сценического фехтования. Формирование навыков освоения боевой стойки, приемов нападения и маневрирования, управления оружием для постановки сценических поединков в театре и кино. Освоение теоретических основ базовой техники фехтования.

Задачи освоения дисциплины:

- изучение основных положений, передвижений, приемов владения оружием, пластики постановочных схваток;
- освоение правил безопасности при проведении занятий по сценическому фехтованию и участию в батальных сценах;
- освоение теоретических знаний о базовой технике фехтования и исторических эпохах, отраженных в постановочных поединках.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета

«*Сценическое Фехтование*» входит в группу дисциплин федерального компонента, место в структуре Основной образовательной программы специалитета – **Б1.В.Д6**

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.05.01 «Актерское искусство» дисциплина «*Сценическое Фехтование*» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

б) Дисциплина «*Сценическое Фехтование*» базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин: «Физическая культура и спорт», «Сценическое движение».

в) Дисциплина предшествует производственной преддипломной практике и ГИА.

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «*Сценическое Фехтование*»

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и индикатор достижения компетенций
	<i>ПК – 8. Умеет использовать при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат, легко выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений,</i>	ИД1 ПК-8 Знает и применяет в работе над образом общие основы сценического движения, требования к физической форме актера, которые предъявляет современный театр; методы тренинга и самостоятельной работы над ролью; ИД2 ПК-8 Знает и применяет в

	<i>пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики, сценического боя без оружия и с оружием, манеры и этикет основных культурно-исторических эпох</i>	работе над ролью основные элементы техники сценического боя: уколы, удары во всех направлениях; защиты в сценическом фехтовании, различные приемы обезоруживания; методы тренинга и самостоятельной работы над ролью. основные принципы построения отношений в европейском обществе XVI – XIX вв.; ИД3 ПК-8 Свободно ориентируется в хронологических периодах развития европейской культуры: – выбирает нужные костюмы, аксессуары, детали театрального реквизита для работы над исторической драматургией; самостоятельно находит иллюстративный и справочный материал по истории быта, костюма, социальных отношений в данную историческую эпоху; применять полученные знания в работе над ролью ИД4 ПК-8 Создает художественные образы актерскими средствами на основе замысла постановщиков (режиссера, дирижера, художника, балетмейстера), используя развитую в себе способность к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению; ИД5 ПК-8 Выполняет различные падения, кувырки, перевороты с препятствиями и без, основные элементы сценической драки (пощечина, различные удары ногами, руками, головой и т.д.); владеет огромным запасом двигательных навыков: жонглижем (палкой, мячами), координацией, мышечной свободой движений, высокой скоростью психомоторных реакций; ИД6 ПК-8 Свободно выполняет двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы индивидуальной и парной акробатики ИД7 ПК-8 Использует при подготовке и исполнении ролей свой развитый телесный аппарат; способен быть собранным, быстро ориентироваться в незнакомом пластическом рисунке, органично войти в него; эмоционально общаться безопасными впечатляющими движениями в бою, действовать в разных темпо-ритмах, сочетать слово и движение в бою; свободно выполнять двигательные задачи, требующие сочетания высокого уровня координации движений, пластичности, гибкости, выразительности, силы, чувства равновесия, включая базовые элементы сценического боя без оружия и с оружием; ИД9 ПК-8 Определяет соответствие костюма той или иной эпохе;

		самостоятельно подбирает костюм для исторического и современного спектакля; применяет в роли пластические стиливые особенности, диктуемые костюмом, владеет навыками ношения различных видов исторического костюма; обращения с предметами быта, аксессуарами костюма прошлого; использования литературы по истории костюма; применения костюма для создания характера персонажа; ношения определенных видов исторического костюма на сцене; обращения с костюмом в театре и кино; применения правил гигиены при использовании костюма. ИД10 ПК-8 Владеет навыками походки, осанки в различные исторические периоды XVI – XIX вв.; общей пластической манеры в данный исторический период (жестикация, поклоны, ритмы движения); ИД11 ПК-8 Свободно владеет внешней техникой сценического боя, различными видами холодного оружия, пройденного по курсу; мастерством проведения актерских тренингов;
	ПК – 12. Умеет поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние	ИД 1 ПК -12 Знает содержание основных педагогических и психологических понятий и терминов; особенности функционирования психики и возможностях ее саморегуляции и самоконтроля, применяет полученные знания в проектировании своей профессиональной карьеры и личной жизни ИД2 ПК-12 Использует в своей деятельности язык психологических описаний и педагогических практик; ИД 3 ПК-12 Владеет представлениями об основных психических процессах, свойствах и функциях; представлениями о современных научных достижениях и возможностях психологии и педагогики как науки

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «*Сценическое Фехтование*» составляет 7 зачётных единиц, 252 часа

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности

Семестр(ы)	Общая трудоемкость		В том числе контактная работа с преподавателем				Самостоятельная работа	Промежуточная аттестация
	в з.е.	в часах	Всего	Лекции	ПЗ	ИР		
5	2	72	64	2	62	-	6	Контрольный урок - 2 часа
6	2	72	64	-	64	-	4	Зачет - 4 часа
7	3	108	66	-	66	-	36	Экзамен - 6 часов
Итого	7	252	194	2	192	-	46	12

4.2. Тематический план дисциплины и виды занятий

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоятельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
1	Теоретические и исторические основы сценического фехтования. Требования безопасности на занятиях и в постановке поединков. Средства повышения выразительности батальных сцен.	2	2	-	-	-	-
2	Боевая стойка, держание оружия, передвижения шагами вперед и шагами назад, скрестными шагами, выпад, перемена боевой стойки, салют	11		10		1	
3	Понятие о боевой дистанции, позиции, соединении. Передвижения. Простые атаки уколom прямо. Защиты верхние 4-я и 6-я. Ответы уколom прямо в туловище и ногу. Выпад сзадистоящей ногой	13		12		1	
4	Нижние защиты 7-я и 8-я. Верхние и нижние полукруговые защиты. Игровые движения в защитах и	11		10		1	

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоя- тельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
	ответах на средней и дальней дистанции						
5	Техника нападения переводом в наружный и внутренний секторы. Защиты круговые верхние и нижние. Взаимодействие в защитах и ответах в упражнениях по типу «дорожки»	11		10		1	
6	Атаки с финтами и атаки с действием на оружие, атаки и ответы, выполняемые с вращением туловища. Защиты с уклонением и ответы в разные секторы поражаемой поверхности	11		10		1	
7	Техника фехтования на рубяще-колющих шпагах. Атаки ударом в голову, правый и левый бок с ближней и средней дистанции. Защиты 5-я, 3-я и 4-я. Ответы ударом в голову, правый и левый бок	11		10		1	
	Промежуточная аттестация	2					Контроль ный урок 2 часа
8	Атаки ударом в нижние секторы туловища, ноги. Защиты 2-я и 1-я. Ответы ударом (уколом) в разные секторы туловища. Защитно-ответные комбинации уколом и ударом	11		10		1	
9	Атаки с финтом и ударом в голову, правый, левый бок. Ответы ударом (уколом) в туловище или ногу. Приемы обезоруживания	11		10		1	
10	Повторные и ответные атаки в артистическом поединке. Уклонения от ударов и уколов вниз и в сторону	13		12		1	
11	Разновидности ударов: диагональные, режущие, плоские, круговые. Комбинации ударов и уколов в повторных и ответных атаках.	12		12			
12	Освоение многотемповых схваток. Контрзащиты с контрответом. Построение коротких поединков по заданию	10		10			

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоя- тельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
13	Приемы нанесения ранений. «Смертельные ранения». Средства выразительности при нанесении ранений	11		10		1	
	Промежуточная аттестация	4					Зачет 4 часа
14	Поединки на шпагах и дагах. Принципы построения поединка с фехтованием двумя руками	20		12		8	
15	Ближний бой. Постановочные схемы поединков с ударами эфесом, руками и ногами	20		12		8	
16	Групповые батальные сцены. Методика постановки. Репетиция зачетных поединков	20		12		8	
17	Поединки на тяжелом оружии. Особенности техники владения тяжелым оружием. Инерционности и трансформация техники управления одноручным и двуручным мечом.	22		14		8	
18	Прогоны выбранных и отрепетированных композиций постановочных боев для экзамена.	20		16		4	
	Промежуточная аттестация	6					Экзамен 6 часов
Всего:		252	2	192		46	12

4.3. Тематическое содержание дисциплины и ее разделов

Раздел/тема 1.

«Теоретические и исторические основы сценического фехтования»

Раздел/тема 2

«Технические приемы и боевые действия»

- состав основных положений и передвижений, перемен позиций и соединений клинков; движений основным и дополнительным оружием; движений частями тела;
- секторы для нападений и действия оружием для их отражения;
- состав действий участников сценического поединка (подготавливающие действия, атаки и их разновидности, защиты, ответы, контрзащиты и контрответы,

ремизы; боевые действия оружием с перемещениями туловища, ног, невооруженной руки);

- разновидности финтов, батманов, захватов, завязываний;
- способы нанесения уколов (прямо, переводом) и ударов (горизонтальный, вертикальный, диагональный, плашмя, лезвием, обухом, плоский, режущий).

Раздел/тема 3.

«Терминология»

- термины, отражающие предназначение типовых положений и передвижений фехтовальщика, положений и перемещений клинка;
- термины, отражающие предназначение типовых нападений и защит, ситуационные разновидности действий оружием и особенности противоборства в поединке;
- термины, отражающие предназначение видов холодного оружия;
- термины, отражающие тактическую сущность действий наступления и обороны.

Раздел/тема 4

«Тактика ведения фехтовального поединка»

- компоненты подготовки и применения действий;
- тактические характеристики ведения боевых схваток;

Раздел/тема 5

«Исторические предпосылки формирования системы боя на холодном оружии»

- формирования западноевропейских школ фехтования.
- виды холодного оружия и особенности ведения поединков.
- исторические персонажи батальных эпизодов.

Раздел/тема 6

«Обеспечение безопасности при обращении с холодным оружием на занятиях сценическим фехтованием, в этюдных поединках»

- ознакомление с правилами перемещения с оружием в зале;
- выбор интервалов между парами в групповом уроке;
- фиксация оружия при имитации уколов (ударов);
- соблюдение пространственно-временных норм при выполнении атак, защит с ответом;
- формирование умений реагировать на неожиданные действия партнёров и предвосхищать их параметры.

Раздел/тема 7

«Средства выразительности при постановке батальных сцен»

Раздел/тема 8

«Типовые ошибки при освоении основных положений, приемов нападения и маневрирования, сценических средств единоборства на холодном оружии и установки на их предупреждение»

Раздел/тема 9

«Постановка сценических сюжетов и технология записи действий в сценических поединках и батальных сценах»

Практическое освоение основных положений, приемов нападения и маневрирования, действий наступления и обороны.

1. Программирование обучения.

Педагогический процесс обучения сценическому фехтованию строится на основе систематизации его содержания и методических средств, главными среди которых являются:

- выбор последовательности обучения технике фехтования;
- выделение обязательного состава действий оружием и передвижений;
- выбор последовательности обучения действиям наступления и обороны;
- объединение освоенных действий в сценические сюжеты;
- освоение сюжетных сценических комплексов;
- использование двигательных средств для повышения достоверности и правдоподобия действий участников поединков;
- создание исторического соответствия в положениях и движениях оружием.

2. Сопряжение воздействий на техническую и функциональную подготовленность обучаемых осуществляется на основе:

- стандартизации техники выполнения основных средств ведения боя;
- освоения атак и защит в заданных дистанционных и моментных условиях начала и завершения схваток;
- регулирования участниками схваток пространственных и временных параметров взаимодействий;
- овладения действиями оружием на основе представлений о направленности взаимоперемещений клинков;
- формирования специальных умений, обеспечивающих продолжение боя в неожиданных ситуациях;
- совершенствования приемов передвижений и двигательных качеств в единых упражнениях.

3. Методика обучения двигательным действиям.

Овладение приемами сценического фехтования проходит в определенной педагогической последовательности, включающей фазы ознакомления, разучивания и совершенствования.

Средствами ознакомления являются рассказ, показ и самостоятельное опробование осваиваемых приемов.

Разучивание предусматривает выполнение упражнений в общем строю, серийно, поточно, по команде педагога и самостоятельно. Важнейшей формой разучивания приемов являются упражнения между партнерами, выполняемые на месте и в передвижении.

Совершенствование приемов проходит в условиях изменения дистанции единоборства, преднамеренного чередования действий нападения и обороны по установкам педагога, выполнения приемов в условиях выбора между альтернативными действиями, переключения на другие действия, предвосхищения пространственно-временных параметров действий партнера.

4. Методическими установками на освоение и совершенствование техники сценического фехтования являются:

- многократное выполнение приемов передвижений и действий оружием в заданных условиях;

- стабилизация типовых пространственно-временных параметров движений, исходных и конечных положений оружия и звеньев тела занимающихся;

- пространственная вариативность техники передвижений и действий оружием с учетом изменяющегося расстояния до противника, его ростовых данных, длины рук и ног, быстроты движений и защитных реакций.

5. Объединение процесса освоения техники сценического фехтования с оптимизацией проявлений двигательной и психической сферы занимающихся предусматривает:

- достижение специализированности разновидностей двигательных реакций (простой, с выбором из двух действий, с переключением от неудавшегося действия к другому действию, на движущийся объект);

- совершенствование двигательной памяти;

- повышение уровня двигательных качеств (быстроты, скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, выносливости).

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.05.01 Актерское искусство реализация компетентного подхода предусматривает широкое применение как традиционных, так и инновационных педагогических и информационных образовательных технологий (ОТ) с активными и интерактивными формами проведения занятий.

Традиционные ОТ: деятельность-развивающая, личностно-ориентированная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения. Компетентный подход реализуется в активных и интерактивных формах проведения занятий: лекции и практические занятия; решение типовых задач, консультации (индивидуальные и групповые)

Практические занятия проходят по группам, которые в силу специфики предмета разбиваются на пары. В паре отрабатываются все необходимые элементы и навыки.

инновационные: интерактивные лекции (в режиме on-line и /или off-line), интернет-конференции (вебинары), ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, работа в команде, Case-study-разбор проблемных ситуаций, репетиционные занятия, показ роли в спектакле, отрывке.

презентации с использованием различных вспомогательных средств: видеофильмов и слайдов, мелкогрупповые занятия по исполнительским дисциплинам, мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов; исполнение роли в спектакле, отрывке.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами, художественной литературой и т.д.

№ п/п	Виды и формы самостоятельной работы
1	Подготовка к практическим занятиям
2	Подготовка домашнего задания- повторение пройденного материала, поиск драматургического и литературного материала
3	Самостоятельное изучение тем дисциплины: • изучение основной и дополнительной литературы, • поиск и сбор информации в интернет-изданиях и т.д.
4	Подготовка к показу/исполнение роли в спектакле, отрывке
5	Подготовка к контрольному уроку, зачету и экзамену

6.2. Примерный перечень заданий для практических занятий

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
1	Боевая стойка, держание оружия, передвижения шагами вперед и шагами назад, скрестными шагами, выпад, перемена боевой стойки, салют	1. отработка боевой стойки 2. отработка правильного держания оружия 3. отработка способов передвижения и маневрирования	10
2	Понятие о боевой дистанции, позиции, соединении. Передвижения. Простые атаки уколom прямо. Защиты верхние 4-я и 6-я. Ответы уколom прямо в туловище и ногу. Выпад сзади стоящей ногой	1. упражнения на чувство дистанции в паре 2. отработка передвижений с сохранением дистанции 3. отработка вариантов соединения оружия 4. отработка нанесения уколов в зоны и взятия защит(4-я и 6-я)	12

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
3	Нижние защиты 7-я и 8-я. Верхние и нижние полукруговые защиты. Игровые движения в защитах и ответах на средней и дальней дистанции	1. отработка нанесения уколов в зоны и взятия защит(7-я и 8-я) 2. отработка движений в средней и дальней дистанциях	10
4	Техника нападения переводом в наружный и внутренний секторы. Защиты круговые верхние и нижние. Взаимодействие в защитах и ответах в упражнениях по типу «дорожки»	1. отработка уколов с переводом и взятия круговых защит в различных секторах 2. отработка упражнения "Дорожка"- уколы и защиты в движении в одном направлении.	10
5	Атаки с финтами и атаки с действием на оружие, атаки и ответы, выполняемые с вращением туловища. Защиты с уклонением и ответы в разные секторы поражаемой поверхности	1. отработка атакующих действий с финтами и воздействием на оружие противника 2. отработка атакующих и защитных действий с вращением корпуса 3. отработка защит с уклонением	10
6	Техника фехтования на рубяще-колющих шпагах. Атаки ударом в голову, правый и левый бок с ближней и средней дистанции. Защиты 5-я, 3-я и 4-я. Ответы ударом в голову, правый и левый бок	1. отработка нанесения рубящих ударов в различные части туловища и взятия соответствующих защит(3-я, 4-я и 5-я) 2. отработка защитных и ответных действий	10
7	Атаки ударом в нижние секторы туловища, ноги. Защиты 2-я и 1-я. Ответы ударом (уколом) в разные секторы туловища. Защитно-ответные комбинации уколом и ударом	1. отработка нанесения рубящих ударов в различные части туловища и взятия соответствующих защит(1-я и 2-я) 2. отработка защитных и ответных действий ударом и уколом	10
8	Атаки с финтом и	1. отработка ударов с финтом в различные сектора	

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
	ударом в голову, правый, левый бок. Ответы ударом (уколом) в туловище или ногу. Приемы обезоруживания	туловища 2. отработка приёмов обезоруживания	10
9	Повторные и ответные атаки в артистическом поединке. Уклонения от ударов и уколов вниз и в сторону	1. отработка разновидностей атак 2. отработка разновидностей уклонений от ударов и уколов в различные сектора туловища	12
10	Разновидности ударов: диагональные, режущие, плоские, круговые. Комбинации ударов и уколов в повторных и ответных атаках.	1. отработка разновидностей ударов 2. отработка комбинаций уколов и ударов в различных видах атак	12
11	Освоение многотемповых схваток. Контрзащиты с контрответом. Построение коротких поединков по заданию	1. отработка многотемповых действий 2. отработка контрзащит с контрответом 3. составление и отработка учебных схем и этюдов	10
12	Приемы нанесения ранений. «Смертельные ранения». Средства выразительности при нанесении ранений	1. отработка нанесения и отыгрыша ранений 2. органичное и выразительное исполнение нанесения и отыгрыша ранения	10
13	Поединки на шпагах и дагах. Принципы построения поединка с фехтованием двумя руками	1. отработка нанесения ударов, уколов и взятия защит с помощью двух видов оружия 2. отработка основных принципов построения поединка с использованием двух видов оружия	12
14	Ближний бой. Постановочные схемы поединков с ударами эфесом, руками и ногами	1. упражнения на чувство дистанции - ближняя 2. постановка и отработка схем и поединков с использованием ударов эфесом, руками и ногами	12
15	Групповые батальные сцены. Методика	1. постановка и отработка групповых батальных сцен	

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
	постановки. Репетиция зачетных поединков	2. постановка и отработка зачётных схем и этюдов	12
16	Поединки на тяжелом оружии. Особенности техники владения тяжелым оружием. Инерционности и трансформация техники управления одноручным и двуручным мечом.	1. упражнения на инерционное управление тяжёлым оружием 2. отработка нанесения ударов и взятия защит тяжелым оружием	14
17	Прогоны выбранных и отрепетированных композиций постановочных боев для экзамена.	1. Поиск драматического, литературного или кинематографического материала для постановки экзаменационных этюдов и отрывков 2. построение и репетиция экзаменационных этюдов и отрывков	16

6.3. Примерные контрольные задания или иные материалы для оценки результатов самостоятельной работы

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

№ п/п	Раздел/тем дисциплины	Вопросы для самостоятельного изучения, контрольные задания с учетом уровней освоения компетенций
1	Боевая стойка, держание оружия, передвижения шагами вперед и шагами назад, скрестными шагами, выпад, перемена боевой стойки, салют	1. основные характеристики принципы боевой стойки 2. основные принципы правильного держания оружия 3. биомеханика способов передвижения и маневрирования

№ п/п	Раздел/тем дисциплины	Вопросы для самостоятельного изучения, контрольные задания с учетом уровней освоения компетенций
2	Теоретические и исторические основы сценического фехтования. Требования безопасности на занятиях и в постановке поединков. Средства повышения выразительнос ти батальных сцен.	1. изучение основной литературы по предмету 2. разновидности школ и техник сценического фехтования 3. основные цели и задачи предмета
3	Прогон выбранных и отрепетирован ных композиций постановочных боев для экзамена.	1. поиск драматического, литературного или кинематографического материала для постановки экзаменационных этюдов и отрывков 2. построение и репетиция экзаменационных этюдов и отрывков

6.4. Примерный перечень вопросов для подготовки к контрольному уроку/ зачету/ экзамену

1. К **контрольному уроку** уметь правильно находиться в боевой стойке, выполнять приёмы передвижения и маневрирования, выполнять упражнения в уколной технике, при необходимости выучить и выполнить учебную схему на основе пройденного материала.
2. К **зачёту** уметь правильно находиться в боевой стойке, выполнять приёмы передвижения и маневрирования, выполнять упражнения в колесе-рубящей технике, при необходимости выучить и выполнить учебную схему на основе пройденного материала, подготовить этюд.
3. К **экзамену** выбрать драматический или литературный отрывок, на основе которого подготовить сценический поединок с использованием всего пройденного материала.

Контроль знаний студентов по дисциплине «Сценическое фехтование» подразделяется на: *текущий, промежуточный и итоговый.*

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса по результатам занятий. Учитывается качество освоения техники боевой стойки, передвижений по полю боя, приемов нападения и защиты.

Текущий контроль дает достаточные основания для суждений о степени овладения студентами содержанием практического курса и является ориентиром для педагога в корректировке последующего материала, в поиске более эффективных путей преподавания и более индивидуализированного подхода к каждому из студентов. Для студентов эти контрольные действия оказываются существенной помощью в более точном понимании тактики применения действий, повышая эффективность всего учебного процесса.

Промежуточный контроль проводится в конце пятого семестра в форме контрольного урока, в конце шестого семестра в форме зачёта. Для получения зачёта студент должен усвоить весь программный материал по технике владения колющей и рубяще-колющей шпагой: точно, чётко, безошибочно выполнять заданные педагогом приемы, быть выразительным во всех взаимодействиях с партнером, проявить свою актерскую индивидуальность.

Итоговый контроль проводится в форме экзамена в конце седьмого семестра. На экзамене оцениваются объем и глубина освоения материала, техника владения шпагой, актерская выразительность, эмоциональность, координация, общая пластичность, естественность и артистизм.

7 семестр завершается итоговым экзаменом по «Сценическому фехтованию», на котором студенты должны показать результаты освоения техники сценического фехтования:

- техника боевой стойки и передвижений;
- техника выполнения разновидностей атак и защит с ответом;
- точность пространственно-временного взаимодействия с партнером во время сценического поединка;
- актерское мастерство и сценическая выразительность воплощения персонажей батальных сцен.

Оценка знаний студентов осуществляется комплексно с учетом:

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

При этом учитываются два фактора:

1. Динамика преодоления студентом своих двигательных и психофизических недостатков – т.е. учитываются его субъективные достижения;
2. Уровень объективных достижений студента – т.е. уровень соответствия его техники владения оружием с классическим эталоном выполнения.

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

«Отлично» – если студент усвоил весь программный материал: точно, чётко, безошибочно выполняет любое из освоенных действий, свободно существует в заданных поединком условиях, легко принимает и реализует изменения

предложенные педагогом, проявляет при всех своих действиях музыкальность и артистизм;

«Хорошо» – если студент усвоил большую часть программного материала: выполняет большую часть освоенных действий и композиций, не допуская существенных неточностей и ошибок;

«Удовлетворительно» – если студент усвоил только основной материал – элементы техники приемов фехтования и комбинации движений;

«Неудовлетворительно» – если студент не знает основной части программного материала, допускает существенные ошибки.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

А) Основная литература

1. Кох И.Э. Сценическое фехтование.- М.: «Физкультура и спорт», 1948.
2. Мовшович А.Д. Сценическое фехтование: Программа для театральных Вузов, училищ и студий.-М.: ООО «Компания Спутник +», 2004.
3. Немеровский А. Пластическая выразительность актера.-М.: «Искусство», 1988;
4. Тышлер Д.А., Мовшович А.Д. Искусство сценического фехтования.-М.: «СпортАкадемПресс», 2004.
5. Тышлер Д.А., Мовшович А.Д. Двигательная подготовка фехтовальщиков.- М.:ООО «Академический проект», 2007.
6. Тышлер Д.А., Мовшович А.Д. Сценическое фехтование. Пластическое мастерство актера и батальная режиссура.-М.: ООО «Принт Центр», 2007.

Б) Дополнительная литература

1. Круглова А.Г. Сценическое движение. Педагогика телесного воспитания актера.-М.: ОАО«Типография новости», 2006.
- 2.Круглов А.Н. Фехтование в западной Европе и Японии. Духовные и философские основы.- М.:ООО Научно-Информационный Производственно-Коммерческий Центр «Восход-А», 2000.
3. Морозова Г.В. Пластическое воспитание актера.-М.: Терра. Спорт,1998.

В) Интернет-ресурсы

<http://www.teatr-lib.ru/Library/>;
[OpenSpace.ru](http://www.openspace.ru/);
http://www.teatral-online.ru;
http://teatr-live.ru;
http://www.smotr.ru;

ptj.spb.ru;
/oteatre.info/блогосфера.
ЭБС Лань, Руконт

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:

- аудитории, оборудованные современными техническими средствами (компьютерами, видео- и аудио аппаратурой);

- программное обеспечение:

- Microsoft Windows XP;

- MS Office (Word).

- + специальное

оборудование и инвентарь для практических занятий: тренировочное спортивное оружие (рапиры, шпаги, сабли); тренерский нагрудник; тренировочные нагрудники и маски.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины (модуля)

История Малого театра

Направление подготовки

52.05.01. Актерское искусство

Специализация

Артист драматического театра и кино

Квалификация выпускника

Специалист

Форма обучения

Очная

Нормативный срок обучения – 4 года

Москва, 2025 г.

**Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, с учетом рекомендаций Примерной ОПОП ВО по направлению подготовки:
52.05.01. Актерское искусство**

по специализации:

Артист драматического театра и кино

Составитель(и): *Тарасова В.В., и.о.проректора по учебной работе*

Программа одобрена на заседании кафедры искусствоведения

протокол № 3 от «24» июня 2025 г.

Подписи:

Зав. кафедрой

И.В. Любивая, доцент, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины - формирование у студентов основных знаний об Истории Малого театра, режиссерах и актерах, формирование представлений о русской театральной традиции, об особенностях развития историко-театрального процесса в России.

Задачи дисциплины:

- сформировать профессиональные представления об истории Малого театра в историческом контексте развития русской театральной школы;
- владеть знаниями об особенностях работы актеров и режиссеров в Малом театре;
- уметь ориентироваться в проблемах традиции и новаторства в театре.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки **52.05.01. Актерское искусство** дисциплина «История Малого театра» относится к Вариативной части Часть Блока 1, формируемая участниками образовательных отношений - Элективные дисциплины (по выбору обучающихся).

б) Дисциплина «История Малого театра» базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин: «История России в контексте мировой истории», «История зарубежной литературы»

в) Дисциплина предшествует изучению таких дисциплин, как «История русского театра», для которых освоение данной дисциплины необходимо как опора.

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «История Малого театра»

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и индикатор достижения компетенций
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия	ИД1УК-5 – Адекватно объясняет особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними, опираясь на знания причин появления социальных обычаев и различий в поведении людей. ИД2УК-5 – Владеет навыками создания недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач
История и теория искусства	ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями	ИД1 ОПК-1 Прослеживает многочисленные связи между театром и различными видами искусств, ориентируется в базовых положениях и теории мировой художественной культуры ИД2 ОПК-1 Владеет методами оценки художественных проектов, интеллектуального труда, применяет их в

	конкретного исторического периода	научно-исследовательской, художественно-творческой деятельности ИД3 ОПК-1 Ориентируется в творческом наследии выдающихся мастеров искусства, делает подборки литературного и иконографического материала по культурно-историческим вопросам для консультаций при создании или экспозиции произведений искусства ИД4 ОПК-1 Работает с искусствоведческой литературой, анализирует произведения литературы и искусства, пользуясь профессиональными понятиями и терминологией
Работа с информацией	ОПК-3. Способен планировать научно-исследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий	ИД1 ОПК-3 Применяет информационные системы, программное обеспечение, Интернет-ресурсы и технические средства при работе с литературными источниками, аудио-, видеозаписями, трансляциями театральных постановок, художественных и документальных кинопроизведений ИД2 ОПК-3 Подбирает литературный и иконографический материал по культурно- историческим вопросам для работы над ролью в театральной постановке, кинофильме ИД3.1 ОПК-3 Владеет методами исследования и анализа в области культуры и искусства, технологией их применения ИД3.2 ОПК-3 Знает и использует при проведении научного исследования требования к оформлению научной документации; порядок внедрения результатов научных исследований и разработок. Оформляет результаты научных исследований в соответствии с заданными требованиями (оформление отчёта, написание научных статей, тезисов докладов). ИД4 ОПК-3 Самостоятельно проводит теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных руководителем исследования задач
Драматическое или музыкально-драматическое произведение	ПК – 13. Владеет теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы - драматургии, прозы, поэзии	ИД1 ПК-13 Знает и применяет в своей деятельности теоретические основы актерского мастерства; этические принципы русского театра; методику создания роли в драматическом театре и кино; психофизические механизмы жизни актера в обстоятельствах сцены и съемочной площадки; роль тренинга в подготовке и развитии актера; виды и назначение различных актёрских тренингов ИД2 ПК-13 Умеет самостоятельно определять и ставить задачи для создания личного и группового тренинга; владеет технологией и техниками проведения различных видов актёрских тренингов; ИД3 ПК-13 Применяет различные техники и технологии проведения

		актёрских тренингов; ИД4 ПК-13 Способен создавать рабочую благоприятную обстановку для коллективного актёрского тренинга. ИД5 ПК-13 Выполняет оценивание и анализ результатов, достигнутых в ходе проведения актёрского тренинга.
Драматическое или музыкально-драматическое произведение	ПК – 14. Умеет свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного драматического театра	ИД1 ПК-14 Знает: культурные, мировоззренческие особенности той или иной эпохи во взаимосвязи с историей театра; этапы формирования драматического театра в его взаимодействии с другими театральными формами; направления в современной драматургии и их взаимосвязь с событиями общественно-политической жизни, социальными процессами и развитием современных театральных форм; основные эпохи развития культуры, базирующиеся на соответствующих философии, научной картине мира, общественной мысли; ключевые периоды развития театрального искусства, их своеобразие и значение в истории культуры; специфику современной драматургии и способы ее воплощения в современном спектакле; набор театрально-эстетических идей, возникающих в различные исторические эпохи; профессиональные термины, используемые в специальной литературе; закономерности появления художественных систем в контексте нарождающейся культурно-идеологической и театральной эпохи; творчество крупнейших актеров, режиссеров, определивших облик русского театра каждого исторического периода. ИД2 ПК-14 Прослеживает и анализирует взаимосвязь различных форм театра и общественной картины мира определенного периода; ИД3 ПК-14 Выявляет особенности современной драматургии и анализирует режиссерские концепции ее воплощения; ИД4 ПК-14 Умеет анализировать и дифференцировать различные модели описания человека, способов его взаимодействия в обществе, системы формирования его ценностей; ИД5 ПК -14 Способен интерпретировать события истории национальных систем культуры с точки зрения их своеобразия; видеть возможности диалога различных культурных форм; ИД6 ПК-14 Читает историю театра через конкретные проявления театральных форм, техники спектакля, актерские роли; знаком с разными драматическими формами, жанрами, театральными стилями; имеет системное представление об истории русского театра в контексте

		развития мирового театра ИД7 ПК-14 Владеет навыками анализа театрально-эстетических документов, отражающих мировоззрение и культурные ценности разных эпох; ИД8 ПК-14 Способен вариативно воспринимать произведения художественной литературы в процессе постижения их смысла в театральной деятельности; ИД9 ПК-14 Владеет приемами и методами анализа искусствоведческих источников

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «История Малого театра» составляет 2 зачётные единицы, 72 часа.

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности

Семестр(ы)	Общая трудоемкость		В том числе контактная работа с преподавателем				Самостоятельная работа	Промежуточная аттестация
	в з.е.	в часах	Всего	Лекции	ПЗ	ИР		
2	2	72	72	34	-	-	34	зачет (4 часа)
Итого	2	72	72	34			34	зачет (4 часа)

4.2. Тематический план дисциплины и виды занятий

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоятельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
1	Начальный период Малого театра.		4			2	
2	Малый театр в 40- годы XIX века.		4			2	
3	Малый театр-Дом Островского		4			2	
4	Малый театр 70-80 гг.XIX века		4			2	
5	Малый театр в 20-годы XX века		4			2	

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоя- тельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
6	Режиссеры Малого театра в 20х годах XX века		4			2	
7	Малый театр в 30-40е годы XX века		4			2	
8	Малый театр в годы Великой отечественной войны и послевоенное время		4			2	
9	Ведущие актеры и режиссёры современного Малого театра		2			18	
Итоговая аттестация зачет							4
Всего:		72	34			34	зачет (4 часа)

4.3. Тематическое содержание дисциплины

Раздел 1. Начальный период Малого театра. Состав труппы, драматургия, здание театра. П.С.Мочалов. Основные этапы творческого пути Мочалова. Художественный метод Мочалова. Белинский об игре Мочалова.

Раздел 2. Малый театр в 40- годы XIX века. М.С.Щепкин- реформатор русской сцены. Утверждение новой системы. Щепкин-актер и теоретик.

Раздел 3. Малый театр-Дом Островского. Значение Островского в развитии русского театра. Актеры театра Островского: семья Садовских, Л.П.Никулина-Косицкая, Васильевы, Г.Н.Федотова, М.Н.Ермолова, Н.И.Музиль, и др. Основные сведения о них.

Раздел 4. Малый театр в 70-80 гг XIX века. Связь Малого театра с передовой общественной мыслью эпохи. Трагические образы Ермоловой: Лауренсия «Овечий источник» Л.де Веги, Жанна д'Арк «Орлеанская дева» Шиллера, Мария Стюарт «Мария Стюарт» Шиллера. А.П.Ленский-великий актер, режиссер, педагог. А.И.Южин-Сумбатов-актер, театральный деятель, драматург, руководитель театра. Продолжатель лучших идейных и художественных традиций Малого театра.

Раздел 4. Малый театр в 20е годы XX века. Ведущие актеры Малого театра - ученики Ленского. В.Н.Пашенная, А.А.Остужев, В.Н.Рыжова, Е.Д.Турчанинова, М.Ф.Ленин, В.О.Массалитинова и др.

Раздел 5. Режиссеры Малого театра в 20х годах XX века. А.А.Санин, И.Я.Судаков, Н.О.Волконский, О.А.Правдин, Л.М.Прозоровский, И.С.Платон.

Раздел 6. Малый театр в 30-40е годы XX века. В.Н.Пашенная, Е.Н.Гоголева, Н.А.Анненков. Основные этапы творчества. М.И.Царев, И.В.Ильнский. Основные этапы творчества.

Раздел 7. Малый театр в годы Великой отечественной войны и послевоенное время. Общая характеристика театра военных лет. Фронтной филиал Малого театра. Театр в послевоенные годы.

Раздел 8. Ведущие актеры и режиссёры современного Малого театра. Основные сведения об актерах и режиссерах. Обсуждение репертуара Малого театра и увиденных студентами в течение семестра спектаклей.

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки **52.05.01 Актерское искусство** реализация компетентностного подхода предусматривает широкое применение как традиционных, так и инновационных педагогических и информационных образовательных технологий (ОТ) с активными и интерактивными формами проведения занятий.

Традиционные ОТ: деятельность-развивающая, личностно-ориентированная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения. Компетентностный подход реализуется в активных и интерактивных формах проведения занятий: лекции.

Интерактивные ОТ: презентации с использованием интерактивной доски, видеофильмов, слайдов, мультимедийной презентации.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, на сценках Малого театра, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами, художественной литературой.

№ п/п	Виды и формы самостоятельной работы
1	Подготовка к лекционным занятиям (проработка и повторение лекций, материалов учебников, пособий и т.д.)
2	Самостоятельное изучение тем дисциплины: • изучение основной и дополнительной литературы, • поиск и сбор информации в периодических печатных и интернет-изданиях и т.д. • просмотр записей спектаклей • посещение идущего репертуара Малого театра и просмотр спектаклей

6.1. Примерная тематика рефератов

Подготовка рефератов в рамках данного спецкурса не предусмотрена

6.2. Примеры типовых тестовых заданий (по каждому разделу)

Прохождение тестовых заданий в рамках данного спецкурса не предусмотрено

6.4. Примерные контрольные задания или иные материалы для оценки результатов самостоятельной работы

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

1. Актерская школа Малого театра – от Мочалова и Щепкина
2. Великие трагики Малого театра
3. Приход режиссуры в Малый театр
4. Знаменитые спектакли Малого театра XX века.
5. Репертуар Малого театра в XXI веке.

6.5. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

2 семестр – зачет.

Проходит в форме защиты докладов по темам:

Творчество В.Н. Пашенной
Творчество К.А. Зубова
Творчество Б.А. Бабочкина
Творчество И.В. Ильинского
Творчество М.И. Царева
Творчество реж. Б.И. Равенских (в Малом театре)

Творчество реж. Л.Е. Хейфеца (в Малом театре)

Творчество В.И. Коршунова

Творчество Ю.М. Соломина

Творчество В.М. Соломина

Творчество Б.В. Ключева

Творчество И.В. Муравьевой

Творчество реж. В.М. Бейлиса

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

А) Основная литература

Старосельская Н.Д. «Малый театр», М; 2006 (электронный ресурс)

Дмитриев Ю.А. «Государственный академический Малый театр», М; 2011

Ленский А.П.. Статьи, письма, записки. М; 2002

Ласкина М.Н. «П.С.Мочалов». Летопись жизни Мочалова. М; 2000

Щепкин М.С.. «Жизнь и творчество» в 2х томах. М;1984

Щепкина-Куперник Т.Л.. «Ермолова М.Н.», М; 1972-2005

Мария Ермолова. Книга-альбом. М;2001

Б) Дополнительная литература

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:

- аудитории, оборудованные современными техническими средствами (компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудиоаппаратурой);
- магнитно-маркерные доски, флипчарты;
- наглядные пособия (на печатных и электронных носителях).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины (модуля)

Проблемы режиссуры в бывших императорских театрах XX-XXI вв.

Направление подготовки

52.05.01 Актерское искусство

Специализация

Артист драматического театра и кино

Квалификация выпускника

Специалист

Форма обучения

Очная

Нормативный срок обучения – 4 года

Москва, 2025 г.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО, с учетом рекомендаций Примерной ОПОП ВО по направлению подготовки:

52.05.01 Актерское искусство

по специализации:

Артист драматического театра и кино

Составитель(и):

Тарасова В.В., и.о. проректора по учебной работе

Программа одобрена на заседании кафедры искусствоведения

протокол № 3 от «24» июня 2025 г.

Подписи:

И.о. зав. кафедрой

Любивая И.Ю., доцент, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины «Проблемы режиссуры в бывших императорских театрах XX-XXI вв.»

- знакомство с историческими процессами развития театрального искусства и театральной ситуацией в бывших императорских театрах Москвы и Санкт-Петербурга (Ленинграда) – Малого и быв. Александринского (Ленинградского академического театра драмы им. А.С. Пушкина) во второй половине XX – рубеже XX/XXI вв. через анализ проблем работы данных театров с режиссурой.

Включение художественных процессов внутри двух театров в общую театральную картину периода.

Задачи освоения дисциплины:

- освоение фактов истории двух театров данного периода;
- понимание места театров в общем процессе развития русского театра второй половине XX – рубеже XX/XXI вв.;
- постановка проблемы режиссуры в этих театрах: взаимодействие и влияние, пути сотрудничества и развития традиций императорских театров в работе с современной режиссурой

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки **52.05.01 Актерское искусство** дисциплина «Проблемы режиссуры в бывших императорских театрах XX-XXI вв.» относится вариативной части Блока 1 «Элективные дисциплины (по выбору обучающихся)» учебного плана.

б) Дисциплина «Проблемы режиссуры в бывших императорских театрах XX-XXI вв.» базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин: «История России в контексте мировой истории», «Актерское мастерство», «Организация театрального дела в России».

в) Дисциплина предшествует изучению таких дисциплин, как «История русского театра», «Культурология», «История кинематографа», «Учебная практика: ознакомительная практика», для которых освоение данной дисциплины необходимо как опора.

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Проблемы режиссуры в бывших императорских театрах XX-XXI вв.»

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и индикатор достижения компетенций
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия	ИД1УК-5 – Адекватно объясняет особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения в процессе взаимодействия с ними, опираясь на знания причин появления социальных обычаев и различий в поведении людей.

		ИД2УК-5 – Владеет навыками создания недискриминационной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач
История и теория искусства	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	ИД1 ОПК-1 Прослеживает многочисленные связи между театром и различными видами искусств, ориентируется в базовых положениях и теории мировой художественной культуры ИД2 ОПК-1 Владеет методами оценки художественных проектов, интеллектуального труда, применяет их в научно-исследовательской, художественно-творческой деятельности ИД3 ОПК-1 Ориентируется в творческом наследии выдающихся мастеров искусства, делает подборки литературного и иконографического материала по культурно-историческим вопросам для консультаций при создании или экспозиции произведений искусства ИД4 ОПК-1 Работает с искусствоведческой литературой, анализирует произведения литературы и искусства, пользуясь профессиональными понятиями и терминологией
Работа с информацией	ОПК-3. Способен планировать научно-исследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий	ИД1 ОПК-3 Применяет информационные системы, программное обеспечение, Интернет-ресурсы и технические средства при работе с литературными источниками, аудио-, видеозаписями, трансляциями театральных постановок, художественных и документальных кинопроизведений ИД2 ОПК-3 Подбирает литературный и иконографический материал по культурно- историческим вопросам для работы над ролью в театральной постановке, кинофильме ИД3.1 ОПК-3 Владеет методами исследования и анализа в области культуры и искусства, технологией их применения ИД3.2 ОПК-3 Знает и использует при проведении научного исследования требования к оформлению научной документации; порядок внедрения результатов научных исследований и разработок. Оформляет результаты научных исследований в соответствии с заданными требованиями (оформление отчёта, написание научных статей, тезисов докладов). ИД4 ОПК-3 Самостоятельно проводит теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных руководителем исследования задач
Драматическое или музыкально-драматическое произведение	ПК – 13. Владеет теорией и практикой актерского анализа и сценического воплощения	ИД1 ПК-13 Знает и применяет в своей деятельности теоретические основы актерского мастерства; этические

	произведений художественной литературы - драматургии, прозы, поэзии	принципы русского театра; методику создания роли в драматическом театре и кино; психофизические механизмы жизни актера в обстоятельствах сцены и съемочной площадки; роль тренинга в подготовке и развитии актера; виды и назначение различных актёрских тренингов ИД2 ПК-13 Умеет самостоятельно определять и ставить задачи для создания личного и группового тренинга; владеет технологией и техниками проведения различных видов актёрских тренингов; ИД3 ПК-13 Применяет различные техники и технологии проведения актёрских тренингов; ИД4 ПК-13 Способен создавать рабочую благоприятную обстановку для коллективного актёрского тренинга. ИД5 ПК-13 Выполняет оценивание и анализ результатов, достигнутых в ходе проведения актёрского тренинга.
Драматическое или музыкально-драматическое произведение	ПК – 14. Умеет свободно ориентироваться в творческом наследии выдающихся мастеров отечественного и зарубежного драматического театра	ИД1 ПК-14 Знает: культурные, мировоззренческие особенности той или иной эпохи во взаимосвязи с историей театра; этапы формирования драматического театра в его взаимодействии с другими театральными формами; направления в современной драматургии и их взаимосвязь с событиями общественно-политической жизни, социальными процессами и развитием современных театральных форм; основные эпохи развития культуры, базирующиеся на соответствующих философии, научной картине мира, общественной мысли; ключевые периоды развития театрального искусства, их своеобразие и значение в истории культуры; специфику современной драматургии и способы ее воплощения в современном спектакле; набор театрально-эстетических идей, возникающих в различные исторические эпохи; профессиональные термины, используемые в специальной литературе; закономерности появления художественных систем в контексте нарождающейся культурно-идеологической и театральной эпохи; творчество крупнейших актеров, режиссеров, определивших облик русского театра каждого исторического периода. ИД2 ПК-14 Прослеживает и анализирует взаимосвязь различных форм театра и общественной картины мира определенного периода; ИД3 ПК-14 Выявляет особенности современной драматургии и анализирует режиссерские концепции ее воплощения;

		ИД4 ПК-14 Умеет анализировать и дифференцировать различные модели описания человека, способов его взаимодействия в обществе, системы формирования его ценностей; ИД5 ПК -14 Способен интерпретировать события истории национальных систем культуры с точки зрения их своеобразия; видеть возможности диалога различных культурных форм; ИД6 ПК-14 Читает историю театра через конкретные проявления театральных форм, техники спектакля, актерские роли; знаком с разными драматическими формами, жанрами, театральными стилями; имеет системное представление об истории русского театра в контексте развития мирового театра ИД7 ПК-14 Владеет навыками анализа театрально-эстетических документов, отражающих мировоззрение и культурные ценности разных эпох; ИД8 ПК-14 Способен вариативно воспринимать произведения художественной литературы в процессе постижения их смысла в театральной деятельности; ИД9 ПК-14 Владеет приемами и методами анализа искусствоведческих источников

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Проблемы режиссуры в бывших императорских театрах XX-XXI вв.» составляет 2 зачётных единицы 72 часа.

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности

Семестр(ы)	Общая трудоемкость		В том числе контактная работа с преподавателем				Самостоятельная работа	Промежуточная аттестация
	в з.е.	в часах	Всего	Лекции	ПЗ	ИР		
2	2	72	34	34			34	Зачет/ (4 час)
Итого	2	72	34	34			34	Зачет/ (4 час)

4.2. Тематический план дисциплины и виды занятий

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоятельная работа (объём часов)
			Лекции	ПЗ	ИР	

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоя- тельная работа (объём часов)
			Лекции	ПЗ	ИР	
1.	Цель и задачи спецкурса.		4			4
2.	Малый театр. Общие особенности взаимодействия театра и режиссуры		2			2
3.	Малый театр. «Мейерхольдовская» школа		4			4
4.	Малый театр. «Вахтанговская» школа		4			4
5.	Малый театр. «Молодые режиссеры».		4			4
6.	Малый театр. Рубеж веков.		2			2
7.	Театр драмы им. А.С. Пушкина. Общие особенности взаимодействия театра и режиссуры		4			4
8.	Театр драмы им. А.С. Пушкина. Режиссеры периода Вивьена		4			4
9.	Театр драмы им. А.С. Пушкина. «Актерская» режиссура.		2			2
10.	Александринский театр. Рубеж веков.		4			4
Промежуточная аттестация (зачет)		4				
Всего:		72	34			34

4.3. Тематическое содержание дисциплины

Раздел/тема 1. Цель и задачи спецкурса

Постановка проблемы. Краткий обзор событий от революции до середины XX века касательно проблемы режиссуры в бывш. императорских театрах. Основная исследовательская литература по дисциплине. Мхатовская режиссура (Л. Волков, А. Дикий)

Раздел/тема 2. Малый театр. Общие особенности взаимодействия театра и режиссуры

Обзор периода, основные тенденции. «Актерская режиссура» В. Цыганков, К. Зубов, Е. Велехов, Б. Бабочкин, И. Ильинский, М. Царев, Е. Весник, В.Соломин, Ю. Соломин, А. Коршунов.

Раздел/тема 3. Малый театр. Мейерхольдовская школа

Творчество режиссеров-«учеников» Вс. Мейерхольда: Б. Равенских, Л. Варпаховского. Их самые значимые режиссерские работы. Спектакли в Малом театре.

Раздел/тема 4. Малый театр. Вахтанговская школа.

Творчество режиссера «вахтанговской» школы Е.Р. Симонова, его спектакли и руководство Малым театром.

Режиссеры, начинавшие свой творческий путь в Малом, или поставившие по одному спектаклю (А. Гончаров, П. Фоменко, С. Соловьев).

Раздел/тема 5. Малый театр. «Молодые» режиссеры.

Творчество режиссеров Л. Хейфеца, В. Андреева, Б. Морозова, Б. Львов-Анохина.

Раздел/тема 6. Малый театр. Рубеж веков.

Творчество режиссеров С. Женовача, А. Шапиро, А. Житинкина, Стефано де Лука, штатных режиссеров: В. Бейлиса, В. Иванова, В. Драгунова

Раздел/тема 7. Театр драмы им. А.С. Пушкина. Общие особенности взаимодействия театра и режиссуры

Обзор периода, основные тенденции. Л.Н. Вивьен – руководитель театра, режиссер.

Раздел/тема 8. Театр драмы им. А.С. Пушкина. Режиссеры периода Вивьена

Творчество очередных режиссеров В. Кожича, А. Даусона, А. Музиля, приглашенных Р. Суслевича, Б. Дмоховского, Г. Козинцева, Г. Товстоногова.

Раздел/тема 9. Театр драмы им. А.С. Пушкина. «Актёрская» режиссура.

Режиссура при руководителе театра И.О. Горбачеве. Режиссура Б.Фрейндлиха, И. Горбачева, Р. Горяева, Н. Шейко, А. Сагальчика, А. Праудина, Г. Козлова, А. В. Галибина, Г. Тростянецкого.

Раздел/тема 10. Александринский театр. Рубеж веков.

Художественный руководитель театра В. Фокин. Режиссеры А. Могучий, К. Люпа, Н. Рошин, Т. Терзополус, Ю. Бутусов, А. Жолдак, В. Рыжаков

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки **52.05.01 Актерское искусство** реализация компетентного подхода предусматривает широкое применение как традиционных, так и инновационных педагогических и информационных образовательных технологий (ОТ) с активными и интерактивными формами проведения занятий.

Традиционные ОТ: деятельностно-развивающая, личностно-ориентированная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения. Компетентный подход реализуется в активных и интерактивных формах проведения занятий: лекции.

Интерактивные ОТ: презентации с использованием интерактивной доски, видеофильмов, слайдов, мультимедийной презентации.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Самостоятельная работа может выполняться студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.

Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами, художественной литературой и т.д.

№ п/п	Виды и формы самостоятельной работы
1	Подготовка к лекционным занятиям (проработка и повторение лекций, материалов учебников, пособий и т.д.)

№ п/п	Виды и формы самостоятельной работы
2	Самостоятельное изучение тем дисциплины: • изучение основной и дополнительной литературы, • поиск и сбор информации в периодических печатных и интернет-изданиях и т.д.
3	Подготовка к зачету,

6.1. Примерные контрольные задания или иные материалы для оценки результатов самостоятельной работы

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Вопросы для самостоятельного изучения, контрольные задания с учетом уровней освоения компетенций
1.	Малый театр. Общие особенности взаимодействия театра и режиссуры	Как в императорские театры начинает проникать режиссура? Особенности взаимодействия труппы, руководства театров и режиссеров? Какие спектакли в Малом поставили режиссеры: Л.Волков, А.Дикий, В. Цыганков, К. Зубов, Е. Велехов, Б. Бабочкин, И. Ильинский, М. Царев, Е. Весник, В.Соломин, Ю. Соломин, А. Коршунов. Какие записи спектаклей этих режиссеров Вы видели?
2.	Малый театр. «Мейерхольдовс кая» школа	Творчество Вс. Мейерхольда. Какие спектакли поставили режиссеры Б. Равенских, Л. Варпаховского Какие записи спектаклей этих режиссеров Вы видели? Творчество Вахтангова
3.	Малый театр. «Вахтанговская» школа	Творчество Е.Б. Вахтангова. Е. Р. Симонов - главный режиссер Малого театра Какие спектакли поставили режиссеры А. Гончаров, П. Фоменко, С. Соловьев? Какие записи спектаклей этих режиссеров Вы видели?
4.	Малый театр. «Молодые режиссеры».	Спектакли Л. Хейфеца, В. Андреева, Б. Морозова, Б. Львов-Анохина . Какие записи спектаклей этих режиссеров Вы видели?
5.	Малый театр. Рубеж веков.	Режиссерская и репертуарная линии Малого театра на рубеже 20-21 веков. Постановки С. Женовача, А. Шапиро, А. Житинкина, Стефано де Лука, штатных режиссеров: В. Бейлиса, В. Иванова, В. Драгунова. Какие спектакли/записи этих режиссеров Вы видели?
6.	Театр драмы им. А.С. Пушкина. Общие особенности взаимодействия театра и режиссуры	История бывш. Александринского театра в первые годы после революции. Кто стоял в оглаве? Какие режиссеры приглашались? Л.Н. Вивьен – как личность, руководитель театра, режиссер. Какие спектакли ставили режиссеры В. Кожич, А. Даусон, А. Музиль, Р. Суслович, Б. Дмоховский, Г. Козинцев, Г. Товстоногов. Какие записи спектаклей этих режиссеров Вы видели?
7.	Театр драмы им.	Как меняется репертуар после прихода к руководству И. Горбачева?

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Вопросы для самостоятельного изучения, контрольные задания с учетом уровней освоения компетенций
	А.С. Пушкина. «Актерская» режиссура	Какие спектакли ставили Б.Фрейндлих, И. Горбачев, Р. Горяев, Н. Шейко, А. Сагальчик, А. Праудин, Г. Козлов, А. В. Галибин, Г. Тростянецкий.
8.	Александрински й театр. Рубеж веков.	Фокин – как руководитель театра. Какие спектакли поставили режиссеры А. Могучий, К. Люпа, Н. Рошин, Т. Терзополус, Ю. Бутусов, А. Жолдак, В. Рыжаков Какие их спектакли/записи Вы видели?

6.5. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Как в императорские театры начинает проникать режиссура? Особенности взаимодействия труппы, руководства театров и режиссеров?
2. Какие спектакли в Малом поставили режиссеры: Л.Волков, А.Дикий, В. Цыганков, К. Зубов, Е. Велехов, Б. Бабочкин, И. Ильинский, М. Царев, Е. Весник, В.Соломин, Ю. Соломин, А. Коршунов. Особенности «актерской» режиссуры.
3. Какие спектакли поставили режиссеры Б. Равенских, Л. Варпаховского? В чем просматривается наследие «мейерхольдовской» школы в их творчестве?
4. Что запланировал и что смог осуществить Е.Р. Симонов как главный режиссер Малого театра?
5. Какие спектакли поставили А. Гончаров, П. Фоменко, С. Соловьев и как работа в Малом отразилась на их творческом пути?
6. Какие спектакли поставили Л. Хейфец, В. Андреев, Б. Морозов, Б. Львов-Анохин? Как их творчество повлияло на развитие Малого театра этого периода?
7. Какой путь выбирает театр в 90-х годах 20 века? Какова его репертуарная и режиссерская политика на рубеже веков.
8. Александринский театр и революция. Управление театром в первые годы после революции.
9. Творчество Л. Вивьена
10. Спектакли режиссеров В. Кожича, А. Даусона, А. Музиля, Р. Сусловича, Б. Дмоховского.
11. Спектакли Г. Козинцев и Г. Товстоногова в театре им. Пушкина и их влияние на его историю в этот период.
12. Режиссеры и спектакли период руководства театром И. Горбачевым.
13. Фокин – художественный руководитель театра.
14. современные режиссеры Александринского театра.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

А) Основная литература

1. Марков П.А. О театре XX в. в 2-х тт. – М., ГИТИС, 2014 .
2. Вислова А.В. Русский театр на сломе эпох. Рубеж XX-XXI веков –М., 2009.
3. История русского театра. От его истоков до конца XX века. – М., 2009.
4. Портреты режиссеров. Завадский. Мильтинис. Равенских. Любимов. Выпуск 2. – М., 1977.
5. Портреты режиссеров. Дикий. Кожич. Данченко. Шапиро. Опорков. Выпуск 4. – Л., 1986.

Б) Дополнительная литература

1. История советского драматического театра. Т. 6. 1953 – 1967. – М., 1971
2. История русского советского драматического театра. 1946 – 1980-е гг. – М., 1987.
3. Марков Новейшие театральные течения. // Марков П.А. О театре. Т.1. - М., 1974.
4. Марков П. А. О театре. Дневник театрального критика. 1930 – 1976. Т. 4. – М., 1977
5. Алперс Б.В. Театральные очерки: В 2 т. – М., 1977. Т. 2. Театральные премьеры и дискуссии. 519 с.
6. Бабочкин Б. Без скидок на возраст. – М., 1986
7. Бейлис В., Иванов В. Диалоги и монологи. Профессия: режиссер. – М., 2009.
8. Беньяш Р. М. В гриме и без грима: Театральные портреты. – Л.; М., 1965.
9. Березкин В.И. Сценографы России. Александр Васильев. Март Китаев. Энар Стенберг. Т. 7. – М., 2009.
10. Варпаховский Л. Наблюдения. Анализ. Опыт. – М., 1978.
11. Вивьен Л.С.: актер, режиссер, педагог. – Л., 1988.
12. Вислова А.В. Русский театр на сломе эпох. Рубеж XX-XXI веков [Электронный ресурс] – М., 2009. Режим доступа:
13. Владимиров С. Драма. Режиссер. Спектакль. - Л., 1976.
14. Гончаров А. Режиссерские тетради. – М., 1980
15. Гончаров А. Мои театральные пристрастия. В 2 кн. – М., 1997
16. Гершкович А. Михаил Жаров. – М., 1976
17. Голубовский Б.Г. Большие маленькие театры. – М., 1998.
18. Давыдова М. Конец театральной эпохи. - М., 2005.
19. Дикий А. Избранное. – М., 1976.
20. Ильинский И.В. Сам о себе. – М.-Владимир, 2008
21. Колесова Н. Петр Фоменко. Энергия заблуждения. – М., 2014
22. Максимова В. Театра радостные тени. – СПб., 2006
23. Пави П. Словарь театра. - М., 2003.
24. Режиссер Борис Равенских. – М., 2012
25. Режиссерский театр. От Б до Ю: Разговоры под занавес века. Вып. 1 – М., 1999.
26. Рудницкий К. Л. Спектакли разных лет. - М., 1974.
27. Свободин А. Театр в лицах. – М., 1997.
28. Скоробогатов К. Жизнь и сцена. – Л., 1970.
29. Смелянский А.М. Книга вторая. Уходящая натура. – М., 2002.
30. Старосельская Н. Д. Малый театр. 1975 – 2005. [Электронный ресурс] – М., 2006
31. Струтинская Е. Художники Малого театра. XX век. – М., 2014.
32. Цимбал С. Николай Симонов. – Л., 1973.
33. Цукасова Л.В. Л.А.Волков. Театральная педагогика.
34. Цюрупа Э. Константин Александрович Зубов. – М., 1953

В) Интернет-ресурсы

<http://www.teatr-lib.ru/Library/>;
OpenSpace.ru;
<http://www.teatral-online.ru>;
<http://teatr-live.ru>;
<http://www.smotr.ru>;
ptj.spb.ru;
[/oteatre.info](http://oteatre.info)/блогосфера.
ЭБС Лань, Руконт

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:

- аудитории, оборудованные современными техническими средствами (компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой);
- программное обеспечение:
 - Microsoft Windows XP;
 - MS Office (Word).