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)

СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ В ЭСТЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ

Направление подготовки
52.04.03 Театральное искусство

Направленность программы
Теория и практика театрального искусства

Квалификация выпускника
Магистр

Форма обучения
Очная

Нормативный срок обучения
2 года

Москва, 2025 г.

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

Составитель:
Дзикевич Е. А.,
профессор философии и культурологии, кандидат философских наук

Программа одобрена на заседании кафедры философии и культурологии

протокол № 5 от «30» июня 2025 г.

Согласовано:
Оганов А. А., профессор, доктор философских наук

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины «Современная философия в эстетических аспектах»:

- создать в сознании студентов всеобъемлющий современный интеллектуальный контекст для освоения навыков творческой профессиональной деятельности;

- 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;

- обогатить внутренний мир студентов содержательным знакомством с наиболее важными текстами, идеями и персоналиями современной философии;

- создать в сознании студентов представление о внутреннем родстве философии и театрального творчества, обращаясь к творчеству Б. Брехта, А. Камю, Ж.-П. Сартра, С. Мрожека, Э. Ионеско, Т. Стоппарда, С. Беккета, Е. Гротовски и других авторов.

Задачи освоения дисциплины:

- получить навыки идентификации форм современной интеллектуальной культуры, разделения ее модернистской и постмодернистской фаз;

- систематизировать получаемые знания и представить их в виде постоянно пополняемой и внутренне непротиворечивой системы;

- получить навыки интерпретации сложных интеллектуальных явлений на примере анализа современных философских текстов и представленных в них;

- 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 магистратуры

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки ***52.04.03 Театральное искусство*** Дисциплина «Современная философия в эстетических аспектах» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

б) Дисциплина «Современная философия в эстетических аспектах» базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин: «Философия» предыдущего уровня образования.

в) Дисциплина предшествует изучению таких дисциплин, как Методология научной работы, всем видам практик, а также написанию ВКР, для которых освоение данной дисциплины необходимо как опора.

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Современная философия в эстетических аспектах»

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 – Знает методы критического анализа и оценки современных научных достижений; общую методологию научного познания, категориальный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать научную информацию; научную терминологию, философские категории и проблемы человеческого бытия, философские категории и проблемы человеческого бытия ИД2УК-1 – Умеет получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; осуществлять поиск теоретической информации и обобщать результаты экспериментов и опыта ИД3УК-1 –- Владеет методами критического анализа и синтеза научной информации, другими методами интеллектуальной деятельности; способностью выявлять научные проблемы и использовать различные методы для их решения; навыками разработки стратегии достижения поставленной цели как последовательности шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности.
Межкультурное	УК-5. Способен анализировать и	ИД1УК-5 – Знает психологические

взаимодействие	учитывать разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия	основы социального взаимодействия; национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции населения; этические нормы межкультурного взаимодействия; механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе; основные исторические этапы развития культуры и искусства ИД2УК-5 – Умеет оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соблюдать этические нормы и права человека; анализировать особенности социального взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в процессе межкультурного взаимодействия; воспринимать межкультурное своеобразие в контексте развития искусства на каждом историческом этапе. ИД3 УК-5 - Владеет навыками продуктивного взаимодействия в профессиональной среде с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; навыками анализа культурного разнообразия; навыками преодоления коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия; навыками изучения культурного разнообразия; навыками уважительного отношения к культурному наследию, исходя из знания истории культуры и искусства
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
в области научно-исследовательской деятельности:	ПК – 1. Способен инициировать творческие идеи и выступать консультантом по проблемам, соответствующим профилю подготовки, способен к эффективному взаимодействию с участниками творческой деятельности	ИД1 ПК-1- Знает правила, принципы, условия формирования художественной среды; историю и теорию театрального искусства, его различных видов и жанров; систему международных театральных связей, фестивалей; основные направления, стили и театральные школы в контексте развития культуры и искусства в целом; актуальные проблемы современной драматургии; принципы и средства организации творческого процесса в театре; основы современной режиссуры. ИД2 ПК-1 - Умеет объяснять задачи и создавать условия для формирования художественной среды; осуществлять моделирование художественной среды; составлять рекомендации в соответствии со стратегическими задачами театрального процесса различных уровней; применять профессиональную терминологию и выстраивать эффективную коммуникацию в профессиональной среде; разрабатывать и продвигать творческие идеи; предвидеть результаты своей творческой деятельности; аргументированно излагать свою авторскую позицию. ИД3 ПК-1- Владеет способностью использовать профессиональные знания и умения в реализации творческих задач и решении проблем, соответствующих профилю подготовки; навыками анализа отечественного и зарубежного опыта в сфере театрального искусства; использования цифровых и проекционных технологий в режиссуре; навыками определения актуальных проблем современного театрального искусства; опытом режиссерской постановочной работы; навыками решения локальной научной или профессиональной задачи; способностью публичного представления своих творческих и научных концепций

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Современная философия в эстетических аспектах» 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	20	14		32	Экзамен (6 час)
Итого	**2**	**72**	**34**	**20**	**14**		**32**	/ **Экзамен (6 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		
1	Введение в проблематику современной философии. Разведение периодов модерна и постмодерна в новейшем периоде истории культуры. Деконструкивная и конструктивная формы постмодернизма.	6	2			4	
2	Гастон Башляр	8	2	2		4	
3	Пьер Бурдье	8	2	2		4	
4	Ноам Хомский	7	2	2		3	
5	Жан Бодрийяр	7	2	2		3	
6	Жан-Франсуа Лиотар	7	2	2		3	
7	Жак Деррида	7	2	2		3	
8	Джон Серл	8	2	2		4	
9	Современное философствование как процесс и его эстетические аспекты	8	4			4	
Промежуточная аттестация (экзамен)							6
Всего:		**72**	**20**	**14**		**32**	**6**

4.3. Тематическое содержание дисциплины

Тема 1.
Введение в проблематику современной философии. Разведение периодов модерна и постмодерна в новейшем периоде истории культуры. Деконструкивная и конструктивная формы постмодернизма.

Историко-культурная идентификация современной философии. Определение и признаки постсовременного периода в развитии культуры. Разведение позднего модернизма и постмодернизма. Полемика Ч. Дженкса и Ж-Ф. Лиотара об идентификации и исторической длительности ситуации постмодерна. Деконструктивный и конструктивный постмодернизм.

Тема 2.
Гастон Башляр

Эстетические аспекты современного научного мировоззрения. Снятие противоречий между эмпиризмом и рационализмом. Понятие прикладного рационализма. Поэтика науки. Становление современного подхода к оптимальной среде человеческого существования. Прикладные значения понятия объектификации. Поэтика пространства. Преемственность познания и значение термина «эпистемологический разрыв». Башляр и сюрреализм.

Тема 3.
Пьер Бурдье

Структура современного общества. Социальный структурный конструктивизм. Габитус как основа социальной стратификации в теории Бурдье. Природа художественной деятельности в современной системе обмена социальными ценностями. Переосмысление учения Канта о суждениях вкуса. Формирование континентального подхода к институциональным проблемам искусства. Символический и культурный капитал. Социальное пространство как совокупность социальных полей. Поле искусства как социальное положение художественной деятельности. Специфика видов искусства как субполей внутри поля искусства: практические аспекты социальной теории Бурдье и возможности их применения в художественной деятельности.

Тема 4.
Ноам Хомский

Подходы современной философии к проблемам языка. Международная днятельность представителей российской лингвистики в XX веке и ее значение. Гипотеза Романа Якобсона о звуковом кванте языка. Концепция Ноама Хомски о базовых языковых выражениях. Поверхностные и глубинные языковые

структуры. Теория универсальной грамматики. Эстетические значения философии языка и их применимость подготовке и практике современного актера.

Тема 5.
Жан Бодрийяр

Анализ современных экономических отношений. Концепция системы вещей и общества потребления. Социально-коммуникационный смысл теории информационно насыщенного товарного знака и симулякра. Классификация симулякров: копии, функциональные аналоги и чистые симулякры. Симуляция социума. Применения теории симулякров к анализу современных форм художественной деятельности.

Тема 6.
Жан-Франсуа Лиотар

Концепция ситуации постмодерна. Уравнивание предметов познания с точки зрения социальной ценности: теория «языческой» установки в отношении предметов познания. Замена теорий нарративами. Равнозначность нарративов как продолжение «языческой» установки. Критика идеологии (макронарративов) как формы сознания. Концепция возвышенного. Функция искусства как средства возвыситься над языковой «распрей».

Тема 7.
Жак Деррида

Истоки концепции: интерпретация диалога Платона «Федр». Пересмотр философской терминологии: фармация (фармакон), развязывание, устройство (рамка). Концепция языка: апории, грамматология, письмо, деконструкция, различание. Возвращение к фундаментальной эстетике Канта: трансцендентальные апперцепции и метафизика. Влияние Деррида на постмодернистские художественные практики.

Тема 7.
Джон Серл

Современное переосмысление сознания. «Трудная проблема» сознания. Речевые акты и сознание. Эксперимент «Китайская комната» как модель сознания. Новое эткрытие интенциональности сознания. Сознание и социальность: роль институциональных фактов сознания. Связь современной теории сознания с эстетической проблематикой в аналитической эстетике: природа институциональной теории искусства и эстетического. Отражение проблемы сознания в современном искусстве: анализ пьесы Тома Стоппарда «Проблема».

Тема 8.

Современное философствование
как процесс и место в нем эстетических аспектов

Понимание реальности как бесконечной совокупности процессов. Относительная автономность реальности процессов и специфика их иерархии. Место эстетического отношения субъекта к реальности в иерархии процесса. Процессуальная эстетика как синтетическая форма современного философствования.

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки *52.04.03 Театральное 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-ориентированнная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения. Компетентностный подход реализуются в активных и интерактивных формах проведения занятий: лекции, семинарские занятия, лабораторные и практические занятия; коллоквиум; написание эссе, рефератов, выполнение творческих заданий по специальному перечню.

инновационные: интерактивные занятия как в аудиторном, так и дистанционном режимах (семинарские занятия в форме микроконференций, презентации и разбор творческих заданий).

- 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, профильной научной и 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	Подготовка к семинарским занятиям
4	Выполнение творческих заданий по специальному перечню

№ п/п	Виды и формы самостоятельной работы
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 реферата, эссе
8	Подготовка к экзамену

6.1. Примерная тематика рефератов, эссе.

1. Эстетические аспекты современных исследований языка.
2. Реализация символического и культурного капитала в художественной деятельности.
3. Гносеологические основания институциональной теории искусства.
4. Что такое симулякр и каковы аспекты симуляции в художественной сфере.
5. Поле искусства и его субполя.
6. Философия Г. Башляра и сюрреализм.
7. Что из полемики о современном понимании сознания выразил Т. Стоппард в своей пьесе «Проблема»?
8. Что такое «ситуация постмодерна», когда она возникает и каковы ее признаки и перспективы?
9. Разведение конструктивной и деконструктивной тенденций в постмодернизме.
10. Реальность как процесс и место в нем эстетической деятельности субъекта.

6.2. Примеры типовых тестовых заданий

№	Тестовый вопрос/задание	Варианты ответа	Прав. ответ
	Базовый уровень		
1	Одно ли и то же постмодернизм и поздний модернизм?	Да / нет	Нет
2	Когда возник постмодернизм как тенденция в развитии мировой культуры?	В конце XX века / Во второй половине XX века	Во второй половине XX века
3	Обнаруживается ли тенденция постмодернизма во всей жизни общества или только в художественной деятельности?	Постмодернизм - общая тенденция развития мировой культуры / Постмодернизм обнаруживается только в художественном творчестве	Постмодернизм - общая тенденция развития мировой культуры
4	Одно ли и то же постмодернизм и деконструкция?	Постмодернизм и деконструкция - одно и то же / Деконструкция - это частная и не конечная процедура	Деконструкция - это частная и не конечная процедура

№	Тестовый вопрос/задание	Варианты ответа	Прав. ответ
		постсовременного мышления	постсовре-менного мышления
5	Предполагает ли постмодернизм упразднение классического наследия культуры?	Постмодернизм - это упразднение сложившихся в прежней истории культурных форм / Постмодернизм - это усвоение всего продуктивного в сложившихся ранее культурных форм и создание на их основании новых	Постмодер низм - это усвоение всего продуктив ного в сложив-шихся ранее культурны х форм и создание на их основании новых

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	Гастон Башляр	**Практическая работа / Семинар № 1** Работа с соответствующей главой учебного пособия к курсу и специально рекомендованными текстами. Знакомство с содержанием идей персоналии раздела, их значением и влиянием в контексте современной философии, художественного творчества и культуры в целом.	2
2	Пьер Бурдье	**Практическая работа / Семинар № 2.** Работа с соответствующей главой учебного пособия к курсу и специально рекомендованными текстами. Знакомство с содержанием идей персоналии раздела, их значением и влиянием в контексте современной философии, художественного творчества и культуры в целом.	2
3	Ноам Хомски	**Практическая работа / Семинар № 3.** Работа с соответствующей главой учебного пособия к курсу и специально рекомендованными текстами. Знакомство с содержанием идей персоналии раздела, их значением и влиянием в контексте современной философии, художественного творчества и культуры в целом.	2
4.	Жан Бодрийяр	**Практическая работа / Семинар № 4.**	

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
		Работа с соответствующей главой учебного пособия к курсу и специально рекомендованными текстами. Знакомство с содержанием идей персоналии раздела, их значением и влиянием в контексте современной философии, художественного творчества и культуры в целом.	2
5.	Жан-Франсуа Лиотар	**Практическая работа / Семинар № 5.** Работа с соответствующей главой учебного пособия к курсу и специально рекомендованными текстами. Знакомство с содержанием идей персоналии раздела, их значением и влиянием в контексте современной философии, художественного творчества и культуры в целом.	2
6.	Жак Деррида	**Практическая работа / Семинар № 6.** Работа с соответствующей главой учебного пособия к курсу и специально рекомендованными текстами. Знакомство с содержанием идей персоналии раздела, их значением и влиянием в контексте современной философии, художественного творчества и культуры в целом.	2
7.	Джон Серл	**Практическая работа / Семинар № 7.** Работа с соответствующей главой учебного пособия к курсу и специально рекомендованными текстами. Знакомство с содержанием идей персоналии раздела, их значением и влиянием в контексте современной философии, художественного творчества и культуры в целом.	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	Введение в проблематику современной философии. Разведение периодов модерна и постмодерна в новейшем периоде истории культуры. Деконструкивная и конструктивная формы постмодернизма.	Определение постмодернизма
2	Гастон Башляр	Понятия поэтики науки, поэтики пространства и эпистемологического разрыва.
3	Пьер Бурдье	Понятия символического и культурного капитала, полей и субполей искусства.
4	Ноам Хомски	Понятие универсальной грамматики.
5	Жан Бодрийяр	Понятие симулякра.
6	Жан-Франсуа Лиотар	Определение ситуации постмодерна.
7	Жак Деррида	Понятия деконструкции и грамматологии
8	Джон Серл	Анализ трудности проблемы сознания, понятие интенциональности сознания.
9	Современное философствование как процесс и его эстетические аспекты	Определение реальности как процесса и процессуальное понимание эстетического отношения человека к миру.

6.5. Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

1. Определение постмодернизма.
2. Конструктивный постмодернизм.
3. Деконструктивный постмодернизм.
4. Постмодернизм с точки зрения периодизации истории философии и культуры в целом.
5. Постмодернизм в истории искусства.
6. Примеры проявлений постмодернизма в российской театральной практике.
7. Эстетические аспекты анализа языка у Ноама Хомски.
8. Значение понятия симулякра в теории Жана Бодрийра.
9. Поэтика науки и поэтика пространства в концепции Гастона Башляра.
10. Деконструкция и грамматология в теории Жака Деррида.

11. Символический и куль турный капитал в концепции Пьера Бурдье.

12. Определение ситуации постмодерна по Ж.-Ф.Лиотару, его основания и критика.

13. Постмодернизм в эстетических аспектах его изучения.

14. Интенциональность сознания по Джону Серлу.

15. Значения философских концепций эпохи постмодерна для художественных практик.

16. Процессуальное понимание реальности и эстетичеческого отношения к ней человеческого субъекта.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

А) Основная литература

Дзикевич, Е.А., Дзикевич, С.А. Современная философия в эстетических аспектах. Издание второе, исправленное и дополненное. М.: Проспект, 2024.

Дзикевич, С.А. Эстетика: начала классической теории. Издание второе, испправленное и дополненное. М.: Издательство МГУ, 2023. Серия «Классический университетский учебник» в честь 270-летия Московского университета.

Дзикевич, С.А. Эстетика рекламы. Эстетическая структура рекламной коммуникации. Издание третье, вновь исправленное и дополненнное. М.: Проспект, 2024.

Б) Дополнительная литература

Арнхейм, Р. Новые очерки по психологии искусства. М., 1994.
Барт, Р. Мифологии. М., 1997.
Башляр, Г. Вода и грезы. Опыт о воображении материи. М., 1998.
Башляр, Г. Грезы о воздухе. Опыт о воображении движения. М., 1999.
Башляр, Г. Земля и грезы о покое. М., 2001.
Башляр, Г. Поэтика пространства. М., 2004.
Башляр, Г. Поэтика грёзы. М., 2009.
Башляр, Г. Дом от погреба до чердака. Смысл жилища // Логос. 2002. 3 (34). С. 1–26.
Бодрийяр, Ж. Система вещей. М., 1995.
Бодрийяр, Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М., 2006.
Бодрийяр, Ж. К критике политической экономии знака. М., 2007.
Бодрийяр, Ж. Симулякры и симуляция. М., 2015.
Бубер, М. Хасидские истории. Первые учителя. М., 2006.
Бурдье, П. Социология политики. М., 1993.
Бурдье, П. Начала. Choses dites. М., 1994.
Бурдье, П. За рационалистический историзм // Социо-Логос постмодернизма. Альманах Российско-французского центра социоло-гических исследований. М., 1997.
Бурдье, П. О телевидении и журналистике. М., 2002.
Бурдье, П. Структура, габитус, практика // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Т. 2. № 2.
Бурдье, П. Социология социального пространства. В 2 т. М.-СПб., 2005.

Бурдье, П. Различение: социальная критика суждения. Фрагменты // Западная экономическая социология: хрестоматия современной классики. М., 2004.
Бурдье, П. За ангажированное знание // Неприкосновенный запас. 2002. № 5 (25).
Бурдье, П. Поле литературы // Новое литературное обозрение. 2000. № 45. С. 22–87.
Вебер, М. Протестантская этика и дух капитализма // Избранные произведения. М., 1990.
Витгенштейн, Л. Философские работы. М., 1994.
Гадамер, Х.-Г. Истина и метод, М., 1988.
Делез, Ж. Логика смысла. Екатеринбург, 1995.
Делез, Ж. Складка. Лейбниц и барокко. М., 1997.
Делез, Ж. Различие и повторение. СПб., 1998.
Делез, Ж., Гваттари, Ф. Что такое философия. СПб., 1998.
Деррида, Ж. Письмо и различие / М., 2000.
Деррида, Ж. Диссеминация. Екатеринбург, 2007.
Дженкс, Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985.
Жильсон, Э. Живопись и реальность. Фрагменты // Современная западноевропейская и американская эстетика. М., 2002. С. 158 — 186.
Камю, А. Избранное. М., 1988.
Камю, А. Actuelles // Интенциональность и текстуальность: Философская мысль Франции XX века. Томск, 1998. С. 194—202.
Кастельс, М. Галактика Интернет. Размышления об Интернете, бизнесе и обществе. Екатеринбург, 2004.
Кроче, Б. Эстетика как наука о выразительности и общая лингвистика. М., 2000.
Кун, Т. Структура научных революций. М., 2002.
Лиотар, Ж.-Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн? // Ad Marginem'93. М., 1994. С. 307–323.
Лиотар, Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб, 1998.
Лиотар, Ж.-Ф. Феноменология. СПб., 2001.
Маритен, Ж. Жорж Руо // Современная западноевропейская и американская эстетика. М., 2002. С. 158 — 186.
Маркузе, Г. Эрос и цивилизация. Киев, 1995.
Маркузе, Г. Критическая теория общества. Избранные работы по философии и социальной критике. М., 2011.
Маркузе, Г. Одномерный человек. М., 1994.
Маслоу, А. Психология бытия. М., 1997.
Мерло-Понти, М. Феноменология восприятия. СПб., 1999.
Моль, А. Теория информации и эстетическое восприятие. М., 1966.
Ортега-и-Гассет, Х. Восстание масс. М., 2003.
Рассел, Б. История западной философии. М., 2003.
Рассел, Б. Философия логического атомизма. Томск, 1999.
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. Я-сам как другой. М., 2008.
Риккерт, Г. Науки о природе и науки о культуре. М., 1998.
Сартр, Ж.-П. Экзистенциализм — это гуманизм. М., 1953.
Сартр, Ж.-П. Стена. Избранные произведения. М., 1992.
Сартр, Ж.-П. Тошнота. Избранные произведения. М., 1994.
Сартр, Ж.-П. Что такое литература? СПб., 2000.
Сартр, Ж.-П. Последний шанс. СПб., 2000.
Сартр, Ж.-П. Трансценденция эго. Набросок феноменологического описания. М., 2012.
Серл, Дж. Р., Вандервекен, Д. Основные понятия исчисления речевых актов // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVIII. М., 1986.

Серл, Дж. Р. Что такое речевой акт?; Косвенные речевые акты; Классификация речевых актов // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII. М., 1986.
Современная западная философия. Энциклопедический словарь.М., 2009.
Соссюр, Ф. де. Труды по языкознанию, М., 1977.
Остин, Дж. Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII. М., 1986.
Уайтхед, А.Н. (в соавторстве с Бертраном Расселом). Основания математики. В 3 т. Самара, 2005—2006.
Уайтхед, А. Н. Избранные работы по философии. М., 1990.
Хабермас, Ю. Философский дискурс о модерне: 12 лекций. М., 2003.
Хайдеггер, М. Исток художественного творения // Зарубежная эстетика и теория литература. XIX — XX в. в. М., 1987.
Хейзинга, Й. Осень Средневековья СПб., 2011.
Хомский, Н. Создавая будущее. М., 2015.
Эко, У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. М., 1998.
Ясперс, К. Философия и нефилософия // Феномен человека. Антология. М., 1993. С. 144 — 207.

В) Интернет-ресурсы

Официальный сайт теоретического журнала философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова «Aesthetica Universalis (Всеобщая эстетика»):
http://aestheticauniversalis.ru/about/
Научная электронная библиотека:
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
Философская энциклопедия Московского университета:
https://plato.stanford.edu/

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины (модуля)

«Иностранный язык (английский)
в сфере профессионального общения»

Направление подготовки
52.04.03 Театральное искусство

Направленность программы
Теория и практика театрального искусства

Квалификация выпускника
Магистр

Форма обучения
Очная

Нормативный срок обучения
2 года

Москва, 2025 г.

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

по направленности программы:
Теория и практика театрального искусства

Составитель:
Вепрецкая Т.,
профессор, кандидат исторических наук

Программа одобрена на заседании кафедры *искусствоведения*

протокол № 3 от «24» июня 2025г.

Согласовано:
И.о. зав. Кафедрой
И.Ю. Любивая, доцент, кандидат искусствоведения

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины:

Основной целью курса является дальнейшее обучение владению английским языком и его совершенствование на уровне, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение магистрантами необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции, которая позволит магистрантам пользоваться им в различных областях профессиональной деятельности, в общении с зарубежными партнерами, для самообразовательных и иных целей.

Наряду с практической целью, дисциплина реализует образовательные и воспитательные цели, способствуя

- расширению кругозора студентов, повышению их общей культуры и углублению гуманитарного знания;
- развитию информационной культуры, когнитивных и исследовательских умений;
- воспитанию толерантности и уважения к духовным ценностям других стран и народов, что составляет основу социокультурной и социальной компетенции и готовности к взаимодействию в условиях современного многополярного и поликультурного мира.

Задачи:

Реализация основной цели обучения предполагает овладение следующим комплексом знаний, умений и навыков:

- иноязычные речевые умения письменного и устного общения, такие как чтение, говорение, восприятие на слух, элементарное письмо;
- умение самостоятельно работать со специальной литературой на иностранном языке (драматургический материал, сценарии к кинофильмам, критические статьи, периодические издания по профессиональной тематике и проч.) с целью получения профессиональной информации;
- умение пользоваться словарно-справочной литературой на иностранном языке;
- умение анализировать, обобщать и структурировать англоязычный изучаемый материал;
- навыки ведения мозгового штурма и умение генерировать идеи на английском языке;
- умение сформулировать и представить идею на английском языке;
- знание национальной культуры и искусства, а также культуры общения стран изучаемого языка.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП МАГИСТРАТУРЫ:

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.04.03 – Театральное искусство дисциплина " Иностранный язык (английский) в сфере

профессионального общения» «относится к базовой части Блока 1 (индекс Б1.О.Д2) учебного плана.

б) Дисциплина «Иностранный язык (Английский) в сфере профессионального общения» базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплины "Иностранный язык (Английский)» на предыдущем уровне образования.

в) Дисциплина предшествует изучению таких дисциплин, как Методология научной работы, всем видам практик, а также написанию ВКР, для которых освоение данной дисциплины необходимо как опора.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ "ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) (МАГИСТРАТУРА)»

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

Категория (группа) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Коммуникация	УК- 4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	ИД1УК-4 – Знает компьютерные технологии и основы коммуникации в профессиональной этике; формы речи (устной и письменной); языковой материал русского и иностранного языков, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности. ИД2УК-4 – Умеет демонстрировать интегративные умения, необходимые для написания, письменного перевода и редактирования различных академических текстов (рефератов, эссе, обзоров, статей и т.п.); представлять результаты академической и профессиональной деятельности на различных мероприятиях; использовать профессиональную терминологию для продуктивного взаимодействия ИД3УК-4 – Владеет навыками коммуникации, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия; навыками представления планов и результатов собственной и командной деятельности с использованием коммуникативных технологий; способами передачи профессиональной информации в информационнотелекоммуникационных сетях; приемами использования современных средств информационнокоммуникационных технологий
Работа с	ОПК-3. Способен	ИД1 ОПК-3 Знает основные

информацией	планировать научно-исследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий	методы исследования в сфере театрального искусства; алгоритм научного исследования в сфере театрального искусства основные методы сбора и обработка информации, необходимой для осуществления исследовательской деятельности ИД2 ОПК-3 Умеет самостоятельно вырабатывать гипотезы и формулировать научные проблемы; использовать категориальный научный аппарат; отбирать, систематизировать и анализировать информацию ИД3 ОПК-3 Владеет навыками научно-исследовательской работы; навыками определения актуальных направлений научных исследований; навыками представления результатов своей научной работы в письменной и устной формах.
в области научно-исследовательской деятельности:	ПК – 3. Готов к написанию проблемных статей, книг (разделов книг), к самостоятельной редакционной работе в редакциях периодических изданий искусств, к участию в разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций (репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов)	ИД1 ПК-3 - Знает жанры и стили речи, основы и правила ведения научной дискуссии; принципы, цели и задачи художественной критики; специфику театрально-критической и театрально-аналитической деятельности; принципы формирования театральных программ и проектов различной направленности. ИД2 ПК-3 - Умеет находить и анализировать информацию из различных источников; вести театрально-аналитическую деятельность в различных формах печатных и информационно-аналитических изданиях и ресурсах; разрабатывать театральные программы и проекты. ИД3 ПК-3 - Владеет навыками работы со справочными изданиями и словарями; навыками создания проблемных, театрально-аналитических и критических материалов о театре; навыками работы в области формирования перспективных театральных программ и проектов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык (Английский) в сфере профессионального общения» составляет 8,0 зачётных единиц, 288 часов.

4.1. Объем дисциплины и виды учебной

(в часах и зачетных единицах)

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 з.е.	72	34	-	34	-	36	Контрольная работа

								(2 часа)
2	2 з.е.	72	34	-	34	-	36	Контрольная работа (2 часа)
3	2 з.е	72	34	-	34	-	36	Контрольная работа (2 часа)
4	2 з.е	72	24	-	24	-	42	Экзамен (6 часов)
Итого	**8 з.е**	**288**	**126**	**-**	**126**	**-**	**150**	**Контроль (12 часов)**

4.2. Тематический план дисциплины и виды занятий

Номера и наименование разделов и тем	**Всего часов**	**Контактная работа с преподавателем (объём часов)**		**Самостоятельная работа**	**Формы контроля**
		Лекции	**Практические занятия**		
Раздел 1.Театр (Theatre)	**35**		**17**	**18**	**2**
Темы и лексика	8		4	4	
Грамматика	8		4	4	
Драматургический и поэтический материал	10		4	6	
Повседневный английский	5		3	2	
Разное	4		2	2	
Раздел 2. Актерское мастерство (Acting)	**37**		**17**	**18**	
Темы и лексика	8		4	4	
Грамматика	8		4	4	
Драматургический и поэтический материал	10		4	6	
Повседневный английский	5		3	2	
Разное	4		2	2	
Контрольная работа	**2**				2
Раздел 3. Продюсер (Producer)	**35**		**17**	**18**	
Темы и лексика	8		4	4	
Грамматика	8		4	4	
Драматургический и	10		4	6	

поэтический материал					
Повседневный английский	5		3	2	
Разное	4		2	2	
Раздел 4. Режиссер (Director)	**37**		**17**	**18**	**2**
Темы и лексика	8		4	4	
Грамматика (Grammar)	8		4	4	
Драматургический и поэтический материал	10		4	6	
Повседневный английский	5		3	2	
Разное	4		2	2	
Контрольная работа	**2**				2
Раздел 5. Драматурги (Playwrights)	**35**		**17**	**18**	
Темы и лексика	8		4	4	
Грамматика	8		4	4	
Драматургический и поэтический материал	10		4	6	
Повседневный английский	5		3	2	
Разное	4		2	2	
Раздел 6. Актеры и роли (Actors and Roles)	**37**		**17**	**18**	**2**
Темы и лексика	8		4	4	
Грамматика	8		4	4	
Драматургический и поэтический материал	10		4	6	
Повседневный английский	5		3	2	
Разное	4		2	2	
Контрольная работа	**2**				2
Раздел 7. Литература (Literature)	**30**		**12**	**18**	
Темы и лексика	8		4	4	
Грамматика	6		2	4	
Драматургический и поэтический материал	10		4	6	
Разное	6		2	4	
Раздел 8. Театральное искусство (Theatre Arts)	**42**		**12**	**24**	**6**

Темы и лексика	8		4	4	
Грамматика	6		2	4	
Драматургический и поэтический материал	10		4	6	
Разное + Консультация	12		2	10	
Экзамен	**6**				6
ИТОГО	**288**		**126**	**150**	**12**

4.3. Тематическое содержание дисциплины и ее разделов

Повторение грамматической структуры языка с целью овладения навыками английской речи по тематике профессионального и бытового общения. Изучение английского языка ведется по аспектам. Выделяются пять основных аспектов преподавания:

- темы для обсуждения и перевода, лексика (Topics and Vocabulary),
- грамматики (Grammar),
- чтение драматургического и поэтического материала (Drama Texts and Poetry),
- диалогов на развитие навыков ежедневного общения (Everyday English),
- а также творческое использование приобретенных знаний в разделе «Разное» (Miscellaneous).

Темы и лексика (Topics and Vocabulary)

Изучение текстов по профессиональной, а также страноведческой, общественной и культурной тематике с их последующим переводом, пересказом и обсуждением, беседы на заданные темы, а также отдельная работа над разнообразной лексикой (Vocabulary) позволяют значительно расширить словарный запас магистрантов, усовершенствовать их разговорные навыки. Примерный список тем:

1. Театр (Theatre)
2. Актерское мастерство (Acting)
3. Продюсер (Producer)
4. Режиссер (Director)
5. Драматурги (Playwrights)
6. Актеры и роли (Actors and Roles)
7. Литература (Literature)
8. Театральное искусство (Theatre Arts)

Грамматика (Grammar)

Повторение на более сложном лексическом уровне грамматического материала, пройденного на первых трех курсах, а также изучение нового, позволяет активнее овладеть структурой языка, освоиться с правильным построением предложений. Раздел включает повторение и более глубокое изучение следующих грамматических аспектов:

1. Грамматический строй английского языка. Система глагольных времен в действительном залоге. Настоящие, прошедшие и будущие формы английского глагола и их употребление.
2. Вопросительные и отрицательные предложения. Четыре типа вопросительных предложений.
3. Система глагольных времен в страдательном залоге. Значения и употребление модальных глаголов.
4. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Образование множественного числа. Притяжательный падеж. Согласование подлежащего и сказуемого.
5. Определенный артикль. Неопределенный артикль. Отсутствие артикля. Употребление артикля с географическими названиями.
6. Личные, притяжательные и возвратные местоимения.
7. Инфинитив. Герундий. Причастия.
8. Степени сравнения прилагательных. Правильный порядок и употребление прилагательных в сочетании с существительным. Формы наречий. Степени сравнения. Особенности употребления наречий и прилагательных в предложении
9. Прямая речь. Перевод прямой речи в косвенную. Согласование времен.
10. Простые предложения. Виды придаточных предложений. Условные предложения.
11. Виды предлогов и особенности употребления. Фразовые глаголы.

Драматургический и поэтический материал (Drama Texts and Poetry)

Чтение отрывков из пьес англоязычных авторов, заучивание и декламация англоязычной поэзии, прослушивание аудиоматериалов, содержащих англоязычную драматургию или поэзию, а также просмотр видеоэкранизаций драматических произведений и постановка отрывков позволяет магистрантам научиться понимать и глубже чувствовать язык оригинала, а также улучшить свое произношение и интонации.

Повседневный английский (Everyday English)

Тренировка умения вести диалоги ежедневного общения осуществляется через ролевые игры. Этот раздел подразумевает также совершенствование освоенных ранее минимальных навыков ведения корреспонденции, заполнения анкет и различных бланков и прочее. Примерный список тем общения:

1. В кафе или ресторане (At the cafe, restaurant)
2. В отеле (At the hotel)
3. В аэропорту, на вокзале (At the airport, At the railway station)
4. Как пройти..? (Directions)
5. Вежливые просьбы и предложения (Polite requests and offers)
6. Собеседование при устройстве на работу (An interview with an employer)
7. Телефонные разговоры (Telephoning)
8. Написание писем (Writing letters)
9. Написание биографии (Writing a biography)

10.Заполнение анкет и бланков (Filling in forms and CVs)
11.Погода. Климат (Weather. Climate)
12.Экология

И др.

Разное (Miscellaneous)

Этот раздел включает в себя различные виды работ, позволяющие закрепить и творчески использовать приобретенные студентами знания и навыки:

- Изучение пословиц, поговорок, скороговорок (Learning proverbs, sayings, tongue-twisters)
- Этюды и ролевые игры (Sketches and role-playing)
- Аудирование (Listening)
- Просмотр кинофильмов (Videos)
- Чтение газет (колонки новостей культуры) (Reading newspapers: culture news columns)
- Энциклопедия театра (Encyclopedia of the Theatre)
- Презентации

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.04.03 –Театральное 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-ориентированнная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения. Компетентностный подход реализуются в активных и интерактивных формах проведения занятий: практические занятия; коллоквиум; написание эссе, консультации (индивидуальные и групповые) и т.д.

- инновационные: *ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, работа в команде, репетиционные занятия, показ роли в спектакле, отрывке, презентации с использованием различных вспомогательных средств: интерактивной доски, раздаточных материалов, видеофильмов, слайдов, мультимедийной презентации, исполнение роли в отрывке и т.п.*
- 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 занятий, аудио и видео материалами, художественной литературой и т.д.

№ п/п	Виды и формы самостоятельной работы
1	Подготовка к практическим занятиям (проработка и повторение материала занятий, материалов учебников, пособий и т.д.)
2	Подготовка домашнего задания (домашние упражнения и т.д.)
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 эссе
5	Подготовка к исполнению роли в отрывке
6	Подготовка к контрольному уроку, экзамену

6.1. Примерная тематика эссе

1. Schepkin is the great Russian actor.
2. Schepkin and his roles.
3. Schepkin is the founder of the genuine, realistic theatre.
4. Acting as an art.
5. Who is an actor?
6. Working on the role.
7. Personal qualities a producer requires.
8. A famous producer.
9. Is a producer an artist or a businessman? Why?
10. Major duties of a theatre director.
11. The process of casting.
12. The rehearsal process.

6.2. Примерный перечень заданий для практических занятий

Comment on the following quotations (Прокомментируйте следующие цитаты):

1. Theatre begins at the cloakroom. (*K.Stanislavsky*)
2. Good play needs no epiloque. (*W.Shakespeare*)
3. Art is not an end to itself, but a means of addressing humanity. (*M.Moussorgsky*)
4. If art is to nourish the roots of our culture, society must set the artist free to follow his vision wherever it takes him. *(J. Kennedy)*
5. A room without books is like a body without a soul. *(Cicero* The only way to amuse some people is to slip and fall on an icy pavement. *(B. Shaw)*
6. The public is the only critic whose opinion is worth anything at all. *(M.Twain)*
7. Art is collaboration between God and the artist, and the less the artist does the better. *(Anonymous)*

8. The books that help you the most are those which make you think the most. *(Parker)*

9. There are two tragedies in life. One is not get your heart's desire. The other is to get it. *(Shaw)*

6.3. Примерные упражнения для практических занятий

I. Put in** a/an, the **or nothing:

Our local school recently put on ___ **Cinderella** as ___ play and invited ___ Mayor of ___ town to see it. After ___ performance, ___ distinguished guest went to ___ backstage. She congratulated ___ young actors and actresses. She spoke to ___ Henry who played ___ part of ___ Prince Charming and ___ Liz, who played ___ part of ___ Cinderella. ___ Mayor asked Liz if she would enjoy being ___ mother when she married ___Prince Charming and she blushed and giggled. ___ Mayor congratulated ___ Fairy God-mother, and, of course, ___ teacher who produced ___ play, Miss Jones. ___ Miss Jones was very pleased because she had worked hard to put on ___ play with ___ company of ___ eleven-year-olds. ___ Mayor then approached us and said, "Excellent…excellent…and …-er…you must be ___ Ugly Sisters!" "No, ___ ma'am!" we cried. "We're ___ children's mothers!"

II. Choose a Participle form given in brackets in the following sentences:

1. We listened to the girls *(singing, sung)* Russian folk songs.
2. The word "democracy" comes from a Greek word *(meaning, meant)* "the power of people".
3. The wall *(surrounding, surrounded)* the house was very high.
4. The plays *(writing, written)* by Shakespeare are staged in the Royal Shakespeare theatre.
5. Smoktunovsky *(interpreting, interpreted)* Hamlet gained the world's recognition.
6. The house *(surrounding, surrounded)* by tall trees is beautiful.
7. The child *(taking, taken)* by the hand was led carefully across the street.
8. Name the continent *(discovering, discovered)* by Columbus.
9. I was surprised when I found out that this novelist *(writing, written)* in English came from Latin America.
10. He listened to the Russian folk song *(singing, sung)* by the girls.
11. *(Taking, taken)* the child by the hand, the woman led him across the street.
12. Prince Myshkin *(interpreting, interpreted)* by Yuri Yakovlev made people cry.

III. Fill in with Present Simple or Present Continuous:

1. ***a)*** **Jane:** What 1) ___ *(you, do)* now?
2. **Max:** I 2) ___ *(look)* through these old film magazines. Look, here's an old picture of Jack Nicholson.
3. **Jane:** Oh, I 3) ___ *(think)* he 4) ___ *(look)* awful! And his suit 5) ___ *(not, fit)* him properly.
4. **Max:** Yes, I 6) ___ *(agree)* with you. And he 7) ___ *(appear)* to be really angry. I wonder what he 8) ___ *(think)* about.
5. **Jane:** He 9) ___ *(be)* in that new film that's on in the Odeon now, isn't he?

6. **Max:** Yes, I saw it last night. He 10) ___ *(look)* very different now. He 11) ___ *(weigh)* a lot more.
7. **Jane:** I 12) ___ *(hope)* it's a good film. I 13) ___ *(see)* it tonight. Sam 14) ___ *(take)* me. Listen, the telephone 15) ___ *(ring).*
8. **Max: (Takes the receiver)** Hello!
9. **Jane:** Who 16) ___ *(call)*?
10. **Max:** Sam 17) ___ *(call).*

b) The play is set in London in 1890. The action (1) ___ (*take*) place in Sir Don Wyatt's mansion. When the curtain (2) ___ (*go*) up, the hero and heroine (3) ___ (*sit*) in the lounge. They (4) ___ (*argue*).

IV. Put the verbs in brackets into the correct Future form:

Dear friend,

Since you want to know what I (1) ___ (do) next week, I thought I'd write and let you know. It (2) ___ (be) a very busy week. On Monday I (3) ___ (go) to Edinburgh. I (4) ___ (probably, be) there for three days, and by Wednesday I (5) ___ (meet) every important director and actor in the city. If everything (6) ___ (go) well, I (7) ___ (leave) for Glasgow on Thursday morning. There I (8) ___ (meet) the chairman of the Drama Council. Then on Friday and Saturday I (9) ___ (visit) several small towns in the area to see what their theatres are like. By Sunday I (10) ___ (travel) for days and I imagine I (11) ___ (be) very tired, so it looks like I (12) ___ (not /come) to your performance on Sunday night. Sorry, I hope you (13) ___ (invite) me to the next one and I promise I (14) ___ (not/miss) it.

V. Choose one of the four modal verbs to fill in the gap:

1. The producer ___ be an individual, a group of individuals, or a theatre company.
A. may B. would C. has to D. shan't
2. Few individuals ___ invest over a million dollars in a theatrical production.
A. must B. can C. can't D. might
3. The producer ___ be a theatre company that has its own theatre.
A. would't B. may C. shall D. need
4. Assembling a creative team ___begin even before the money is raised.
A. must B. may C. would D. couldn't
5. The trade unions representing various employees ___ be dealt with by a producer.
A. can't B. need C. must D. could
6. The producer ___ regularly submit his financial records to the investors for inspection.
A. may B. shouldn't C. must D. can
7. A play with one set and a small cast ___ involve a lot of expenses.
A. must B. may C. couldn't D. need

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

Работа над драматургическим и поэтическим материалом:

I. Recite a Sonnet by William Shakespeare. Choose one in APPENDIX 3. (Выучите и прочитайте Сонет Шекспира, выбрав из APPENDIX 3 учебного пособия)

II.Work in pairs. Make up dialogues using the active vocabulary:

1. Speak to a historian about the mystery of William Shakespeare.
2. Speak to William Shakespeare about his preferences in life.
3. Discuss with a partner what Shakespeare means for you.

III. Answer the questions (Ответьте на вопросы):

1. Have you read any plays by W.Shakespeare?
2. Have you seen any of his plays?
3. Have you seen any films of Shakespeare's plays? Tell about them.
4. Do you like any of his plays?
5. What two jobs did Shakespeare do?
6. What did people think of actors at that time?
7. When did he become so famous?
8. Why does every English person read at least one of his plays?
9. Can you name any Russian geniuses of Shakespeare's kind?
10. When is it better to read Shakespeare in school years or in a maturer age? Why?

IV. Retell any of Shakespeare's plays *(use the list of the plays above)**, name its characters and describe them. Choose any character as your possible role and speak on your interpretation of this character.***

6.5. Примерные вопросы для подготовки к экзамену

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного материала, управления образовательным процессом и стимулирования учебной работы магистрантов. *Текущий контроль* результатов освоения дисциплины включает:

- устный опрос;
- лексико-грамматические тесты;
- контрольная работа;
- письменные домашние задания.

Итоговый контроль предназначен для определения достижения учебных целей по изучаемому курсу и проводится путем принятия **экзамена** в конце изучения дисциплины.

1. Чтение и перевод текста
2. Ответы на вопросы по тексту
3. Перевод предложений с русского на английский язык

4. Беседа по теме
5. Обсуждение афоризма

Примерный образец билета:

1. Read and translate the text:

AN ACTOR

Of all the farmers in our district William Twelvetree was the poorest and most unlucky. He was a good fellow, but he worked without method, and the strangest thing about him that puzzled his fellow men was that he lived in dreams. His life was not easy as he had to keep a wife and four daughters who were still young and could not help him.

William and his family were good ordinary people, but William had a dream to play in a performance. Only his four children and his wife alone knew of that dream. Then, one autumn they came across an announcement printed in the local journal that all those interested in drama were asked to attend a meeting of a new dramatic society. All the members of William's family were anxious to see him act in a real performance and they made him attend the meeting. William didn't contradict. When William entered the hall where the meeting was held he was surprised to see so many people. At the same time he felt happy as he was really devoted to art. The people who wished to take part in the performance were given a play to read. William decided that he would play the part of the Duke. In a week it was announced to William's great regret that he would have the part of the monk. The information struck William as very unpleasant; he even wanted to give it all up, but when he told his wife and daughters that he would play the part of a monk they thought that it was wonderful. So, he got down to learning his role and very soon he knew it by heart. He was sure that the audience would appreciate his performance and would praise his talent.

At last the day of the first performance came. William asked his wife not to come to the theatre, saying that he would be very nervous. He arrived early at the theatre and when he was dressed and made up, he looked like a real monk. In the first scene he was to be on the stage alone. Although he had been preparing for it for a long time he got terribly frightened. He forgot his lines completely, his manners were very funny. In fact he looked more like a clown than a monk and was greeted with laughter. The situation was awful.

Now he wished to get out of it, so he rushed from the stage and hid himself in the dressing-room. There he changed his clothes and went home. He was very much upset and didn't know how to break the news to his wife. There were lights on the farm. His wife was waiting up for him.

"William," she cried, and embraced him joyfully. Suddenly the four girls came downstairs and embraced him, too. William looked at them sorrowfully, without a word. Thinking that he was still acting, they all cried out, "Oh, you look like a monk. Oh, just like a real monk!"

The four girls took hands with their mother and began to dance about him. "Good, old Daddy. Brave," they shouted. Then they stopped dancing and began to

applaud him. William was puzzled. He didn't know what to do. He felt tears on his face and he could not look at the children. Then, suddenly, not knowing how else to cover his confusion, he began to bow, smiling, as if he were a real actor.

(After *Ernest Bates*)

2. Answer the questions:

1. Why was William Twelvetree the poorest and most unlucky?
2. What was William like?
3. What puzzled his fellow men?
4. What was his life like?
5. What dream did William have?
6. What announcement did he come across in a local journal?
7. Who were asked to attend a meeting of a new dramatic society?
8. Why was William surprised when he entered the hall where the meeting was held?
9. Why did he feel happy?
10. Which part did William want to play?
11. What did his wife and daughters think?
12. What did he ask his wife when the day of the first performance came?
13. What happened to William on the stage?
14. How did he get out of the situation?
15. Would William have failed as well if he had played the Duke?
16. Did he break the news to his family?
17. How did his family greet him?
18. Why did they dance?
19. How did he cover his confusion?
20. Was William a happy man after all? Why?

3. Translate into English:

1. Создавая вместе с Немировичем-Данченко собственную театральную труппу, Станиславский был на пути к своему блестящему успеху.
2. Станиславский был первым режиссером, который реформировал русский театр.
3. Он настаивал на целостности и подлинности исполнения на сцене, часами повторяя на репетициях свое угрожающее: «Не верю!»
4. Станиславский считается первым, кто создал систематическую теорию актерского ремесла.
5. Будучи неважным исполнителем, он много работал над недостатками своей речи, над дикцией и умением двигаться.
6. Он хотел, чтобы актеры воспроизводили свои подлинные эмоции во время каждого исполнения роли.
7. Он верил, что театр – это искусство общественного значения.
8. Он считал, что актер служит воспитателем людей.
9. Наделенная великим талантом, музыкальностью, запоминающейся внешностью, пластичностью, живым воображением и тонкой интуицией, Джулия стала одной из величайших актрис Англии.

10. Он заставлял своих актеров изучать внутренний мир и жизнь своих персонажей, как будто они были реальными людьми.

4. Discuss the following topic:
Working on the role.

5. Comment on the following quotation:
Perpetual modernness is the measure of merit in every work of art. *(R. Emerson)*

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.Учебная литература

Вепрецкая Т.Ю. All the World's a Stage. Сборник текстов и упражнений по английскому языку. – М.: Тезаурус, 2014. ЭБС РУКОНТ
https://lib.rucont.ru/efd/177108

2.Дополнительная учебная

Петрищева О.С., Старостина Н.В., Соловьева И.Ю. Английский язык для магистратуры: обсуждаем современные проблемы. English for Masters: Discussing Issues of the Day. Уровень С1. – М.: Проспект, 2025

Старостова, О.Ф. English on Stage [Текст] = Английский на сцене ч. 1 : Учебное пособие. Ч.2 / О. Ф. Старостова. - М. : ГИТИС, 2014. - 212 с., ил. : ч/б. - ISBN 978-5-91328-135-7 : 380-00.

Старостова, О.Ф. English on Stage [Текст] = Английский на сцене ч.2: Учебное пособие. Ч.1 / О. Ф. Старостова. - М. : ГИТИС, 2014. - 177 с., ил. : ч/б. - ISBN 978-5-91328-149-4 : 363-00.

Англо-русский и русско-английский театральный словарь. Элли Перель// Изд-во Филоматис, 2005.

Dictionary of English Language and Culture, Longman, 2006.

The Penguin Dictionary of the Theatre, London, 2004.

3.Драматургия и поэзия

Английская поэзия в русских переводах. XIV-XIX века, М., 1981.

W.Shakespeare Sonnets.

W.Shakespeare Tragedies and Comedies

O.Wilde Plays

B. Shaw Plays

S.Maugham Theatre

T.Williams Plays

4. Интернт-ресурсы

ENGLISH FOR SCHEPKA http://vk.com/club13116412

http://www.quotationspage.com/

http://www.poemhunter.com/poems/poetry/

http://www.theguardian.com/culture/culture+tone/news

https://www.englishclub.com/– английский клуб в режиме онлайн (игры, викторины, форумы, чаты, мастер-классы преподавателей - носителей языка)

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для проведения аудиторных занятий имеются:

- аудитории, оборудованные меловыми или интерактивными досками, мультимедийными проекторами с экраном, видео- и аудио аппаратурой;
- аудитории, оснащенные современной компьютерной и офисной техникой, необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями, словарями и поисковой системой.
- магнитно-маркерные доски, флипчарты;
- наглядные пособия (на печатных и электронных носителях);
- программное обеспечение:
  - Microsoft Windows XP;
  - MS Office (Word).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины (модуля)

ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА

Направление подготовки
52.04.03 Театральное искусство

Направленность программы
Теория и практика театрального искусства

Квалификация выпускника
Магистр

Форма обучения
Очная

Нормативный срок обучения
2 года

Москва, 2025 г.

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

по направленности программы:
Теория и практика театрального искусства

Составитель:
Оганов А. А.,
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 «**ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА»:**

- ознакомить с основной проблематикой психологической концепции искусства;
- выработать системное критико-аналитическое мышление;
- обрести высокую профессиональную компетенцию.

Задачи освоения дисциплины:

- определение места «**Психологии искусства**» в системе гуманитарного знания;
- дать определение центральных понятий категориального аппарата психологической теории;
- отразить поливариантность современных научных суждений о психологическом компоненте искусства;
- выработать потребность к самостоятельному творческому осмыслению изучаемой проблематики.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета (магистратуры)

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки **52.04.03** дисциплина «**Психология искусства**» относится к базовой части **Б1.О.Д4** «Дисциплины (модули)» учебного плана.

б) Дисциплина **«Психология искусства»** базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин: «Философия», 2Культурология», «Психология и педагогика» полученных на предыдущем уровне образования

в) Дисциплина предшествует изучению таких дисциплин, как «Проблемы эволюции мирового театра», «История и теория искусства художественного слова», все виды практик и ГИА, для которых освоение данной дисциплины необходимо как опора.

3. Планируемые результаты освоения дисциплины ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА

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
Самоорганизация и саморазвитие	УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	ИД1УК-6 – Знает возможности своих ресурсов, их пределы для успешного выполнения поставленных задач; теоретико-методологические основы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала собственной деятельности; способы совершенствования собственной профессиональной деятельности в контексте приоритетов культурной динамики общества. ИД2УК-6 – Умеет определять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; определять приоритетные направления деятельности исходя из анализа культурных запросов общества. ИД3УК-6 – Владеет навыками определения эффективного направления действий в области профессиональной деятельности; навыками принятия решений на уровне собственной профессиональной деятельности; способностью коррелировать свою профессиональную деятельность с духовными потребностями общества.
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
в области научно-исследовательской деятельности:	ПК – 1. Способен инициировать творческие идеи и выступать консультантом по проблемам, соответствующим профилю подготовки, способен к эффективному взаимодействию с участниками творческой деятельности	ИД1 ПК-1- Знает правила, принципы, условия формирования художественной среды; историю и теорию театрального искусства, его различных видов и жанров; систему международных театральных связей, фестивалей; основные направления, стили и театральные школы в контексте развития культуры и искусства в целом; актуальные проблемы современной драматургии; принципы и средства организации творческого процесса в театре; основы современной режиссуры. ИД2 ПК-1 - Умеет объяснять задачи и создавать условия для формирования художественной среды; осуществлять моделирование художественной среды; составлять рекомендации в соответствии со стратегическими задачами театрального процесса различных уровней; применять профессиональную терминологию и выстраивать эффективную коммуникацию в профессиональной среде; разрабатывать и продвигать творческие идеи; предвидеть результаты своей творческой деятельности; аргументированно излагать свою авторскую позицию. ИД3 ПК-1- Владеет способностью использовать профессиональные знания и умения в реализации творческих задач и решении проблем, соответствующих профилю подготовки; навыками анализа отечественного и зарубежного опыта в сфере театрального искусства; использования цифровых и проекционных технологий в режиссуре; навыками определения актуальных проблем современного театрального искусства; опытом режиссерской постановочной работы; навыками решения локальной научной или профессиональной задачи; способностью публичного представления своих творческих и научных концепций

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «**ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА**» составляет 3 зачётные единицы, 108 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	3	108	34	24	10		70	Зачет (4 часа)
Итого	**3**	**108**	**34**	**24**	**10**		**70**	**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	Предмет и цели курса. Побудительные мотивы творчества, его функции.	9	2			4	Текущий опрос
2	Потребность в искусстве. Двуединая направленность сознания. Природа таланта, гения.	9	2	2		4	Текущий опрос
3	Сравнительный анализ художественного и научного творчества. Бессознательное и интуитивное в творчестве.	9	2	2		6	Текущий опрос
4	Психология искусства. Мотивировка образной системы произведения. Личностные смыслы творчества.	9	2	2		6	Текущий опрос
5	Снятие противостояния объективного и субъективного. Особенности проявления единичного и общего, случайности и необходимости.	9	2	2		6	Текущий опрос
6	Эстетические чувства, переживания, сопереживание. «Умные эмоции». Эмпатия. Катарсис.	9	2			6	Текущий опрос
7	Произведение искусства суть художественное преодоление действительности. Изобразительно-выразительные свойства художественной формы.	9	2			6	Текущий опрос
8	Приемы комбинирования и акцентирования. Эффект отстранения и отчуждения.	9	2			6	Текущий опрос

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоя-тельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
9	Взаимодействие иллюзорного и условного, подобия и несходства. Психофизиологическая и гносеологическая обусловленность художественного восприятия.	9	2			6	Текущий опрос
10	Обособление и отождествление своего «Я». Восхождение от образа-типа к конкретному, личному, частному.	9	2	2		6	Текущий опрос
11	Феномен психологической установки. Ассоциативное мышление и синестезия.	9	2	-		6	Текущий опрос
12	Психоанализ и творчество. Психологические аспекты различных видов искусства. Психологические концепции модернизма и постмодернизма.	9	2	-		8	Текущий опрос
Промежуточная аттестация **(зачет)**		**108**	**24**	**10**		**70**	**4**
	Всего:						

4.3. Тематическое содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и цели курса. Побудительные мотивы творчества, его функции.

Основная проблематика курса. Предмет курса – искусство, творческий процесс, эстетическая природа искусства. Основные этапы и составляющие творческого процесса. Цель курса – познание психологической компоненты и механизма творческого процесса. Концепции творчества.

Потребность в творчестве. Истоки и факторы, побуждающие к творчеству. Самоактуализация в творческом процессе. Влияние художественного творчества на психофизиологические процессы. Комплексное воздействие творческого акта на личность художника.

Тема 2. Потребность в искусстве. Двуединая направленность сознания. Природа таланта, гения.

Искусство – концентрированное выражение эстетической потребности. Функции искусства. Художественное произведение – универсальная форма опредмечивания личности творца. Сопряженность объекта и субъекта творчества.

Определение понятий «талант» и «гений». Биосоциальная обусловленность таланта и гения. Условия их проявления. Характеристика дара художника. Способности и предрасположенность к актёрской профессии.

Тема 3. Сравнительный анализ художественного и научного творчества. Бессознательное и интуитивное в творчестве.

Предмет искусства и предмет науки. Цели этих форм деятельности. Различие в языке, средствах и способах деятельности. Образ и понятие. Соотношение категорий объективного и субъективного, чувственно-эмоционального и рационального.

Роль бессознательного в творческом процессе. Эффект озарения. Соотношение сознательного и бессознательного в искусстве. Бессознательное как феномен художественного подтекста. Сравнительный анализ бессознательного в различных видах искусства.

Тема 4. Психология искусства. Мотивировка образной системы произведения. Личностные смыслы творчества.

Художественно-эстетическая «самодостаточность» произведения искусства. Алогизм и парадоксы сюжетно-фабульных связей. Принцип антитезы и противочувствия. Л.С. Выготский «Психология искусства».

Категория субъективности в художественном творчестве. Индивидуально-личностная интерпретация предмета творчества. Сопряженность общезначимых и личностных смыслов.

Тема 5. Снятие противостояния объективного и субъективного. Особенности проявления единичного и общего, случайности и необходимости.

Оппозиция объективного и субъективного в реальности. Преодоление их противостояния в мире искусства. Художественный образ – слитное единство, целостное образование субъективного и объективного.

Проявление общего в искусстве через единично-особенное. Типизация и идеализация в искусстве. Соотношение необходимости и случайности в художественном творчестве. Преднамеренность случайности, её «видимость» и роль в достижении качества художественности.

Тема 6. Эстетические чувства, переживания, сопереживание. «Умные эмоции». Эмпатия. Катарсис.

Природа эстетического чувства и переживания. Эстетическое в действительности и в искусстве. Соучастное отношение к действию и персонажам произведения. Осознание эстетического чувства. Феномен вчувствования.

Психология катарсической рефлексии. Аристотелевское определение катарсиса на материале античной трагедии. Изживание чувства страха в процессе и результате эстетического переживания аналогичного чувства. Современные представления о катарсисе.

Тема 7. Произведение искусства суть художественное преодоление действительности. Изобразительно-выразительные свойства художественной формы.

Трансформация сознания из обыденного в художественное. Преобразование «форм жизни» в формы искусства. Определяющая роль художественной формы в преодолении материала действительности.

Язык искусства. Соотношение изобразительного и выразительного в искусстве. Требование выразительности художественной формы. Изобразительно-выразительные средства различных видов искусства.

Тема 8. Приемы комбинирования и акцентирования. Эффект отстранения и отчуждения.

Способы и приемы выражения художественных смыслов. Психологический механизм приемов комбинирования и акцентирования. Комбинирование как средство художественного акцентирования.

Понятие отстранения в литературоведческой теории В. Шкловского. Понятие отчуждения в театральной эстетике Б. Брехта. «Отстранение» и «отчуждение» - способы актуализации художественных смыслов и активизации отношения к ним.

Тема 9. Взаимодействие иллюзорного и условного, подобия и несходства. Психофизиологическая и гносеологическая обусловленность художественного восприятия.

Правдоподобие и условность в искусстве, формы проявления художественной условности: язык, канон, прием. Психологический театр переживания и театр представления. Д. Дидро «Парадокс об актере».

Принципиальное отличие художественного восприятия от других его форм. Чувственно-конкретная форма образов художественного восприятия. Специфика восприятия произведений различных видов искусства.

Тема 10. Обособление и отождествление своего «Я». Восхождение от образа-типа к конкретному, личному, частному.

«Маятник» обособления и отождествления своего «Я» с образами произведения. Понятие эстетической дистанции. «Игра воображения» в процессе художественного восприятия образов-представлений.

Обратное движение от обобщенных образов искусства к личностным, конкретно-единичным представлениям. Интерпретация, индивидуализация, присвоение образов искусства. Реконструкция творческого процесса художника в процессе восприятия произведения.

Тема 11. Феномен психологической установки. Ассоциативное мышление и синестезия.

Понятие психологической установки. Фактор внехудожественной информации в возникновении психологической установки-ожидания. Способность в преодолении инерции психологической установки. Ситуационная изменчивость психологической установки.

Сознательная и интуитивная ассоциативная связь. Понятие синестезии. Психофизиологическая цепная реакция различных органов чувств на отдельный

сигнал восприятия. Роль ассоциации и синестезии в обогащении палитры образов восприятия и их художественной целостности.

Тема 12. Психоанализ и творчество. Психологические аспекты различных видов искусства. Психологические концепции модернизма и постмодернизма.

Психоанализ как диагностический метод и как метод психологического анализа искусства. Значение концепции З. Фрейда в мотивации художественного творчества. Понятие сублимации. Роль психоаналитических идей в обосновании компенсаторной функции искусства.

Психологический анализ видового и жанрового разнообразия искусства. Языковая детерминация психологии видов искусства. Специфика психологических характеристик творчества и восприятия различных видов искусства.

Социокультурный контекст искусства модернизма и постмодернизма. Психология и идеология модернистического протеста. Игровая природа постмодернизма как проявление иллюзорной творческой свободы и самовыражения художника.

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки **52.04.03 Театральное 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-ориентированнная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения. Компетентностный подход реализуются в активных и интерактивных формах проведения занятий: лекции, практические занятия; коллоквиум; написание эссе, рефератов, консультации (индивидуальные и групповые) и т.д.;
- *инновационные*: интерактивные лекции, *интернет-конференции (вебинары), ролевые игры, психологические тренинги, работа в команде,* а также практикуются презентации с использованием различных вспомогательных средств: интерактивной доски, раздаточных материалов, слайдов; *мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов;*
- *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.

	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

6.1. Примерная тематика рефератов и эссе

1. Предмет и цели курса.
2. Побудительные мотивы творчества, его функции.
3. Потребность в искусстве. Двуединая направленность сознания.
4. Природа таланта, гения.
5. Сравнительный анализ художественного и научного творчества.
6. Бессознательное и интуитивное в творчестве.
7. Психология искусства. Мотивировка образной системы произведения.
8. Личностные смыслы творчества.
9. Снятие противостояния объективного и субъективного.
10. Особенности проявления единичного и общего, случайности и необходимости.
11. Эстетические чувства, переживания, сопереживание. «Умные эмоции». Эмпатия.
12. Катарсис.
13. Произведение искусства суть художественное преодоление действительности.
14. Изобразительно-выразительные свойства художественной формы.
15. Приемы комбинирования и акцентирования.
16. Эффект отстранения и отчуждения.
17. Взаимодействие иллюзорного и условного, подобия и несходства.
18. Психофизиологическая и гносеологическая обусловленность художественного восприятия.
19. Обособление и отождествление своего «Я».
20. Восхождение от образа-типа к конкретному, личному, частному.
21. Феномен психологической установки.
22. Ассоциативное мышление и синестезия.
23. Психоанализ и творчество.
24. Психологические аспекты различных видов искусства.
25. Психологические концепции модернизма и постмодернизма.

6.2. Примеры типовых тестовых заданий

№	Тестовый вопрос/задание	Варианты ответа	Прав. ответ
	Базовый уровень		
1	Кто является автором метода психоанализа?	Юнг К.Г./ Фрейд З.	Фрейд З.
2	Кого называют в истории эстетической мысли основателем эстетики?	Вольтер/ А.Баумгартен/ О.Шпенглер	А.Баумгартен
3	Кому из мыслителей принадлежит определение эстетики как «науки о чувствах»?	Аристотель/ Н.Кузанский/ Дж.Локк/ А.Баумгартен/ Л.Фейербах	А.Баумгартен
4	Как Вы думаете, искусство - это отражение действительности или создание мира новой художественной реальности?	Искусство - это создание мира новой художественной реальности	Искусство - это создание мира новой художественной реальности
5	Образ и понятие – с какими сферами деятельности их можно соотнести?	Образ – с художественной деятельностью – искусством; понятие – с наукой	Образ – с художественной деятельностью – искусством; понятие – с наукой

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	Потребность в искусстве. Двуединая направленность сознания. Природа таланта, гения.	Определить значение потребности в искусстве. Выделить двуединую направленность сознания. Пояснить, как эта направленность проявляется при создании образа. Прокомментировать различие природы таланта, гения.	2
2	Сравнительный анализ художественного и научного творчества. Бессознательное и интуитивное в творчестве.	Проанализировать сходство и различие динамики художественного и научного творчества. Определить, какую роль играет бессознательное в художественном творчестве.	2

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
3	Психология искусства. Мотивировка образной системы произведения. Личностные смыслы творчества.	Дать определение психологии искусства. Прокомментировать, в чем заключаются личностные смыслы творчества?	2
4	Снятие противостояния объективного и субъективного. Особенности проявления единичного и общего, случайности и необходимости.	Что означает – снятие противостояния объективного и субъективного? Пояснить этот вопрос на примерах.	2
5	Обособление и отождествление своего «Я». Восхождение от образа-типа к конкретному, личному, частному.	Объяснить, что означает обособление и отождествление своего «Я», прокомментировать динамику восхождения от образа-типа к конкретному, личному, частному.	2

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

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

1. Ознакомиться с текстом книги Бираха А. «Психология мимики». Определить значение основных позиций данной работы в актерской профессии.
2. Изучить основные вопросы работы Вильсона Г.Д. «Психология артистической деятельности: таланты и поклонники».
3. Раскрыть основную направленность книги Выготского Л.С. «Психология искусства» и объяснить её роль в работе актера.
4. Прокомментировать, в чем заключаются основы психологии художественного творчества.
5. Определить значение книги Ломброзо Ч. «Гениальность и помешательство» в истории психотерапевтических практик.
6. Ознакомиться с текстом книги Морено Я. «Психодрама». Сопоставить метод психоанализа З.Фрейда и метод психодрамы Я. Морено.

6.5. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Основные этапы и составляющие творческого процесса.
2. Концепции творчества.
3. Потребность в творчестве. Истоки и факторы, побуждающие к творчеству.
4. Искусство – концентрированное выражение эстетической потребности.

5. Функции искусства.

6. Художественное произведение – универсальная форма опредмечивания личности творца.

7.Сопряженность объекта и субъекта творчества.

8.Способности и предрасположенность к актёрской профессии.

9.Предмет искусства и предмет науки. Цели этих форм деятельности.

10.Образ и понятие.

11. Соотношение категорий объективного и субъективного, чувственно-эмоционального и рационального.

12.Роль бессознательного в творческом процессе.

13. Художественно-эстетическая «самодостаточность» произведения искусства.

14.Принцип антитезы и противочувствия.

15.Типизация и идеализация в искусстве. Соотношение необходимости и случайности в художественном творчестве.

16. Эстетическое в действительности и в искусстве. Соучастное отношение к действию и персонажам произведения.

17.Психология катарсической рефлексии. Аристотелевское определение катарсиса на материале античной трагедии.

18.Язык искусства. Соотношение изобразительного и выразительного в искусстве.

19. Способы и приемы выражения художественных смыслов.

20.Психологический механизм приемов комбинирования и акцентирования. Комбинирование как средство художественного акцентирования.

21. Правдоподобие и условность в искусстве, формы проявления художественной условности: язык, канон, прием.

22. «Маятник» обособления и отождествления своего «Я» с образами произведения.

23.Интерпретация, индивидуализация, присвоение образов искусства.

24. Понятие психологической установки. Фактор внехудожественной информации в возникновении психологической установки-ожидания.

25.Сознательная и интуитивная ассоциативная связь.

26. Психоанализ как диагностический метод и как метод психологического анализа искусства. Значение концепции З. Фрейда в мотивации художественного творчества.

27.Понятие сублимации. Роль психоаналитических идей в обосновании компенсаторной функции искусства.

28.Языковая детерминация психологии видов искусства.

29.Социокультурный контекст искусства модернизма и постмодернизма.

30.Игровая природа постмодернизма как проявление иллюзорной творческой свободы и самовыражения художника.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

А) Основная литература

1. Бирах А. Психология мимики. М., 2004.
2. Вильсон Г.Д. Психология артистической деятельности: таланты и поклонники. М., 2003.
3. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1986.
4. Гройсман А.Л. Основы психологии художественного творчества. М., 2003.
5. Кривцун О.А. Психология искусства. М., 2000.
6. Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство. СПб., 1892.
7. Морено Я.Л. Психодрама. М., 2001.

Б) Дополнительная литература

1. Басин Е. Двуликий Янус. М., 1996.
2. Зинченко В.П. Посох Мандельштама и трубка Мамардашвили. М., 1997.
3. Крегмер. Гениальные люди. СПб., 1999.
4. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения. 1-2 тома. М., 1983.
5. Лурия А.Р. Язык и сознание. М.: Изд-во МГУ, 1979.
6. Общая психология. М., 1981.
7. Петровский А., Ярошевский М. История психологии. М., 1994.
8. Психологический словарь. М., 1983.
9. Психология индивидуальных различий (тексты). М.: Изд-во МГУ, 1982.
10. Психология личности (тексты). М.: Изд-во МГУ, 1982.
11.Словарь по психоанализу. М., 1996.
12.Соколова Е.С. Тринадцать диалогов о психологии. М., 1994.
13.Тихомиров О.К. Психология мышления. М.: Изд-во МГУ, 1984.
14.Фрейд З. «Я» и «Оно». Тбилиси, 1-2 тома. 1991.
15. Фрейд З. Введение в психоанализ (раздел Сновидения). М., 1989.
16.Фромм Э. Психоанализ и этика. М., 1993.

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

Направление подготовки
52.04.03 Театральное искусство

Направленность программы
Теория и практика театрального искусства

Квалификация выпускника
Магистр

Форма обучения
Очная

Нормативный срок обучения
2 года

Москва, 2025 г.

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

по направленности программы:
Теория и практика театрального искусства

Составитель:
Скворцов

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 изучения дисциплины

Цель курса

Цель курса – ознакомление магистрантов с основами организации театрального дела в России, формирование представлений о деятельности театра как организации.

Задачи курса

Задачи курса – дать будущему работнику театра представление о принципах менеджмента в этой сфере, помочь ему осознать место сценического искусства в современной социально-культурной ситуации, изучить основы производственной деятельности театра, государственного регулирования культурной деятельности, основные понятия законодательства об авторских и смежных правах, трудового законодательства, особенности его применения в сфере искусства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры

3. а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки ***52.04.03 Театральное искусство*** Дисциплина «Организация театрального дела» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

4. б) Дисциплина «Организация театрального дела» базируется на компетенциях, сформированных на предыдущем этапе образования.

5. в) Дисциплина предшествует изучению таких дисциплин, как «Методология научной работы», всем видам практик, а также написанию ВКР, для которых освоение данной дисциплины необходимо как опора.

6.

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Современная философия в эстетических аспектах»

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 – Знает методы критического анализа и оценки современных научных достижений; общую методологию научного познания, категориальный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать научную информацию; научную терминологию, философские категории и проблемы человеческого бытия, философские категории и проблемы человеческого бытия ИД2УК-1 – Умеет получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи

		между ними; осуществлять поиск теоретической информации и обобщать результаты экспериментов и опыта ИД3УК-1 –- Владеет методами критического анализа и синтеза научной информации, другими методами интеллектуальной деятельности; способностью выявлять научные проблемы и использовать различные методы для их решения; навыками разработки стратегии достижения поставленной цели как последовательности 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 – Знает психологические основы социального взаимодействия; национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции населения; этические нормы межкультурного взаимодействия; механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе; основные исторические этапы развития культуры и искусства ИД2УК-5 – Умеет оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соблюдать этические нормы и права человека; анализировать особенности социального взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в процессе межкультурного взаимодействия; воспринимать межкультурное своеобразие в контексте развития искусства на каждом историческом этапе. ИД3 УК-5 - Владеет навыками продуктивного взаимодействия в профессиональной среде с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; навыками анализа культурного разнообразия; навыками преодоления коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия; навыками изучения культурного разнообразия; навыками уважительного отношения к культурному наследию, исходя из знания истории культуры и искусства
История и теория искусства	ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-	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

	историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	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
в области научно-исследовательской деятельности:	ПК – 1. Способен инициировать творческие идеи и выступать консультантом по проблемам, соответствующим профилю подготовки, способен к эффективному взаимодействию с участниками творческой деятельности	ИД1 ПК-1- Знает правила, принципы, условия формирования художественной среды; историю и теорию театрального искусства, его различных видов и жанров; систему международных театральных связей, фестивалей; основные направления, стили и театральные школы в контексте развития культуры и искусства в целом; актуальные проблемы современной драматургии; принципы и средства организации творческого процесса в театре; основы современной режиссуры. ИД2 ПК-1 - Умеет объяснять задачи и создавать условия для формирования художественной среды; осуществлять моделирование художественной среды; составлять рекомендации в соответствии со стратегическими задачами театрального процесса различных уровней; применять профессиональную терминологию и выстраивать эффективную коммуникацию в профессиональной среде; разрабатывать и продвигать творческие идеи; предвидеть результаты своей творческой деятельности; аргументированно излагать

		свою авторскую позицию. ИД3 ПК-1- Владеет способностью использовать профессиональные знания и умения в реализации творческих задач и решении проблем, соответствующих профилю подготовки; навыками анализа отечественного и зарубежного опыта в сфере театрального искусства; использования цифровых и проекционных технологий в режиссуре; навыками определения актуальных проблем современного театрального искусства; опытом режиссерской постановочной работы; навыками решения локальной научной или профессиональной задачи; способностью публичного представления своих творческих и научных концепций
	ПК - 4. Способен организовывать работу с авторами, выполняющими заказы организаций исполнительских искусств, издательскую деятельность в театральной организации, а также организовать работу по пропаганде театрального искусства, в том числе с использованием возможностей радио, телевидения, сети "Интернет"	ИД1 ПК-4 - Знает принципы и способы работы с электронными ресурсами, необходимыми для организации работы по пропаганде театрального искусства; принципы работы СМИ; систему функционирования Интернет и иных мультимедиа ресурсов ИД2 ПК-4 - Умеет находить и анализировать информацию из различных источников; определять средства и способы достижения целей по пропаганде театрального искусства; определять актуальные задачи и проблемы театрального искусства, разрабатывать средства и методы их решения. ИД3 ПК -4 - Владеет различными способами коммуникации, в том числе с использованием возможностей радио, телевидения, сети "Интернет"; навыками подготовки материалов, необходимых для пропаганды театрального искусства; навыками решения локальных проблем театральной культуры.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Организация театрального дела» составляет 4 зачётных 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	ИР		
1	2	72	34	34			34	Зачет (4 час)
2	2	72	34	34			34	Зачет (4 час)
Итого	**4**	**144**	**68**	**68**			**68**	8

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. Театр в современной социально-культурной ситуации.	8	4			4	
2	Тема 2. История организации **театрального дела в России**	8	4			4	
3	Тема 3. Сеть и структура театров **и организаций других видов исполнительских искусств.**	8	4			4	
4	Тема 4. Организационно-правовые **основы театрального дела**	8	4			4	
5	**Тема 5. Финансирование театров.**	8	4			4	
6	Тема 6. Планирование в театре. **Организация новых постановок**	8	4			4	
7	Тема 7. Организация показа **спектаклей**	8	4			4	
8	Тема 8. Маркетинг в театральном деле	12	6			6	
	Промежуточная аттестация	4					Зачет 4
9	Тема 9. Основы ценообразования **в театре**	8	4			4	
10	Тема 10. Public Relations в театре	8	4			4	
11	Тема 11. Фандрейзинг в театре	8	4			4	
12	Тема 12. Спектакль и его элементы как объекты авторского и смежных прав	8	4			4	
13	Тема 13. Трудовые отношения в театре	12	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		
14	Тема 14. Деятельность организаций исполнительских искусств за рубежом.	12	6			6	
15	Тема 15. Использование информационных технологий в организациях исполнительских искусств	12	6			6	
Промежуточная аттестация		**4**					Зачет 4
	Всего:	**144**	**68**			**68**	**8**

4.3. Содержание программы

Тема 1. Театр в современной социально-культурной ситуации

Искусство и художественная культура. Социальное бытование искусства. Социальные функции художественной культуры. Рыночные отношения в сфере художественной культуры; особенности и границы их распространения.

Культурная политика. Художник, публика, государство, общество как участники культурного процесса. Концепции, типы и модели культурной политики. Культурная политика России в историческом контексте и в контексте мирового опыта. Сфера культуры. Структура органов управления культурой.

Театр как социальный институт. Генезис и эволюция театральных форм в контексте социального бытования театра. Социальные функции театра.

Тема 2. История организации театрального дела в России

Зарождение российского театра. Европейский и российский театр – сравнительный анализ истоков и места в обществе. Российское театральное законодательство. Придворный театр. Система императорских театров в XVIII-XX веках. Казенные театры. Театральная монополия. Частные антрепризы, городские театры, актерские товарищества в отечественной театральной истории. Коммерческие театральные проекты в начале XX века. Национализация театрального дела. Государственная культурная политика советского периода и театр. Формирование театральной сети в советское время. Новые виды театральных организаций – ТЮЗы, кукольные театры. Национальные театры и подготовка национальных кадров. Унификация организационно-правовых форм.

Театральный эксперимент. Театральные преобразования реформационного периода конца XX века. Многообразие организационно-правовых форм театрального искусства

в постсоветский период. Социальные функции российского театра на различных этапах развития общества. Современные проблемы театрального дела и направления преобразований в отрасли.

Тема 3. Сеть и структура театров и организаций других видов исполнительских искусств.

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. Характеристика основных подразделений театра, концертной организации, цирка.

Кино- и телестудии. Их структура и отношения с театрами.

Театральные агентства, продюсерские центры и другие организации инфраструктуры в сфере исполнительских искусств.

Тема 4. Организационно-правовые основы театрального дела

Нормативно-правовая база театрального дела. Гражданское законодательство Российской Федерации. Юридические и физические лица. Коммерческие и некоммерческие организации. Организационно-правовые формы. Правовые аспекты создания новых, реорганизации, ликвидации действующих организаций. Порядок учреждения театра. Действия учредителя. Учредительный договор, его содержание, порядок подписания. Порядок регистрации и реорганизации театра.

Законодательство и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации о культуре. Система отношений театра и учредителя (учредителей); взаимные права и обязанности.

Тема 5. Финансирование театров.

Социально-культурное содержание государственного и негосударственного финансирования театра. Причины необходимости экономической поддержки театра.

Система финансирования театров и других организаций культуры в России. Бюджетный кодекс Российской Федерации и правовая основа бюджетного финансирования театров – государственных и муниципальных учреждений. Источники финансирования. Структура доходов и расходов театра.

Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций культуры. Особенности налогового регулирования в сфере культуры. Основные проблемы и перспективы налоговой политики.

Типы и модели финансирования сферы культуры за рубежом. Опыт США, Великобритании, Франции, Германии. Взаимосвязи моделей финансирования с моделями театральной деятельности.

Тема 6. Планирование в театре. Организация новых постановок.

Планирование как процесс. Производственно-финансовый план театра. Смета доходов и расходов. Статьи доходов, их структура. Статьи и структура расходов.

Структура творческо-производственного процесса в репертуарном театре. План репертуарного предложения. Частотное планирование текущего репертуара.

Формирование репертуара. Планирование и организация подготовки новых постановок: этапы, технология, взаимодействие внутритеатральных подразделений и отношения с внешними партнерами.

Инновационные виды культурной деятельности. Культурные проекты. Структура управления культурным проектом.

Тема 7. Организация показа спектаклей

Методы и критерии формирования прокатной афиши. Прокат спектаклей, концертных и цирковых программ. Понятие кассовых и гарантийных спектаклей. Посещаемость.

Модели проката в русском репертуарном театре и в условиях бродвейской модели.

Реклама в театре и пропаганда театрального искусства. Формы и методы продвижения театральных билетов. Виды и формы рекламы. Абонементная система. Современные технологии ведения билетного хозяйства.

Тема 8. Маркетинг в театральном деле

Особенности маркетинга в культуре. Некоммерческий маркетинг Структура аудитории театра. Социально-демографические характеристики аудитории. Социологические исследования в театральной сфере, их формы, прагматический и научный смысл.

Маркетинг как метод формирования аудитории. Стратегия и концепция маркетинга. Маркетинговый инструментарий. Продукт, цена, место продаж, продвижение, PR, персонал как инструменты маркетинга. Автономность культурного продукта.

Реклама. Соотношение спроса и предложения в театральном деле, воздействие на потребителя. Пропаганда театрального искусства; содержание и границы возможностей. Мотивы посещения театра и их использование в рекламно-пропагандистской деятельности. Новые формы рекламы, пропаганда театра средствами массовой коммуникации.

Тема 9. Основы ценообразования в театре

Основные понятия ценообразования. Соотношение спроса и предложения на рынке. Ценовая эластичность. Психологические основы ценообразования. Эффект престижа. Ценовая дифференциация и ценовая дискриминация.

Ценообразование в театре. Ценовая политика, ценовые игры. Цена билета как социальный регулятор потребления. Платежеспособный спрос.

Цена как маркетинговый инструмент.

Тема 10. Public Relations в театре.

Public Relations как система связей с общественностью. Нормативно- правовая база взаимодействия со средствами массовых коммуникаций. Формы и направления деятельности по связям с общественностью. PR организации как формирование паблисити. Стратегия коммуникаций. Информационный повод.

Основные методы взаимодействия со СМИ в практике public relations. Правила написания пресс-релиза, подборка материалов для прессы, основные правила подготовки и проведения пресс-конференции. Специальные события в public relations, кризисные public relations, планирование и критерии оценки эффективности комплексной PR и рекламной кампании, основные виды исследований при проведении PR-компании.

Тема 11. Фандрейзинг в театре

Традиции благотворительности в российской, европейской и американской культурах. Психологические и деловые мотивы спонсорства и меценатской помощи.

Идеология и технология фандрейзинга. Стратегия фандрейзинга. Виды доноров. Субсидии фондов. Корпоративные пожертвования. Базы данных, анализ списка потенциальных доноров. Формы ходатайства о взносах. Работа с донорами. Клубы друзей организаций исполнительских искусств. Благотворительные фонды в сфере культуры.

Тема 12. Спектакль и его элементы как объекты авторского и смежных прав.

Понятие интеллектуальной собственности. Авторское право и смежные права. Нормативно-правовая основа защиты прав авторов и исполнителей в России и в мире. Особенности авторского права в России, Европе, Америке.

Объекты и субъекты авторского права. Авторский договор. Авторы спектакля и авторы аудиовизуального произведения. Защита авторских и смежных прав. Формы авторского вознаграждения: гонорар и обязательные отчисления. Организации,

управляющие имущественными правами авторов и исполнителей на коллективной основе. Права исполнителей. Имущественные и неимущественные права. Соавторство.

Отношения между театром и драматургом, композитором, балетмейстером. Отчетность, связанная с использованием авторских произведений. Роль литературной части во взаимоотношениях с авторами. Функции авторских обществ. Взаимоотношения с агентствами, представляющими интересы авторов. Субъекты смежных прав. Организации, управляющие имущественными правами авторов и исполнителей на коллективной основе.

Тема 13. Трудовые отношения в театре.

Правовая и организационная регламентация управления персоналом в ОИИ. Виды и формирование персонала ОИИ. Структура персонала и специфика труда в театре. Правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда.

Творческая востребованность артиста и характеристика его загрузки. Структура трупы стационарного театра, режим деятельности, репертуарное предложение и объективные закономерности загрузки артистов.

Особенности формирования трупп театров.

Особенности управления персоналом в концертных и цирковых организациях.

Виды трудовых и гражданско-правовых договоров, гражданско-правовые договоры с постановщиками. Коллективные договора в ОИИ.

Договоры с артистом театра, концертной организации, цирка. Договоры с режиссером, художником, хореографом. Права ОИИ в области оплаты труда. Действующая схема должностных окладов. Доплаты, надбавки и другие надтарифные выплаты, критерии их распределения. Определение порядка оплаты труда в трудовом договоре. Оплата труда артистического и художественного персонала. Формы и система оплаты труда в постановочной части театра и других подразделениях. Оплата труда административно-управленческого персонала.

Пенсии для творческих работников.

Тема 14. Деятельность организаций исполнительских искусств за рубежом.

Государственная культурная политика за рубежом: типы и экономические механизмы. Финансирование, налоговая политика в области культуры.

Организационно-экономические модели функционирования организаций исполнительских искусств. Особенности функционирования ОИИ в разных странах.

Международные организации в области культуры. Проблемы и перспективы международной деятельности российских ОИИ.

Тема 15. Использование информационных технологий в организациях исполнительских искусств.

Использование компьютерных технологий в бухгалтерской и управленческой деятельности театра. Организация документооборота. Организация и ведение билетного хозяйства. Информационные технологии в работе административно-управленческого и художественного персонала, в литературной части.

Базы данных, необходимые организациям исполнительских искусств. Отраслевые и всемирные сети. Возможности информационных технологий для обеспечения художественно-постановочного процесса в ОИИ. Возможности повышения квалификации персонала с помощью информационных технологий.

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки *52.04.03 Театральное 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-ориентированнная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения. Компетентностный подход реализуются в активных и интерактивных формах проведения занятий: лекции, семинарские занятия, лабораторные и практические занятия; коллоквиум; написание эссе, рефератов, выполнение творческих заданий по специальному перечню.

инновационные: интерактивные занятия как в аудиторном, так и дистанционном режимах (семинарские занятия в форме микроконференций, презентации и разбор творческих заданий).

- 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, профильной научной и художественной литературой

Для успешного и полного освоения дисциплины «Организация театрального дела» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников по проблематике курса.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения в продюсерской деятельности является постоянное соотнесение изучаемых отраслевых проблем и примеров проблемных ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых они возникают.

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

Контрольная работа представляет собой краткую разработку индивидуального творческого проекта. Работа должна содержать: краткое описание проекта (спектакля, выставки, печатного издания, концертной программы и т.п.), его бюджет и маркетинговый план с описанием сегмента аудитории и специфики используемого маркетингового инструментария. Примерный объем работы – 2-3 страницы.

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

В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

6.1. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Социальные функции художественной культуры.
2. Художник, публика, государство, общество как участники культурного процесса.
3. Театр как социальный институт.
4. Нормативно-правовая база театрального дела.
5. Коммерческие и некоммерческие организации.
6. Порядок учреждения, реорганизации и ликвидации театра.
7. Понятие учредителя театра, учредительный договор.
8. Устав театра, его структура.
9. Организационно-правовые формы организаций исполнительских искусств.
10. Социально-экономическая сущность субсидирования театра.
11. Особенности налогового регулирования в сфере культуры.
12. Соотношение спроса и предложения на рынке театральных услуг.
13. Эластичность цены театрального билета.
14. Цена билета как социальный регулятор потребления.
15. Применение скидок и специальных цен в театре.
16. Идеология и технология фандрейзинга в театре.
17. Структура театральной аудитории.
18. Продукт, цена, место продаж, продвижение, PR, персонал как инструменты маркетинга.
19. Мотивации посетителей организаций исполнительских искусств.
20. Производственно-финансовый план театра.
21. Смета доходов и расходов театрального проекта.
22. Формы и методы продвижения театральных билетов.
23. Виды театральной рекламы.
24. Нормативно-правовая база взаимодействия организаций исполнительских

искусств со средствами массовых коммуникаций.
25. Авторский договор: структура и содержание.
26. Спектакль и элементы спектакля как объекты авторского и смежных прав.
27. Специфика трудовых отношений в театре.
28. Содержание трудового договора.
29. Коллективный договор как регулятор социально-трудовых отношений в театре.
30. Социальная защита творческих работников театра.
31.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

А) Основная литература

Нормативно-правовые акты:

1. Гражданский кодекс Российской Федерции (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ.
https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_02000019565/

2. Постановление Правительства РФ от 21.03.1994 № 218 «О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства». https://rgdoc.ru/industry/documents/zakonodatelstvo/4679-o-minimalnykh-stavkakh-avtorskogo-voznagrazhdeniya-za-nekotorye-vidy-ispolzovaniya-proizvedeniy-lite/

1. Котлер Ф., Шефф Д. Все билеты проданы. / Ф. Котлер, Д. Шефф. - М.: Классика-XXI, 2004. – 688 с. https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_005371150/
2. Культурный менеджмент и культурная политика: Коллективная монография. / Ред. Н.К. Ваганова - СПб.: СПГАТИ, 2003. – 181 с. https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_006769037/

Б) Дополнительная литература:

1. Дадамян, Г.Г. Социально-экономические проблемы театрального искусства. / Г.Г. Дадамян. - М.: ВТО, 1982. – 152 с.
2. Игнатьева Е. Л. Культура и право: нормативно-правовая база, регулирующая деятельность в сфере культуры // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2009. - № 1. – С. 40-46.
3. Иксанов, А.Г., Дымникова А.И. / А.Г. Иксанов, А.И. Дымникова. Как просить деньги на культуру / Реферат книги Кэролин Л.Столпер, Кэрен Брукс Хопкинс «Успешный фандрейзинг для учреждений культуры». - СПб.: Нотабене, 1995. - 86 с.
4. Ю. М. Орлов. Московский Художественный театр: 1898—1917 гг. : Творчество. Организация. Экономика. — М: Российский университет театрального искусства-ГИТИС, 2011. — 348 с.
5. Рубинштейн А.Я. Введение в экономику исполнительского

искусства. / А.Я. Рубинштейн. - М. : Всесоюзное объединение Союзтеатр, 1991. – 383 с.
6. Сундстрем Л.Г. Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре (Подготовка новых постановок): Учебное пособие. / Л.Г. Сундстрем. - М.-Л.: ЛГИТМиК, 1984. – 87 с.

Интернет-ресурсы

7. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. — [Электронный ресурс]. URL : http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 20.06.2015).
8. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. — [Электронный ресурс]. URL : http://www.spbculture.ru/ru/.(дата обращения: 24.06.2015).
9. Портал информационной поддержки руководителей учреждений культуры. — [Электронный ресурс]. URL : http://www.cultmanager.ru/ (дата обращения: 24.06.2015).
10. Театральная библиотека teatr-lib.ru/opis.html.
11. Электронно-библиотечная система «Лань» e.lanbook.com
12. Национальная электронная библиотека www.rusneb.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины (модуля)

Художественная культура в СМИ

Направление подготовки
52.04.03 Театральное искусство

Направленность программы
Теория и практика театрального искусства

Квалификация выпускника
Магистр

Форма обучения
Очная

Нормативный срок обучения
2 года

Москва, 2025 г.

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

по направленности программы:
Теория и практика театрального искусства

Составитель:
Золотов А.А.,
Профессор, заслуженный деятель искусств РФ

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 ДИСЦИПЛИНЫ

А. Цель дисциплины:

- Выработать у магистранта представления о тенденциях развития, исторических и актуальных формах современных средств массовой коммуникации, включая средства массовой информации и непосредственно личную организацию творческого существования актера на телевидении, радио, в различных ситуациях, предполагающих непосредственное участие актера в печатных СМИ (статья, беседа, интервью); формирование качеств творческой личности, необходимых для самораскрытия актера в различных условиях жизненного существования и различных формах участия в жизни общества, включая СМИ.

- Рассмотреть взаимоотношения художественной культуры и СМИ, их глубинные противоречия и области объективно полезного для художественной культуры взаимодействия и взаимовлияния.

Б. Задачи дисциплины:

Познакомить магистрантов с

- актуальными проблемами современного культурного процесса;
- различными формами организации и функционирования сферы массовых коммуникаций применительно к различным институциям в сфере художественной культуры.
- приемами культурного диалога с режиссером, дирекцией, коллегами по сцене и съемочной группой на телевидении /звукозаписывающей и режиссерской группой на радио/.
- дать навыки во взаимодействии с СМИ;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета (магистратуры)

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки **52.04.03** дисциплина «**Художественная культура в СМИ**» относится к базовой части **Б1.В** «Дисциплины (модули)» учебного плана.

б) Дисциплина «**Художественная культура в СМИ**» базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин: «Философия», «Культурология», «История русского театра», «История зарубежного театра» на предыдущем уровне образования.

в) Дисциплина предшествует изучению таких дисциплин, как «Проблемы эволюции мирового театра», «Театральная педагогика», всех видов практик и ГИА, для которых освоение данной дисциплины необходимо как опора.

3. Планируемые результаты освоения дисциплины ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА

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 – Знает методы критического анализа и оценки современных научных достижений; общую методологию научного познания, категориальный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать научную информацию; научную терминологию, философские категории и проблемы человеческого бытия, философские категории и проблемы человеческого бытия ИД2УК-1 – Умеет получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; осуществлять поиск теоретической информации и обобщать результаты экспериментов и опыта ИД3УК-1 –- Владеет методами критического анализа и синтеза научной информации, другими методами интеллектуальной деятельности; способностью выявлять научные проблемы и использовать различные методы для их решения; навыками разработки стратегии достижения поставленной цели как последовательности 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 – Знает психологические основы социального взаимодействия; национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции населения; этические нормы межкультурного взаимодействия; механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе; основные исторические этапы развития культуры и искусства ИД2УК-5 – Умеет оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соблюдать этические нормы и права человека; анализировать особенности социального взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; грамотно, доступно излагать

		профессиональную информацию в процессе межкультурного взаимодействия; воспринимать межкультурное своеобразие в контексте развития искусства на каждом историческом этапе. ИД3 УК-5 - Владеет навыками продуктивного взаимодействия в профессиональной среде с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; навыками анализа культурного разнообразия; навыками преодоления коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия; навыками изучения культурного разнообразия; навыками уважительного отношения к культурному наследию, исходя из знания истории культуры и искусства
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
в области научно-исследовательской деятельности	ПК – 1. Способен инициировать творческие идеи и выступать консультантом по проблемам, соответствующим профилю подготовки, способен к эффективному взаимодействию с участниками творческой деятельности	ИД1 ПК-1- Знает правила, принципы, условия формирования художественной среды; историю и теорию театрального искусства, его различных видов и жанров; систему международных театральных связей, фестивалей; основные направления, стили и театральные школы в контексте развития культуры и искусства в целом; актуальные проблемы современной драматургии; принципы и средства организации творческого процесса в театре; основы современной режиссуры. ИД2 ПК-1 - Умеет объяснять задачи и создавать условия для формирования художественной среды; осуществлять моделирование художественной среды; составлять рекомендации в соответствии со стратегическими задачами театрального процесса различных уровней; применять профессиональную терминологию и выстраивать эффективную коммуникацию в профессиональной среде; разрабатывать и продвигать творческие идеи; предвидеть результаты своей творческой деятельности; аргументированно излагать свою авторскую позицию. ИД3 ПК-1- Владеет способностью использовать профессиональные знания и умения в реализации творческих задач и решении проблем, соответствующих профилю подготовки; навыками анализа отечественного и зарубежного опыта в сфере театрального искусства; использования цифровых и проекционных технологий в режиссуре; навыками определения актуальных проблем современного театрального искусства; опытом режиссерской постановочной работы; навыками решения локальной научной или профессиональной задачи; способностью публичного представления своих творческих и научных концепций
	ПК – 3. Готов к написанию проблемных статей, книг (разделов книг), к самостоятельной редакционной работе в редакциях периодических изданий искусств, к участию в разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций (репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов)	ИД1 ПК-3 - Знает жанры и стили речи, основы и правила ведения научной дискуссии; принципы, цели и задачи художественной критики; специфику театрально-критической и театрально-аналитической деятельности; принципы формирования театральных программ и проектов различной направленности. ИД2 ПК-3 - Умеет находить и анализировать информацию из различных источников; вести театрально-аналитическую деятельность в различных формах печатных и информационно-аналитических изданиях и ресурсах; разрабатывать театральные программы и проекты. ИД3 ПК-3 - Владеет навыками работы со справочными изданиями и словарями; навыками создания

		проблемных, театрально-аналитических и критических материалов о театре; навыками работы в области формирования перспективных театральных программ и проектов.
	ПК - 4. Способен организовывать работу с авторами, выполняющими заказы организаций исполнительских искусств, издательскую деятельность в театральной организации, а также организовать работу по пропаганде театрального искусства, в том числе с использованием возможностей радио, телевидения, сети "Интернет"	ИД1 ПК-4 - Знает принципы и способы работы с электронными ресурсами, необходимыми для организации работы по пропаганде театрального искусства; принципы работы СМИ; систему функционирования Интернет и иных мультимедиа ресурсов ИД2 ПК-4 - Умеет находить и анализировать информацию из различных источников; определять средства и способы достижения целей по пропаганде театрального искусства; определять актуальные задачи и проблемы театрального искусства, разрабатывать средства и методы их решения. ИД3 ПК -4 - Владеет различными способами коммуникации, в том числе с использованием возможностей радио, телевидения, сети "Интернет"; навыками подготовки материалов, необходимых для пропаганды театрального искусства; навыками решения локальных проблем театральной культуры.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «**Художественная культура в СМИ**» 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	**3**	**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	Вводная лекция. Искусство как коммуникация. Театр, актер и зритель - коммуникаторы в живой системе художественного общения.	8	4			4	Текущий опрос
2	Обзор коммуникативных структур.	8	4			4	Текущий опрос

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоя-тельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
3	Современный театральный зритель	8	4			4	Текущий опрос
4	Печать, радио и телевидение	8	4			4	Текущий опрос
5	СМИ и театр	4	2			2	Текущий опрос
6	Актер перед радиомикрофоном и телекамерой.	8	4			4	Текущий опрос
7	Актер на телеэкране.	8	4			4	Текущий опрос
8	Телевизионный спектакль	8	4			4	Текущий опрос
9	Актер и средства массовой информации	8	4			4	Текущий опрос
Промежуточная аттестация **(зачет)**							**4**
Всего:		**72**	**34**			**34**	**4**

4.3. Тематическое содержание дисциплины

Тема 1. Вводная лекция

Искусство как коммуникация. Театр, актер и зритель - коммуникаторы в живой системе художественного общения.

Тема 2. Обзор коммуникативных структур, несущих в себе возможности для сущностных интерпретаций театральных спектаклей и иных явлений целостного актерского искусства.

Тема 3. Современный театральный зритель- человек эпохи телевидения. Партнерство с публикой. Восприятие залом сцены и его влияние на сценическую атмосферу.

Тема 4. Печать, радио и телевидение как информационное пространство для искусства театра и творческих проявлений актерской личности.

Тема 5. Сми и театр

Неизбежности мира СМИ жизнь театра, актера и общества.

Тема 6.

Актер перед радиомикрофоном и телекамерой. Представление о пространстве по ту сторону радиомикрофона и телекамеры. Различия. Чувство "невидимого зала". Ощущение реального присутствия реальных невидимых зрителей и слушателей.

Тема 7.

Актер на телеэкране. Театральный спектакль, отснятый для телевидения- проблема перемены пространства и нового художественного взаимодействия актера и невидимой, но реальной публики.

Тема 8

Телевизионный спектакль- поставленный на телевидении с учетом его технических возможностей и эстетических установок- как особый раздел современного театрального искусства.

Тема 9

Актер и средства массовой информации: актер в роли ведущего на радио и телевидении; актер дает интервью; как рассказать о себе и своей актерской работе; публичность и этика; актер в атмосфере и условиях рынка.

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки **52.04.03 Театральное 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-ориентированнная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения. Компетентностный подход реализуются в активных и интерактивных формах проведения занятий: лекции, практические занятия; коллоквиум; написание эссе, рефератов, консультации (индивидуальные и групповые) и т.д.;
- *инновационные*: интерактивные лекции *(в режиме on-line и /или off-line), интернет-конференции (вебинары), ролевые игры, психологические тренинги, работа в команде,* а также практикуются презентации с использованием различных вспомогательных средств: интерактивной доски, раздаточных материалов, слайдов; *мастер-классы преподавателей и приглашенных специалистов.*

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.

	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	Подготовка к зачету

6.2. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Расскажите про телеспектакль, Вами увиденный, поразивший или оттолкнувший.

2. Расскажите о разнице восприятие спектакля «Вживую» и в теле (онлайн) трансляции.

3. Расскажите про радиоспектакль, Вами услышанный, поразивший или оттолкнувший.

4. Различие в системе коммуникаций в искусстве и СМИ

5. Использование технологий СМИ в театральной постановке

6. Методы поведения актера во взаимоотношения со СМИ

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

А)Основная литература

1. Медиа. Введение = The Media: An Introduction [Электронный ресурс] : учебник / ред.: А. Бриггз, ред.: П. Кобли, пер.: Ю.В. Никуличев .— 2-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 552 с. : ил. — (Зарубежный учебник) .— Пер. с англ. - ISBN 0-582-42346-5 (англ.). - ISBN 5-238-00960-7 (рус.) .— ISBN 978-5-238-00960-7 (рус.) .— ISBN 978-0-582-42346-5 (англ.) ЭБС РУКОНТhttps://lib.rucont.ru/efd/352186
2. Тульчинский, Г. Л. PR в сфере культуры : учебное пособие / Г. Л. Тульчинский. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2011. — 576 с. — ISBN 978-5-8114-1241-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/2047
3. Новые аудиовизуальные технологии Учебник /под ред. К. РазлоговаМ.: УРСС, 2005482 с.

Б)Дополнительная литература

4. Фрумкин, Г.М. Сценарное мастерство: кино-телевидение-реклама = Учебное пособие; 2-е изд. / Г. М. Фрумкин. - М. : Академический проект, 2007. - 223 с. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-0808-3 : 177-00.
5. Красноярова, Д.К. Реклама vs театр: теория и практика взаимодействия [Текст] : Учебное пособие / Д. К. Красноярова ; Под ред. Л.М.

Дмитриевой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 192 с., ил. : ч/б. - (Азбука рекламы). - ISBN 978-5-238-01897-3 ((в обл.)) : 213-00.
6. Ульяновский, А.В. Реклама в сфере культуры [Текст] : Учебное пособие / А. В. Ульяновский. - СПб. : Лань, 2012. - 515 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1353-9 : 850-00.
7. Сальникова, Е.В. Эстетика рекламы. Культурные корни и лейтмотивы / Е. В. Сальникова. - М. : Эпифания, 2001. - 287 с. : ил., 8 л. вкл. - ISBN 5-89329-492-0 : 211-97.
8. Зоркая, Н.М. Фольклор. Лубок. Экран [Текст] / Н. М. Зоркая. - М. : Искусство, 1994. - 239 с., ил. - ISBN 5-210-00222-6.

В) Интернет-ресурсы

Телеканал «Россия – Культура» (Россия – К)Государственный телевканал о культуре

Культура.рф Просветительский проект, посвященный культуре России.

Портал "Культура России"Проект Министерства культуры РФ

"Радио России. Культура"Государственная радиостанция

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)

Методология научной работы

Направление подготовки
52.04.03 Театральное искусство

Направленность программы
Теория и практика театрального искусства

Квалификация выпускника
Магистр

Форма обучения
Очная

Нормативный срок обучения
2 года

Москва, 2025 г.

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

Составитель(и):
Мовшович А.Д. доктор педагогических наук, профессор

Программа одобрена на заседании кафедры Мастерства актера

протокол № 35 от «07» июня 2025 г.

Согласовано:
Зав. кафедрой
Дубровский А.В., доцент, заслуженный артист РФ

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины Методология научной работы.

Программа составлена с целью обучения магистрантов комплексу знаний, относящихся к методологии ведения научной работы в области театральной педагогики для проведения научных исследований по утвержденной теме выпускной квалификационной работы, а также для будущей профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

1. Ознакомление с методами ведения научно-исследовательской работы в области театрального искусства;
2. Изучение типовой структуры магистерской ВКР и требований к ее содержанию;
3. Ознакомление с правилами оформления ВКР и процедурой апробации и защиты.
4. Подготовка выпускной квалификационной работы в соответствии с типовыми стандартами и правилами обучения в магистратуре.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.04.03. Театральное искусство, дисциплина «Методология научной работы» относится к базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.

б) Дисциплина «Методология научной работы» базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин:

- театральная педагогика мастерства актера;
- театральная педагогика сценической речи;
- театральная педагогика пластического воспитания;
- информационные технологии в театральной педагогике;
- проблемы эволюции мирового театра.

в) Дисциплина предшествует изучению таких предметов, для которых освоение данной дисциплины необходимо как опора.

- методика преподавания мастерства актера;
- методика преподавания сценической речи;
- методика преподавания сценического движения;
- методика преподавания танца для драматического актера;
- ГИА

3. Планируемые результаты освоения дисциплины Методология научной работы

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

Категория (группа) универсальных	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции

компетенций		
Системное и критическое мышление	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИД1УК-1 – Знает методы критического анализа и оценки современных научных достижений; общую методологию научного познания, категориальный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать научную информацию; научную терминологию, философские категории и проблемы человеческого бытия, философские категории и проблемы человеческого бытия ИД2УК-1 – Умеет получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; осуществлять поиск теоретической информации и обобщать результаты экспериментов и опыта ИД3УК-1 –- Владеет методами критического анализа и синтеза научной информации, другими методами интеллектуальной деятельности; способностью выявлять научные проблемы и использовать различные методы для их решения; навыками разработки стратегии достижения поставленной цели как последовательности шагов, предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности.
Самоорганизация и саморазвитие	УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	ИД1УК-6 – Знает возможности своих ресурсов, их пределы для успешного выполнения поставленных задач; теоретико-методологические основы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала собственной деятельности; способы совершенствования собственной профессиональной деятельности в контексте приоритетов культурной динамики общества. ИД2УК-6 – Умеет определять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; определять приоритетные направления деятельности исходя из анализа культурных запросов общества. ИД3УК-6 – Владеет навыками определения эффективного направления действий в области профессиональной деятельности; навыками принятия решений на уровне собственной профессиональной деятельности; способностью коррелировать свою профессиональную деятельность с духовными потребностями общества.

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 Знает основные методы исследования в сфере театрального искусства; алгоритм научного исследования в сфере театрального искусства основные методы сбора и обработка информации, необходимой для осуществления исследовательской деятельности ИД2 ОПК-3 Умеет самостоятельно вырабатывать гипотезы и формулировать научные проблемы; использовать категориальный научный аппарат; отбирать, систематизировать и анализировать информацию ИД3 ОПК-3 Владеет навыками научно-исследовательской работы; навыками определения актуальных направлений научных исследований; навыками представления результатов своей научной работы в письменной и устной формах.
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 Знает современные методики и технологии организации образовательной деятельности; принципы диагностики и оценивания качества образовательного процесса по образовательным программам в области искусства; основные проблемы подготовки конкурентоспособного специалиста в современных условиях. ИД2 ОПК-4 Умеет оценивать и применять современные методики и технологии с учетом педагогических задач; формировать учебный план занятий; планировать собственную деятельность по подготовке к проведению учебных занятий. ИД3 ОПК-4 Владеет способностью творчески модифицировать современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса в сфере искусства; базовыми навыками определения конкретных образовательных, развивающих и воспитательных задач, с учетом возрастных и психофизических особенностей обучающихся; навыками организации собственной самостоятельной работы и самостоятельной работы учащихся.
в области научно-исследовательской деятельности:	ПК-2. Способен самостоятельно выполнять научные исследования и руководить НИР, исследовательской деятельностью обучающихся, соответственно выбранному профилю подготовки	ИД1 ПК-2 - Знает этапы исследования; принципы организации научно-исследовательской деятельности; основные базы данных, электронные библиотеки и другие ресурсы, необходимые для организации исследовательской деятельности. ИД2 ПК-2 - Умеет проектировать индивидуальные исследовательские задачи; определять актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной области; определять актуальные направления исследовательской деятельности обучающихся ИД3 ПК -2 - Владеет способностью организовывать исследовательскую или проектную деятельность небольшого коллектива; способностью осуществлять руководство исследовательской или проектной деятельностью небольшого исследовательского коллектива; навыками самостоятельного научного исследования

в области организационно-управленческой деятельности:	ПК - 5. Способен преподавать дисциплины (модули), связанные с историей, теорией и практикой художественной культуры и театра, по программам бакалавриата, специалитета и ДПП в образовательных организациях Российской Федерации	ИД1 ПК-5 - Знает основы общей педагогики и психологии; принципы преподавания специальных дисциплин; современные образовательные технологии профессионального образования; основы эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к публичному выступлению. ИД2 ПК-5 - Умеет оформлять профессиональную документацию (планы работы, протоколы, журналы и др.); подбирать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации деятельности обучающихся; применять современные технические средства обучения и образовательные технологии; использовать средства педагогической поддержки профессионального самоопределения и профессионального развития обучающихся. ИД3 ПК-5 - Владеет навыками разработки учебных занятий с учетом особенностей обучающихся; навыками применения отечественного и зарубежного опыта организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся; навыками установления педагогически целесообразных взаимоотношений с обучающимися; навыками преподавательской деятельности.
	ПК - 6. Готов осуществить разработку комплекса учебно-методического обеспечения дисциплин (модулей), внедрять авторские программы обучения в организациях дополнительного образования в сфере театрального искусства	ИД1 ПК-6 - Знает Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования; нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления профессиональной деятельности; методику разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-оценочных средств; принципы и правила интерпретации результатов контроля и оценивания обучающихся; особенности учебно-методической работы в сфере театральной педагогики. ИД2 ПК-6 - Умеет проектировать образовательные программы для разных категорий обучающихся; разъяснять специалистам специфику созданных программ; разрабатывать учебное и методическое обеспечение преподаваемых учебных курсов, дисциплин (модулей) и отдельных занятий; определять методы и средства образовательной деятельности исходя из познавательных возможностей обучающихся; планировать и организовать методическую работу с учетом современной театральной педагогической мысли. ИД3 ПК-6 - Владеет способностью определять требования к методическому обеспечению дисциплины; способностью определять возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания; навыками работы с основными источниками и методикой поиска информации, необходимой для разработки научно-методического обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин (модулей); навыками обновления учебно-методических материалов; разработки авторских учебных материалов

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Методология научной работы» 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**	**Самостоя тельная**	**Промежуточная аттестация**

	в з.е.	в часах	Всего	Лекции	ПЗ	ИР	работа	
3	2	72	34	10	20	4	34	Зачет 4 часа
Итого	2	72	34	10	20	4	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	Методы научных исследований в области театрального искусства	24	6	4		14	Устный опрос
2	Содержание и технология создания ВКР	8	2	4		2	Устный опрос
3	Работа с литературой, составление библиографии и требования системы антиплагиата	14	2	4	2	6	Устный опрос
4	Содержание введения и глав в структуре ВКР	6		4		2	Устный опрос
5	Требования к формулированию выводов и практических рекомендаций	4		2		2	Устный опрос
6	Типовые ошибки, допускаемые в процессе выполнении ВКР	4		2		2	Устный опрос
7	Подготовка к апробации и публичной защите	8			2	6	Устный опрос
Промежуточная аттестация							Зачет 4 часа
	Всего:	**72**	**10**	**20**	**4**	34	**4**

4.3. Тематическое содержание дисциплины

Раздел/тема 1. Методы научных исследований в области театрального искусства

- методы анкетирования, интервью и опроса респондентов;
- составление опросников для беседы с респондентом;
- методы тестирования двигательных качеств;
- методы тестирования психофизиологических свойств:
- педагогический эксперимент и условия, определяющие необходимость его проведения.

- формирующий эксперимент как разновидность педагогического эксперимента, сходство и различия;

- метод проведения экспертной оценки деятельности в области театрального искусства, подбор экспертов и способы оценивания. Проверка согласованности мнений экспертов (расчет коэффициента конкордации);

- методы математической статистики для определения достоверности различий между выборками испытуемых.

Раздел/тема 2. Содержание и технология создания ВКР

- разбор структуры магистерской ВКР;

- требования к написанию разделов ВКР (введение, главы, параграфы глав, выводы, практические рекомендации, список литературы, приложения;

- понятие актуальности избранной темы, цели работы, объекта и предмета исследования, гипотезы, новизны, теоретической и практической значимости проводимых исследований.

Раздел/тема 3. Работа с литературой, составление библиографии и требования системы антиплагиата

- особенности работы с литературными и иными источниками полезной информации;

- стиль произвольного изложения научно-методического материала на страницах ВКР;

- использование прямого цитирования;

- требования системы антиплагиата;

- правила составления списка литературы с учетом ГОСТа.

Раздел/тема 4.

Содержание введения и глав в структуре ВКР

- типовое содержание введения;

- обзор литературы и способы его изложения в структуре ВКР;

- место обсуждения полученных результатов, особенности их интерпретации.

Раздел/тема 5.

Требования к формулированию выводов и практических рекомендаций

- стиль изложения выводов;

- стиль изложения практических рекомендаций.

- расположение данных разделов в структуре ВКР.

Раздел/тема 6.

Типовые ошибки, допускаемые в процессе выполнении ВКР

- смысловые различия объекта и предмета исследования;

- типичные нарушения расположения материала в содержании ВКР;

- выводы, не соответствующие поставленным задачам;

- несоблюдение полей на стр. А4, шрифта, размера шрифта, межстрочного интервала, размера абзаца (красной строки);
- необоснованные пробелы в тексте ВКР;
- несоблюдение требований к подаче иллюстративного материала (рисунки, таблицы и др.);

Раздел/тема 7.
Подготовка к апробации и публичной защите
- особенности подготовки доклада и презентации ВКР;
- регламент материалов, представляемых к апробации;
- соблюдение времени, отводимого на процедуру защиты;

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.04.03. 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-ориентированнная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения. Компетентностный подход реализуется в активных и интерактивных формах проведения занятий: лекции, семинарские и практические занятия; коллоквиум; написание эссе, рефератов, решение типовых задач, консультации (индивидуальные и групповые).

- инновационные: интерактивные лекции, ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, показ роли в спектакле, отрывке. Использование интерактивной доски, раздаточного материала, видеофильмов.
- 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.

№ 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
3	Подготовка к семинарским занятиям
4	Подготовка домашнего задания (решение задач, описание объектов и т.д.), например, Описание рабочей гипотезы намечаемых исследований, формулирование задач с последующим обсуждением на занятиях.
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 реферата.

6.1. Примерная тематика рефератов

1. Анкетирование как один из методов исследования.

2. Педагогический эксперимент в процессе исследования в области театрального искусства.

3. Формирующий эксперимент как способ педагогического воздействия на экспериментальную группу испытуемых с целью проверки гипотезы исследования.

4. Тестирование как исследовательский метод, который позволяет выявить уровень знаний, умений и навыков, способностей и других качеств личности, а также их соответствие определённым нормам путём анализа способов выполнения испытуемым ряда специальных заданий (тестов).

5. Методы математической статистики, используемые для обработки полученных результатов исследования, выявления закономерностей и достоверности различий между выборками, значимых связей.

6. Метод проведения экспертной оценки деятельности в области театрального искусства, подбор экспертов и способы оценивания.

7. Индивидуально-психологические свойства личности в профессиональной деятельности актера.

8. Анкетирование как метод социологических исследований в области театрального искусства.

9. Интервью в процессе решения задач исследования в области театрального искусства.

10. Опрос, интервью и анкетирование как методы исследования уровня значимости различных составляющих театрального искусства и деятельности театральных коллективов.

6.2. Примеры типовых тестовых заданий

№	Тестовый вопрос/задание	Варианты ответа	Прав. ответ
1	Значение методов математической статистики в процессе исследований	1. Эти методы позволяют исследователям собирать,	

№	Тестовый вопрос/задание	Варианты ответа	Прав. ответ
	в области театрального искусства.	анализировать и интерпретировать данные, выявляя закономерности, скрытые за случайными колебаниями, ошибками и искажениями. 2. Не имеют значения. 3. Имеют значение, но в театральном искусстве не нужны.	1
2	Что такое анкетирование	1. Это метод сбора информации с помощью специально разработанных вопросов, заданных в письменном виде. Респонденты самостоятельно отвечают на вопросы анкеты, изложенные на бумажном носителе или в цифровом виде. При анкетировании содержание и смысл вопросов интерпретируются самим респондентом в соответствии с теми представлениями и убеждениями, которые сложились у него по существу обсуждаемой проблемы. 2. Анкетирование – это опрос. 3. Составление анкеты с целью ознакомления с коллективом респондентов.	1
3	Что такое опрос респондентов	1. Беседа с целью познания взаимоотношений внутри коллектива. 2. Опрос —это обращение к членам исследуемой группы с просьбой устного или письменного ответа на ряд вопросов. В ходе опроса пытаются получить ответы на один и тот же вопрос (или на несколько одних и тех же вопросов) от множества людей. 3. Это способ дознания.	2
4	Что такое интервью, как метод исследования	1. Процесс общения с целью ознакомления с респондентом. 2. Метод сбора информации, который основывается на непосредственной беседе	

№	Тестовый вопрос/задание	Варианты ответа	Прав. ответ
		интервьюера и респондента в рамках определённой темы обсуждения. 3. Интервью, как метод исследования, не нужен для изучения проблем театральной педагогики.	2
5	Значение метода экспертной оценки в процессе педагогических исследований в области театра и кино.	1. Не представляется значимым. 2. Важен только для экспертной оценки моноспектакля. 3. Необходим при исследовании различных вопросов театральной педагогики, связанных с научной оценкой действий испытуемых.	3
6.	Значение педагогического эксперимента в области исследований театральной педагогики.	1. Не пригоден в вопросах исследований по тематике театральной педагогики. 2. Этот метод важен в других областях образования. 3. Безусловно важен.	3
7.	Отличие педагогического эксперимента от формирующего.	1.Различий нет. 2. Формирующий эксперимент фокусируется на активном формировании качеств, навыков и знаний, в то время как педагогический эксперимент направлен на исследование и проверку гипотез в области образования и воспитания. 3. Формирующий эксперимент не является научным методом исследования в области педагогической науки.	2
8.	Чем отличаются друг от друга объект и предмет исследования.	1. Объект - это некая область знаний, на которую в определенный жизненный период направлено внимание исследователя, его теоретические и практические изыскания. Предмет, в большинстве случаев - это часть объекта. 2. Различий нет. 3. Объект и предмет исследования отличают друг от друга содержанием поставленных задач.	1
9.	Есть ли различия между теоретической и практической значимостью исследования.	1.Теоретическая значимость представляет собой вклад результатов исследования в существующую совокупность знаний	1

№	Тестовый вопрос/задание	Варианты ответа	Прав. ответ
		в определённой области. Практическая значимость показывает, насколько полезны результаты исследования с точки зрения применения в реальном мире. 2. Различий нет. 3. Теоретическая и практическая значимость исследования объективизируют общий полезный вклад результатов исследования.	
10.	Рабочая гипотеза исследования. Что это такое.	1.План построения исследования. 2.Предположения исследователя относительно реализации идеи исследования. 3.Предварительное предположение, которое формулируется на начальном этапе исследовательского процесса для проведения эксперимента или наблюдения.	3

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	Методы научных исследований в области театрального искусства.	Примерный перечень вопросов для анкетирования респондентов по теме исследования. Составление анкеты (опросника) и обсуждение содержания в формате семинара.	4
2	Содержание и технология создания ВКР.	Семинарское занятие по вопросу структуры ВКР. Самостоятельная работа по формулированию актуальности, объекта и предмета исследований.	4
3	Работа с литературой, составление библиографии и требования системы антиплагиата.	Практическое реферирование материала, взятого из литературного источника по теме исследований. Обсуждение содержания произвольного изложения материала, взятого из литературного источника по теме ВКР.	4
4	Содержание введения и глав в структуре ВКР.	Семинарское занятие. Разбор содержания Введения. Формулирование цели, новизны, теоретической и практической значимости работы. Обсуждение выполненной работы.	4

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
5	Требования к формулированию выводов и практических рекомендаций.	Практический разбор и обсуждение основных правил формулирования выводов и практических рекомендаций. Соотнесение задач исследования и содержания выводов и практических рекомендаций.	2
6	Типовые ошибки, допускаемые в процессе выполнении ВКР.	Практический разбор типовых ошибок в процессе работы над содержанием введения, отдельных глав и списка литературы ВКР.	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	Методы научных исследований в области театрального искусства	Самостоятельное изучение литературы из области социологии относительно научных исследований с помощью анкетирования, интервью. Контрольное задание: привести примеры тестирования свойств внимания.
2	Содержание и технология создания ВКР	Поиск специальной литературы о методологии написания магистерских ВКР. Изучение содержания составных частей магистерской ВКР.
3	Работа с литературой, составление библиографии и требования системы антиплагиата	Самостоятельное выполнение работы по конспектированию литературных источников по теме ВКР с последующим разбором на занятиях. Ознакомление с требованиями антиплагиата в материалах специальной литературы.
4	Содержание введения и глав в структуре ВКР	Самостоятельная разработка содержания Ведения с последующим разбором и обсуждением на занятиях
5	Требования к формулированию выводов и практических рекомендаций	Самостоятельный поиск научных работ в области театрального искусства. Ознакомление с выводами научных статей и диссертаций.
6	Типовые ошибки,	Самостоятельная проработка материала, взятого из специальных источников, обсуждающих правила подготовки магистерской ВКР.

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	*Вопросы для самостоятельного изучения*, контрольные задания с учетом уровней освоения компетенций
	допускаемые в процессе выполнении ВКР	

.6.5. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Структура магистерской ВКР и ее составные части.
2. Содержание введения и остальных глав Выпускной магистерской работы.
3. Сочетание задач исследования, выводов и практических рекомендаций.
4. Что входит в раздел «Задачи, методы и организация исследования.
5. Что такое система антиплагиат и как избежать ошибок в разделах цитирования и свободного изложения литературных материалов других авторов.
6. Конспектирование и работа с литературными источниками, составление библиографии и требования к оформлению ссылок на авторов в тексте ВКР.
7. Требования к оформлению таблиц, рисунков и иных иллюстративных материалов на страницах ВКР.
8. Какими методами математической статистики проверяют достоверность различий между выборками показателей исследования испытуемых.
9. Основные требования процедуры оформления презентации к апробации и публичной защите магистерской ВКР.
10. Главные составляющие подготовки доклада для апробации и публичной защиты магистерской ВКР.
11. Что такое актуальность выбранной темы, объект и предмет исследования.
12. В чем состоит цель педагогического эксперимента.
13. Что такое новизна, теоретическая и практическая значимость результатов исследования.
14. Анкетирование, интервью и опрос как методы исследования в области театральной педагогики.
15. Тестирование как исследовательский метод. В каких областях театрального искусства возможно использование метода тестирования.
16. Научная обоснованность выводов и как она сочетается с результатами исследования по теме ВКР.
17. Рабочая гипотеза и ее связь с идеей проведения исследования и выбранной темой ВКР.

18. Раскрыть основные требования стандарта к структуре ВКР: бумажный формат; поля (левое и правое), верхнее и нижнее; шрифт и его размер; интервал между строками.

19. Особенности формулирования вопросов при составлении опросников для получения ответов респондентов по теме исследования и их математическая обработка.

20. Что такое авторская интерпретация изучаемого литературного источника или интернет- ресурса.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

А) Основная литература

1. Ашмарин И.П. Быстрые методы статистической обработки и планирования экспериментов /И.П. Ашмарие, Н.Н. Васильев, В.А. Амбросов. – Л.: Изд-во Ленинград. гос. ун-та, 1971. – 78 с.: ил.
2. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании: [Пособие для студентов, аспирантов и преподавателей ин-тов физ. культ.] /Б.А. Ашмарин. – Москва.: ФиС, 1978. - 223 с. : ил.
3. Загвязинский, В. И. Методология педагогического исследования : учебное пособие для вузов / В. И. Загвязинский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 105 с. "Академия", 2005.
4. Закс Л. Статистическое оценивание. - Москва., 1976. (Принципы планирования эксперимента: 507-515.)
5. Данилов М.А. // Российская педагогическая энциклопедия : в 2 томах / гл. ред. В. В. Давыдов. – Москва, 1993. – Т. 1: А–М. – С. 244 : ил.
6. Лакин Г.Ф. Биометрия. : учеб. Пособие для студентов биолог. специальностей Вузов: доп. гос. ком. СССР по народ. образованию / Г.Ф. Лакин . – изд. 4-е перераб. и доп. – Москва.: Высшая школа, 1990. – 352 с. : ил.
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 года № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;
8. Тышлер Д.А., Мовшович А.Д. Двигательная подготовка фехтовальщиков. – Москва: Академический проект, 2007. – 152 с.
9. Шапкин В.В. Методология современного научного педагогического эксперимента: учебное пособие для самостоятельной работы аспирантов. : [14+] / В. В. Шапкин ; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2017. – 43 с. : табл.
10. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

Б. Дополнительная литература

11. Бабанский, Ю. К. Педагогический эксперимент. Введение в науч. исследование по педагогике. - Москва.: Просвещение, 1988.

12. Воробьев В.Я. Елсуков А.Н. Теория и эксперимент. - Минск.: Высшэйшая школа., 1989, 111 с.

13. Родионов, А.В. Психодиагностика спортивных способностей. – Москва. : Физкультура и спорт, 1973. - 216 с.

14. Тышлер Д.А., Мовшович А.Д. Двигательная подготовка фехтовальщиков. – Москва. : Академический проект, 2007. – 152 с.

15.

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)

«Проблемы эволюции мирового театра»

Направление подготовки
52.04.03 Театральное искусство

Направленность программы
Теория и практика театрального искусства

Квалификация выпускника
Магистр

Форма обучения
Очная

Нормативный срок обучения – 2 года

Москва 2025 г.

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

Составитель: И.В. Холмогорова, 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, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины «Проблемы эволюции мирового театра»:

-знать основные тенденции истории мирового театра от Античности до конца XX в. в порядке смены эпох.
-знать все элементы театра, из которых состоит театр как таковой: драматург, актер, режиссер, сцена и зал, сценография, публика.
-знать, менялись ли в веках (и как именно) все названные параметры.

Задачи освоения дисциплины «Проблемы эволюции мирового театра»:

- уметь хронологически выстроить в памяти всю историю мирового театра от Античности до конца XX века, назвать ведущие направления в искусстве этих веков.
-освоить основные понятия теории драмы: конфликт, завязка действия, нарастание его, коллизия, кульминация, развязка.
- Понимать термин «событие» в развитии действия пьесы, а также его значение для работы актера на сцене.

2. Место дисциплины «Проблемы эволюции мирового театра» в структуре ОПОП специалитета (магистратуры)

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки **52.04.03** дисциплина «**Проблемы эволюции мирового театра**» относится к базовой части **Б1.В** «Дисциплины (модули)» учебного плана.

б) Дисциплина «**Проблемы эволюции мирового театра**» базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин: «История русского театра», «История зарубежного театра» на предыдущем уровне образования, а также «Психология искусства», «Художественная культура в СМИ».

в) Дисциплина предшествует изучению таких дисциплин, как «Театральная педагогика», «Методика преподавания» и ГИА, 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
Системное и критическое мышление	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного	ИД1УК-1 – Знает методы критического анализа и оценки современных научных достижений; общую методологию научного познания,

	подхода, вырабатывать стратегию действий	категориальный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать научную информацию; научную терминологию, философские категории и проблемы человеческого бытия, философские категории и проблемы человеческого бытия ИД2УК-1 – Умеет получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; осуществлять поиск теоретической информации и обобщать результаты экспериментов и опыта ИД3УК-1 –- Владеет методами критического анализа и синтеза научной информации, другими методами интеллектуальной деятельности; способностью выявлять научные проблемы и использовать различные методы для их решения; навыками разработки стратегии достижения поставленной цели как последовательности 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 – Знает психологические основы социального взаимодействия; национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции населения; этические нормы межкультурного взаимодействия; механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе; основные исторические этапы развития культуры и искусства ИД2УК-5 – Умеет оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соблюдать этические нормы и права человека; анализировать особенности социального взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в процессе межкультурного взаимодействия; воспринимать межкультурное своеобразие в контексте развития искусства на каждом историческом этапе. ИД3 УК-5 - Владеет навыками продуктивного взаимодействия в профессиональной среде с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; навыками анализа культурного разнообразия; навыками преодоления коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и других барьеров в процессе межкультурного

		взаимодействия; навыками изучения культурного разнообразия; навыками уважительного отношения к культурному наследию, исходя из знания истории культуры и искусства
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
в области научно-исследовательской деятельности:	ПК – 1. Способен инициировать творческие идеи и выступать консультантом по проблемам, соответствующим профилю подготовки, способен к эффективному взаимодействию с участниками творческой деятельности	ИД1 ПК-1- Знает правила, принципы, условия формирования художественной среды; историю и теорию театрального искусства, его различных видов и жанров; систему международных театральных связей, фестивалей; основные направления, стили и театральные школы в контексте развития культуры и искусства в целом; актуальные проблемы современной драматургии; принципы и средства организации творческого процесса в театре; основы современной режиссуры. ИД2 ПК-1 - Умеет объяснять задачи и создавать условия для

		формирования художественной среды; осуществлять моделирование художественной среды; составлять рекомендации в соответствии со стратегическими задачами театрального процесса различных уровней; применять профессиональную терминологию и выстраивать эффективную коммуникацию в профессиональной среде; разрабатывать и продвигать творческие идеи; предвидеть результаты своей творческой деятельности; аргументированно излагать свою авторскую позицию. ИД3 ПК-1- Владеет способностью использовать профессиональные знания и умения в реализации творческих задач и решении проблем, соответствующих профилю подготовки; навыками анализа отечественного и зарубежного опыта в сфере театрального искусства; использования цифровых и проекционных технологий в режиссуре; навыками определения актуальных проблем современного театрального искусства; опытом режиссерской постановочной работы; навыками решения локальной научной или профессиональной задачи; способностью публичного представления своих творческих и научных концепций
	ПК – 3. Готов к написанию проблемных статей, книг (разделов книг), к самостоятельной редакционной работе в редакциях периодических изданий искусств, к участию в разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций (репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов)	ИД1 ПК-3 - Знает жанры и стили речи, основы и правила ведения научной дискуссии; принципы, цели и задачи художественной критики; специфику театрально-критической и театрально-аналитической деятельности; принципы формирования театральных программ и проектов различной направленности. ИД2 ПК-3 - Умеет находить и анализировать информацию из различных источников; вести театрально-аналитическую деятельность в различных формах печатных и информационно-аналитических изданиях и ресурсах; разрабатывать театральные программы и проекты. ИД3 ПК-3 - Владеет навыками работы со справочными изданиями и словарями; навыками создания проблемных, театрально-аналитических и критических материалов о театре; навыками работы в области формирования перспективных театральных программ и проектов.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Проблемы эволюции мирового театра» 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	34	X	X	34	Зачет 4 часа
Итого	**2**	**72**	**34**	**34**	**X**	**X**	**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	Основные для будущего педагога понятия теории драмы. Интерпретация, как приращение смысла. Основные направления в искусстве разных эпох. Человек в меняющемся мире.	20	10			10	
2	Актер в театре разных эпох. Комедия дель арте как стимул к рождению актерских амплуа. Способ существования на сцене актера. Анкеты многих советских актеров, собранные Л.Гуревич в 1930-е годы, о своем способе существования на сцене.	16	8			8	
3	Устройство площадки (сцены) в разные эпохи. История театрального здания в веках. Сценография разных театральных эпох. Степень участия публики в разные эпохи.	16	8			8	
4	Рождение профессии «режиссер». «Новая драма» как почва для этой профессии. Понятие «атмосферы» спектакля.	16	8			8	

№ 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**					4 часа
Всего:		**72**	**34**			**34**	**4**

4.3. Тематическое содержание дисциплины

Раздел 1.

Основные для режиссера-педагога понятия теории драмы. Восприятие драмы актером и режиссером – это и есть жизнь классического произведения в веках. Приращение смысла. Сценическая интерпретация пьесы как результат совокупности индивидуальности режиссера и того, какое сейчас «тысячелетье на дворе». Примеры: постановки одной и той же пьесы разными режиссерами и в разное время. Режиссер и классическая пьеса – это Принц и Мертвая царевна в хрустальном гробу: поцелуй Принца возрождает Мертвую царевну к жизни. Основные направления в искусстве разных эпох. Человек в меняющемся мире.

Раздел 2.

Актер в театре разных эпох. Комедия дель арте – возникновение понятия «маска». Понятия «маска» и «характер». Рождение амплуа. Анализ анкет многих советских актеров, высказывавшихся о своем способе существования на сцене (собраны критиком Л. Гуревич в 1930-е годы.) «Представление» и «переживание» как разные способы существования актера на сцене. «Парадокс об актере» Дидро. Щепкин и Станиславский о переживании актером роли.

Раздел 3.

Устройство площадки для выступлений актеров в театре разных эпох. Наличие/отсутствие здания театра. Эволюция сценического пространства театре разных эпох. Куб и сфера. Степень участия публики в ходе спектакля в разные эпохи.

Раздел 4.

«Новая драма» как почва для рождения профессии режиссера. Необходимость режиссерского решения не только характеров и взаимоотношений героев пьесы, но, условно говоря, и того пространства между ними, в котором они пребывают. Творческая совместная работа сценографа и режиссера. Режиссеры рубежа XIX-XX веков.

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки **52.04.03 Театральное 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-ориентированнная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения. Компетентностный подход реализуются в активных и интерактивных формах проведения занятий: лекции, практические занятия; коллоквиум; написание эссе, рефератов, консультации (индивидуальные и групповые) и т.д.;

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, просмотр предложенных лектором спектаклей 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 к зачету

6.2. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Основные положения теории драмы.
2. Основные тезисы Дидро в трактате «Парадокс об актере».
3. Что такое режиссерская интерпретация? Привести пример.
4. Режиссеры рубежа XIX-XX века.

5. Приведите пример (желательно из виденного Вами) различий в постановке одной и той же пьесы разными режиссерами или одним режиссером, но с большим перерывом во времени.

6. Какие менялись типы театральных зданий и театральная сценография во времени?

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература: 1. Западно-европейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX-XX вв. М., РГГУ, 2001. 2. 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: 3. Максимов, В. И. Введение в систему Антонена Арто / В. И. Максимов ; перевод - Смирновой Г. В.. — 2-е изд., перераб. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 552 с. — ISBN 978-5-8114-8270-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 4. Станиславский, К.С. Работа актера над собой в творческом процессе переживания [Текст] : Дневник ученика / К. С. Станиславский. - М. : 2012.2014 и другие издания	Печатное издание https://e.lanbook.com/book/166847 https://e.lanbook.com/book/182109 печатное издание
Дополнительная литература 5. Брехт, Б. Теория эпического театра / Б. Брехт ; Б. Брехт. - М. : Академический Проект, 2019. - 560 с. - ISBN 978-5-98426-155-5Брук. 6. Леман Н.-Т. Постдраматический театр. М., 2013. 7. Параутопия: Книга диалогов Васильева А. и Абдуллаевой З. [Текст] : Интервью, беседы, статьи / А. Васильев, З. Абдуллаева. - М. : ABCdesign, 2016. - 367 с. - ISBN 978-5-4330-0054-4	Печатное издание Печатные издания Печатные издания

8. Коваленко, Т.В.Эволюция театральной жизни [Текст] : Опыт информационно-культурологического осмысления / Т. В. Коваленко ; Т.В. Коваленко. - М. : Либроком, 2021. - 248 с. - (Школа сценического мастерства: история). - ISBN 978-5-397-07966-2 ((в обл.))	Печатные издания
9. Казьмина, Н. Другие [Текст] : Режиссеры и их спектакли / Н. Казьмина ; Н. Казьмина. - М. : Прогресс- Традиция, 2019. - 344 с. ; 70x100 /16. - ISBN 978-5-89826-562-5	Печатные издания
10. Брук, Питер. Пустое пространство : Секретов нет / Брук Питер ; Пер. с англ. - М. : Артист. Режиссер. Театр, 2003. - 376 с. : ил., портр. - ISBN 5-87334-048-X : 110-00; 122-98.	Печатные издания
11. Гротовский, Е. От Бедного Театра к Искусству-проводнику / Е. Гротовский ; Пер. с польск., сост., пред. и прим. Башинджагян Н. - М. : Артист. Режиссер. Театр, 2003. - 351 с. : ил., 24 л. вкл., портр. - ISBN 5-87334-073-0 : 130-00; 157-30.	Печатные издания
12. Брук, Питер. Блуждающая точка : Статьи. Выступления. Интервью / Брук Питер ; Пер. с англ.; Предисл. Додин Л. - СПб., М. : Артист. Режиссер. Театр, 1996. - 270 с., илл. : 5 л. илл., портр. - ISBN 5-87334-013-7 : 25000-00	Печатные издания
13. Брук, Питер. Нити времени = Воспоминания / Брук Питер ; Пер. с англ. Стронина М. - М. : Артист. Режиссер. Театр, 2005. - 381 с. - ISBN 5-87334-086-2 : 129-80.	Печатные издания
14. Стреллер, Джорджо. Театр для людей [Текст] : Мысли записанные, высказанные и осуществленные / Стреллер Джорджо ; пер. с ит., комм. С.Бушуевой. - М. : Радуга, 1984. - 311 с. : илл.	Печатные издания
15. Брук, Питер. Метафизика театра / Брук Питер // Режиссерский театр от Б до Ю. - М. : изд-во "МХАТ", 1999. - с.31.	Печатные издания

16. Гротовский, Ежи. Симптомы мастерства Гротовский Ежи// Режиссерский театр от Б до Ю. - М. : изд-во "МХАТ", 1999 - с.91.	Печатные издания
17. Стреллер, Джорджо. Streben / Стреллер Джорджо// Режиссерский театр от Б до Ю. - М. : изд-во "МХАТ", 1999. - с.351.	Печатные издания
18. Гротовский, Ежи. К Бедному театру [Текст] / Гротовский Ежи ; Пер. с англ. - М. : Артист. Режиссер. Театр, 2009. - 304 с., ил. ; 84x108 /32 + 4 вкл. 22 л. фотоил., ч/б. - ISBN 978-5-87334-121-4 : 547-00.	Печатные издания
19. Крэг, Э. Воспоминания. Статьи. Письма [Текст] / Э. Крэг. - М. : Искусство, 1988. - 399 с. : илл.	Печатные издания
20. Крэг, Э. Указатель к летописи дней моих [Текст] : Мемуары. 1872-1907 / Э Крэг ; Пер. с англ. К. Атаровой. - М. : Артист. Режиссер. Театр, 2013. - 511 с. ил. : 16 л. вкл.	Печатные издания
Интернет ресурсы: Театральная библиотека Сергеева	http://www.teatr-lib.ru/
Периодические издания: «Влпросы театра» журнал	http://theatre.sias.ru/
«Петербургский театральный журнал»	https://ptj.spb.ru/
«Театр» журнал	http://oteatre.info/

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)

Интеллектуальная собственность и авторское право в сфере культуры и искусства

Направление подготовки
52.04.03 Театральное искусство

Направленность программы
Теория и практика театрального искусства

Квалификация выпускника
Магистр

Форма обучения
Очная

Нормативный срок обучения
2 года

Москва, 2025 г.

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

Составитель(и):
Бабаева Ю.Г., канд. юрид. наук, доцент

Программа одобрена на заседании кафедры *искусствоведения*

Протокол № 3 от «24» июня 2025 г.

Согласовано:
Зав. кафедрой
И.о. зав. Кафедрой Любивая И.Ю., доцент, кандидат искусствоведения

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины «Интеллектуальная собственность и авторское право в сфере культуры и искусства» - получение знаний в области правового регулирования отношений, возникающих при создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности в сфере культуры и искусства.

Задачи освоения дисциплины:

- получить представление о системе правовых отношений в сфере культуры и искусства;
- изучить нормативные правовые акты затрагивающие вопросы создания и использования результатов интеллектуальной деятельности в области культуры и искусства;
- изучить вопросы юридической ответственности и противодействия коррупции;
- изучить вопросы трудовых и гражданско-правовых отношений при создании результатов интеллектуальной деятельности;
- свободно ориентироваться в вопросах правовой регламентации создания и использования культурных ценностей и культурного наследия;
- знать и уметь применять в практической деятельности положения конституционного, гражданского, трудового законодательства при создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности, культурных ценностей и культурного наследия.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство дисциплина «Интеллектуальная собственность и авторское право в сфере культуры и искусства» относится к обязательным дисциплинам Части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана (Б1.В).

б) Дисциплина «Интеллектуальная собственность и авторское право в сфере культуры и искусства» базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин: «Организация театрального дела», «Художественная культура в СМИ».

в) Дисциплина предшествует изучению таких дисциплин, как педагогическая практика, научно-исследовательская работа, преддипломная практика, выполнение и защита выпускной квалификационной работы, для которых освоение данной дисциплины необходимо как опора.

3. Планируемые результаты освоения дисциплины **«Интеллектуальная собственность и авторское право в сфере культуры и искусства»**

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 представления своего мнения по вопросам развития культуры и искусства; применения искусствоведческих знаний в профессиональной деятельности; постижения произведений искусства в широком культурно-историческом контексте ИД2 ОПК-2 Умеет творчески и критически мыслить; анализировать, синтезировать информацию для осуществления творческой деятельности; определять цели творческой деятельности и прогнозировать ее результат; определять проблемы искусства и прогнозировать пути его развития. ИД4 ОПК-3 Владеет готовностью действовать в нестандартных ситуациях; нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; методикой творческой работы в сфере искусств; навыками корреляции своей творческой деятельности с потребностями общества в сфере духовной культуры.
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 Знает основные методы исследования в сфере театрального искусства; алгоритм научного исследования в сфере театрального искусства основные методы сбора и обработка информации, необходимой для осуществления исследовательской деятельности ИД2 ОПК-3 Умеет самостоятельно вырабатывать гипотезы и формулировать научные проблемы; использовать категориальный научный аппарат; отбирать, систематизировать и анализировать информацию ИД3 ОПК-3 Владеет навыками научно-исследовательской работы; навыками определения актуальных направлений научных исследований; навыками представления результатов своей научной работы в письменной и устной формах.
В области научно-исследовательской деятельности	ПК – 3. Готов к написанию проблемных статей, книг (разделов книг), к самостоятельной редакционной работе в редакциях периодических изданий искусств, к участию в разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций	ИД1 ПК-3 - Знает жанры и стили речи, основы и правила ведения научной дискуссии; принципы, цели и задачи художественной критики; специфику театрально-критической и театрально-аналитической деятельности; принципы формирования театральных программ и проектов различной направленности. ИД2 ПК-3 - Умеет находить и анализировать информацию из различных источников; вести театрально-

	(репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов)	аналитическую деятельность в различных формах печатных и информационно-аналитических изданиях и ресурсах; разрабатывать театральные программы и проекты. ИД3 ПК-3 - Владеет навыками работы со справочными изданиями и словарями; навыками создания проблемных, театрально-аналитических и критических материалов о театре; навыками работы в области формирования перспективных театральных программ и проектов.
	ПК - 4. Способен организовывать работу с авторами, выполняющими заказы организаций исполнительских искусств, издательскую деятельность в театральной организации, а также организовать работу по пропаганде театрального искусства, в том числе с использованием возможностей радио, телевидения, сети "Интернет"	ИД1 ПК-4 - Знает принципы и способы работы с электронными ресурсами, необходимыми для организации работы по пропаганде театрального искусства; принципы работы СМИ; систему функционирования Интернет и иных мультимедиа ресурсов ИД2 ПК-4 - Умеет находить и анализировать информацию из различных источников; определять средства и способы достижения целей по пропаганде театрального искусства; определять актуальные задачи и проблемы театрального искусства, разрабатывать средства и методы их решения. ИД3 ПК -4 - Владеет различными способами коммуникации, в том числе с использованием возможностей радио, телевидения, сети "Интернет"; навыками подготовки материалов, необходимых для пропаганды театрального искусства; навыками решения локальных проблем театральной культуры.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Интеллектуальная собственность и авторское право в сфере культуры и искусства» составляет 4 зачётных 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	ИР		
1	2	72	34	18	16		34	ЗАЧЕТ (4 часа)
2	2	72	34	16	18		34	ЗАЧЕТ (4 часа)
Итого	**4**	**144**	**68**	**34**	**34**		**68**	8

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.	Право и культура	8	2	2		4	
2.	Система российского права. Норма права. Закон как источник права	12	2	4		6	
3.	Правонарушение. Юридическая ответственность	10	4	2		4	
4.	Трудовой договор. Особенности регулирования труда творческих работников	18	4	4		10	
5.	Правовое регулирование использования культурных ценностей	20	6	4		10	
	Промежуточная аттестация зачет	4					4
6.	Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права. Театральное искусство и интеллектуальная собственность.	16	4	4		8	
7.	Охраняемые результаты интеллектуальной (творческой) деятельности, создаваемые в театре	20	4	6		10	
8.	Служебное произведение и исполнение	12	2	4		6	
9.	Защита интеллектуальных прав.	20	6	4		10	
Промежуточная аттестация		**4**					4
	Всего:	**144**	**34**	**34**		**68**	**8**

4.3. Тематическое содержание дисциплины

Тема 1. Право и культура

Понятие и основные характеристики культуры. Законодательство и право в сфере культуры. Культурные права человека и гражданина. Право на свободу творчества и защиту интеллектуальных прав. Правовое регулирование культурной жизни граждан в Российской Федерации. Обязанности государства в области культуры.

Форма проведения: *лекция, практическое занятие*

Тема 2. Система российского права. Норма права. Закон как источник права

Система российского права. Основные отрасли права. Норма права. Нормативный правовой акт: понятие, признаки, виды. Закон как источник

права. Действие нормативных правовых актов в различных сферах: во времени, пространстве и по кругу лиц. Порядок опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов. Понятие и виды подзаконных актов. Обратная сила закона.

Форма проведения: *лекция, практическое занятие*

Тема 3. Правонарушение. Юридическая ответственность

Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения. Виды правонарушений. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды.

Форма проведения: *лекция, практическое занятие*

Тема 4. Трудовой договор. Особенности регулирования труда творческих работников

Понятие трудового договора. Отличие трудового договора от договоров гражданско-правового характера о труде. Содержание и стороны трудового договора. Работа по совместительству. Заключение, изменение и расторжение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Особенности регулирования труда творческих работников организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений или выступающих, в частности особенности регулирования рабочего времени и времени отдыха (в том числе перерывов технологического и (или) организационного характера, продолжительности ежедневной работы (смены), работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни), оплаты труда.

Форма проведения: *лекция, практическое занятие*

Тема 5. Правовое регулирование использования культурных ценностей

Понятие категории «культурные ценности». Классификация культурных ценностей. Правовое регулирование создания и использования культурных ценностей. Культурные ценности и результаты интеллектуальной деятельности. Интеллектуальные права в сфере использования и охраны объектов культурного наследия. Цифровизация в сфере культуры.

Форма проведения: *лекция, практическое занятие*

Тема 6. Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права. Театральное искусство и интеллектуальная собственность

Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права. Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности по национальному и

международному праву. Театральное искусство и интеллектуальная собственность.

Тема 7. Охраняемые результаты интеллектуальной (творческой) деятельности, создаваемые в театре

Особенности охраны результатов интеллектуальной (творческой) деятельности, создаваемых в театре: литературные и музыкальные произведения, произведения хореографии и пантомимы, исполнения и другие объекты (интеллектуальная собственность). Возможные варианты правовой охраны (авторское право либо охрана смежных прав). Права автора, театрального режиссера, актера и других лиц, принимающих участие в создании творческих объектов.

Тема 8. Служебное произведение и исполнение

Служебное произведение и исполнение: особенности распределения прав. Договоры об отчуждении исключительных прав и лицензионные договоры. Договор авторского заказа. Государственный и муниципальный контракт на создание произведения и исполнения.

Тема 9. Защита интеллектуальных прав

Защита интеллектуальных прав. Способы защиты интеллектуальных прав. Гражданско-правовая ответственность, уголовная и административно-правовая ответственность за нарушения интеллектуальных прав. Защита интеллектуальных прав в сети Интернет.

Форма проведения: *лекция, практическое занятие*

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.04.03 Театральное 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-ориентированнная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения. Компетентностный подход реализуются в активных и интерактивных формах проведения занятий: лекции, практические занятия; решение типовых задач;

- инновационные: интерактивные лекции, разбор конкретных ситуаций, работа в команде; презентации с использованием различных вспомогательных средств: интерактивной доски, раздаточных материалов, видеофильмов, слайдов, мультимедийной презентации, мастер-классы преподавателей и

приглашенных специалистов).

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 к семинарским занятиям
4	Подготовка домашнего задания (решение задач, изучение нормативных правовых актов)
5	Самостоятельное изучение тем дисциплины: • изучение основной и дополнительной литературы, • поиск и сбор информации в периодических печатных и интернет-изданиях и т.д.

6.1. Примеры типовых тестовых заданий

1. Граждане:

1) вправе создавать учреждения культуры;

2) не вправе создавать учреждения культуры;

3) вправе создавать учреждения культуры по разрешению Министерства культуры;

4) вправе создавать учреждения культуры по разрешению исполнительного органа субъекта РФ.

2. Граждане:

1) не имеют право вывозить результаты творческой деятельности за границу;

2) имеют право вывозить результаты творческой деятельности за границу;

3) имеют право вывозить результаты творческой деятельности за границу с целью экспонирования;

4) имеют право вывозить результаты творческой деятельности за границу, кроме цели продажи.

3. Согласно нормам российского гражданского законодательства, исключительными правами могут обладать следующие субъекты:

1) юридические и физические лица

2) только физические лица (граждане)

3) законодательные государственные органы

4) исполнительные государственные органы

4. С какого минимального возраста может заключаться трудовой договор с лицами для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию в театрах?

1) по достижению 14 лет, с согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и попечительства

2) до достижения 14 лет с согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и попечительства

3) по достижению 16 лет с согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и попечительства

4) по достижению 18 лет

5. К какому виду ответственности может быть привлечен работодатель за полную невыплату свыше двух месяцев заработной платы, совершенную из личной заинтересованности?

1) к административной

2) к уголовной

3) к дисциплинарной

4) к материальной

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	Право и культура	Практическая работа. Эссе на тему: «Культура в системе правовых отношений»	*2*
2	Система российского права. Норма права. Закон	Практическое занятие. Опрос: 1. Что такое система права? 2. Что такое норма права? 3. Структура нормы права. 4. Что	*4*

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
	как источник права	такое закон? 5. Отличие нормативного правового акта от ненормативного правового акта. 6. Действие закона во времени, пространстве и по кругу лиц. 7. Что такое источник права?	
3	Правонарушение. Юридическая ответственность	Практическое занятие. Опрос: 1.Понятие и виды правонарушений. 2.Структура правонарушения. 3.Субъективные и объективные признаки правонарушения. 4.Понятие и виды юридической ответственности. 5. Характеристика отдельных видов юридической ответственности.	***2***
4	Трудовой договор. Особенности регулирования труда творческих работников	Практическое занятие. Опрос: 1. Зачем нужен трудовой договор? 2. Какие условия могут быть отражены в трудовом договоре? 3. Как регламентируется рабочее время и время отдыха для творческих работников? 4. Ответственность сторон трудового договора	***4***
5	Правовое регулирование использования культурных ценностей	Практическое занятие. Доклады-презентации. Примерные темы докладов: 1. Классификация культурных ценностей. 2. Виды культурных ценностей федерального, регионального и местного значения (примеры). 3. Права, обязанности, ответственность физических лиц в сфере культуры. 4. Гражданско-правовая ответственность в сфере использования и защиты культурных ценностей (примеры). 5. Административная и уголовная ответственность в сфере использования и защиты культурных ценностей (примеры).	***4***
6.	Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права. Театральное искусство и интеллектуальная собственность.	Практическое занятие. Доклады-презентации. Примерные темы докладов: 1. История развития права интеллектуальной собственности. 2. Театральное искусство как объект правового регулирования. 3. Виды интеллектуальных прав. 4. Объекты интеллектуальной собственности в рамках театрального творчества	***4***
7	Охраняемые результаты интеллектуальной (творческой) деятельности, создаваемые в театре	Практическое занятие. Доклады-презентации. Примерные темы докладов: 1. Правовая охрана литературных произведений, создаваемых в театре. 2. Правовая охрана музыкальных произведений, создаваемых в театре. 3. Правовая охрана произведений хореографии, создаваемых в театре. 4. Правовая охрана пантомимы, создаваемой в театре. 5. Правовая охрана исполнения, созданного в театре. 6. Авторское право, как возможный вариант правовой охраны. 7. Права автора, театрального режиссера, актера и других лиц, принимающих участие в создании творческих объектов.	***6***
8	Служебное произведение и исполнение	Практическое занятие. Доклады-презентации. Примерные темы докладов: 1. Служебные объекты интеллектуальных	***4***

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
		прав. 2. Лицензионный договор: предмет, стороны, существенные условия, оплата. 3. Открытая лицензия. 4. Договор авторского заказа. 5. Договор отчуждения исключительного права: предмет, стороны, существенные условия. 6. Государственный и муниципальный контракты в сфере интеллектуальной собственности.	
9	Защита интеллектуальных прав.	Практическое занятие. Опрос и доклады-презентации. Примерные темы докладов: 1. Способы защиты интеллектуальных прав. 2. Гражданско-правовая ответственность за посягательства на интеллектуальные права. 3. Уголовная ответственность за посягательства на интеллектуальные права. 4. Административно-правовая ответственность за нарушения интеллектуальных прав. 5. Защита интеллектуальных прав в сети Интернет.	*4*

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.	Право и культура	Общая характеристика нормативных правовых актов, регламентирующих общественные отношения в сфере культуры. Предпосылки и принципы регламентации нормами права общественных отношений в жизни общества. История развития института защиты интеллектуальных прав. История развития права на свободу творчества. Место и роль государства в общественных отношениях в сфере культуры.
2.	Система российского права. Норма права. Закон как источник права	Значение закрепления вопросов регламентации общественных отношений в сфере культуры на конституционном уровне. Система действующего законодательства в сфере культуры. Структура нормы права. Правовой институт. Отрасль права. Структура системы права. Виды законов. Порядок принятия законов.
3.	Правонарушение. Юридическая ответственность	Понятие и признаки правонарушения. Противоправность, общественная опасность, виновность и наказуемость. Виды правонарушений. Признаки юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. Функции юридической ответственности.
4.	Трудовой договор. Особенности регулирования труда творческих работников	Понятие и значение трудового договора как основного института права индивидуального трудового договора. Гарантии при приеме на работу. Запрещение дискриминации при приеме на работу. Понятие персональных данных работников, способы их защиты работодателем и ответственность за нарушение

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	*Вопросы для самостоятельного изучения*, контрольные задания с учетом уровней освоения компетенций
		норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных указанных лиц. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных работника. Отличие трудового договора от смежных гражданско-правовых договоров, связанных с трудом (авторского, подряда, поручения и др.). Стороны трудового договора. Форма трудового договора. Содержание трудового договора. Условия (обязательные и дополнительные) трудового договора.
5.	Правовое регулирование использования культурных ценностей	Памятники истории и культуры как объекты культурного наследия. Правовой режим памятников истории и культуры (произведения архитектуры, ансамбли, достопримечательные места, археологические объекты). Правовой режим произведений архитектуры, монументальной скульптуры и живописи, объектов археологии, архивных документов, музейных памятников и коллекций, книжных памятников. Ансамбли и достопримечательные места. Исторические сады и парки. Культурные ценности и результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана. Интеллектуальные права в сфере использования и охраны объектов культурного наследия.
6.	Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права. Театральное искусство и интеллектуальная собственность.	Законодательное регулирование интеллектуальной собственности. Виды результатов интеллектуальной деятельности. Театральное искусство как сложный объект. Результаты интеллектуальной деятельности театрально-зрелищного представления.
7.	Охраняемые результаты интеллектуальной (творческой) деятельности, создаваемые в театре	Сценарное произведение, музыкальное произведение, хореографическое произведение, фонограмма как элементы театральной постановки. Авторские права на произведения, создаваемые в театре. Смежные права на произведения, создаваемые в театре.
8.	Служебное произведение и исполнение	Авторские права на служебное произведение. Исключительные права на служебное произведение. Обнародование служебного произведения. Служебное исполнение.
9.	Защита интеллектуальных прав.	Способы защиты авторских прав на объекты интеллектуальной собственности. Особенности судебной защиты авторских прав. Борьба с контрафактом.

6.5. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Правовая категория «культурные ценности».
2. Классификация культурных ценностей в российском законодательстве и международных договорах.
3. Коллекция произведений искусства и памятников истории как особый объект прав.

4. Правовое регулирование культурных ценностей религиозного и светского назначения.
5. Система источников права, регулирующих правоотношения, связанные с культурными ценностями.
6. Интеллектуальная собственность в имущественных отношениях в сфере культуры.
7. Цифровизация в сфере культуры.
8. Правовое регулирование культурных ценностей и результатов интеллектуальной деятельности.
9. Интеллектуальные права в сфере использования и охраны объектов культурного наследия.
10. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
11. Интеллектуальная собственность и право собственности как вещное право.
12. Исключительное (имущественное) право как объект гражданского оборота: понятие, содержание, сроки осуществления и защиты.
13. Особенности осуществления интеллектуальных прав в цифровой среде.
14. Способы распоряжения исключительным правом.
15. Государственная регистрация интеллектуальной собственности.
16. Правовой статус субъектов авторского права.
17. Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными правами.
18. Объекты авторских прав.
19. Служебные произведения.
20. Исключительное право на произведение: понятие, содержание, сроки осуществления и защиты.
21. Общая характеристика смежных прав: понятие, содержание, сроки осуществления и защиты.
22. Виды смежных прав.
23. Исключительные права на объекты смежных прав.
24. Трудовой договор: понятие, функции, стороны, содержание.
25. Виды трудового договора.
26. Порядок заключения трудового договора и оформление приема на работу.
27. Основания прекращения трудового договора: общая характеристика. Соотношение понятий «прекращение трудового договора», «расторжение трудового договора», «увольнение».

28. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию).
29. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
30. Виды юридической ответственности и их характеристика.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

А) Основная литература

1. Попова, Н. И. Трудовое право : конспект лекций : учебное пособие / Н. И. Попова. — Самара : СамГУПС, 2023. — 74 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/379289

2. Авторское право: курс лекций : учебное пособие / А. А. Кузнецов, А. В. Измалков, П. А. Кузнецов [и др.]. — Липецк : Липецкий ГТУ, 2022. — 118 с. — ISBN№978-5-00175-181-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/363563

3. Кротова, М. А. Современные механизмы противодействия коррупции : учебное пособие / М. А. Кротова, А. Г. Кривоносова, А. Б. Мещерякова. — Краснодар : КубГТУ, 2023. — 263 с. — ISBN№978-5-8333-1277-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/413651

Б) Дополнительная литература

1. Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]:учебник. Т. 2: Авторское право / Е.С. Гринь, В.О. Калятин, С.В. Михайлов и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. - М.: Статут, 2017. - 367 с.

2. Право интеллектуальной собственности: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. М. Коршунов, Н. Д. Эриашвили, В. И. Липунов [и др.]; под редакцией Н. М. Коршунов, Н. Д. Эриашвили. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 327 с.

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) : Официальный интернет-портал правовой информации. – Текст: электронный. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202210060013

2. Всемирная конвенция об авторском праве (подписана в Женеве 6 сентября 1952 г., пересмотрена в Париже 24 июля 1971 г.) // Собрание Постановлений Правительства СССР. – 1973. – № 24. – Ст. 139.

3. Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. (дополненная в Париже 4 мая 1896 г., пересмотренная в Берлине 13 ноября 1908 г., дополненная в Берне 20 марта 1914 г. и пересмотренная в Риме 2 июня 1928 г., в Брюсселе 26 июня 1948 г., в

Стокгольме 14 июля 1967 г. и в Париже 24 июля 1971 г., измененная 2 октября 1979 г.) : Справочная правовая система КонсультантПлюс. – Текст: электронный. – URL: https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=7229#waqn7IUiHxcyTc8u

4. Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций (Рим, 26 октября 1961 г.): Справочная правовая система КонсультантПлюс. – Текст: электронный. – URL: https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=15043&cacheid=32AE1C8BE43B649247BDDA41DBBC16FB&mode=splus&rnd=H3vLLA#UVio7IUQmrbi5z531

5. Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности (Стокгольм, 14 июля 1967 г., изменена 02.10.1979) : Справочная правовая система КонсультантПлюс. – Текст: электронный. – URL: https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=5059&dst=1000000001&cacheid=CCC89CD21A2863A7121F8905EA8698DC&mode=splus&rnd=H3vLLA#IAEp7IUKopCsmKcC1

6. Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности. Принята в г. Париже 14.11.1970 на 16-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО : Справочная правовая система КонсультантПлюс. – Текст: электронный. – URL : https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=15465&cacheid=553AF1F0F92060C5746C1BC3D0B310F1&mode=splus&rnd=H3vLLA#YlJs7IUgNrvbkZtk4

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая ГК РФ от 30 ноября №51-ФЗ : Справочная правовая система КонсультантПлюс. – Текст: электронный. – URL : https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=H3vLLA&base=LAW&n=471848&cacheid=B1316D6BDC4C5D1C9D43B571A34BD014&mode=rubr#7wCq7IUw5nO699rY2

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая ГК РФ от 18.12.2006 №230-ФЗ : Справочная правовая система КонсультантПлюс. – Текст: электронный. – URL : https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=H3vLLA&base=LAW&n=468390&cacheid=E1FFACC9EA905432D7F49EC0C0F38F99&mode=rubr#iLlp7IU6JMch9GIn

9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ : Справочная правовая система КонсультантПлюс. – Текст: электронный. – URL : https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=H3vLLA&base=LAW&n=474024&cacheid=C6DE61770BD5E4E091D7628303E43235&mode=rubr#Pgtq7IUrtADcEjg7

10. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.2006 №63-ФЗ : Справочная правовая система КонсультантПлюс. – Текст: электронный. – URL : https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=H3vLLA&base=LAW&n=474186&cacheid=1B3269E0C2D8DAF7E237FEBA3AF4D048&mode=rubr#ne1r7IUiYVWfeYRE1

11. Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» : Справочная правовая система КонсультантПлюс. – Текст: электронный. – URL : https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=464894&dst=0&edition=etD&rnd=H3vLLA#r8Vr7IUhCEEiYVx4

12. Основы законодательства Российской Федерации о культуре. Утв. Верховным Советом РФ 09.10.1992 № 3612-1 : Справочная правовая система КонсультантПлюс. – Текст: электронный. – URL : https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=450445&dst=1000000001&cacheid=845782A68D1A1908836B372E76A4A05F&mode=splus&rnd=H3vLLA#Bqjs7IUuik0IJb1O2

13. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» : Справочная правовая система КонсультантПлюс. – Текст: электронный. – URL : https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=460012&dst=1000000001&cacheid=DB232F90D05EA843ACF39D449115D29F&mode=splus&rnd=H3vLLA#aW1t7IUCEJqWsL4p

В) Интернет-ресурсы

1. «Культура.РФ» — гуманитарный просветительский проект Министерства культуры Российской Федерации, посвященный культуре России. — Режим доступа: https://www.culture.ru/

2. Журнал «Московское наследие». — Режим доступа: https://www.mos.ru/dkn/function/populiarizatciia/zhurnal-moskovskoe-nasledie/.

3. The Art Newspaper Russia. — Режим доступа: http://www.theartnewspaper.ru/.

4. Электронная библиотечная система ЮРАЙТ. — Режим доступа: https://urait.ru/

5. Электронно-библиотечная система Znanium.com. — Режим доступа: http://www. Znanium.com/

6. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/

7. «Российская газета». — Режим доступа: http://www.rg.ru

8. СПС КонсультантПлюс. — Режим доступа: http://www.consultant.ru

9. Научная электронная библиотека РИНЦ (российский индекс научного цитирования). — Режим доступа: http://elibrary.ru

10. Президент Российской Федерации: офиц.сайт. — Режим доступа: http://www.president.kremlin.ru

11. Официальный интернет-портал правовой информации: http://publication.pravo.gov.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)

Театральная педагогика мастерства актера

Направление подготовки
52.04.03 Театральное искусство

Направленность программы
Теория и практика театрального искусства

Квалификация выпускника
Магистр

Форма обучения
Очная

Нормативный срок обучения
2 года

Москва, 2025 г.

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

Составитель(и):
Петрова Н.А. – заслуженный деятель искусств РФ, профессор

Программа одобрена на заседании кафедры мастерства актера

протокол № 35 от «07» июня 2025 г.

Согласовано:
Зав. кафедрой
Дубровский А.В., заслуженный артист РФ, доцент

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины «**Театральная педагогика мастерства актера**» - ознакомление магистрантов и освоение ими основных профессиональных и этических принципов и методик театральной педагогики с особенностями, присущими практике ВТУ им. Щепкина.

Задачи освоения дисциплины: сформировать фундамент грамотного взгляда и практических навыков магистранта на профессию театрального педагога с помощью как теоретических, так и практических занятий.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство» дисциплина «Театральная педагогика мастерства актера» относится к базовой части Блока Б1.В «Дисциплины (модули)» учебного плана.

б) Дисциплина «Театральная педагогика мастерства актера» базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплины «Мастерство актера», на предыдущем уровне образования

в) Дисциплина предшествует изучению таких дисциплин, как «Методика преподавания мастерства актера», практик и ГИА, для которых освоение данной дисциплины необходимо как опора.

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Театральная педагогика мастерства актера»

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

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и индикатор достижения компетенций
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 Знает современные методики и технологии организации образовательной деятельности; принципы диагностики и оценивания качества образовательного процесса по образовательным программам в области искусства; основные проблемы подготовки конкурентоспособного специалиста в современных условиях. ИД2 ОПК-4 Умеет оценивать и применять современные методики и технологии с учетом педагогических задач; формировать учебный план занятий; планировать собственную деятельность по подготовке к проведению учебных занятий. ИД3 ОПК-4 Владеет способностью творчески модифицировать современные методики и технологии организации

		образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса в сфере искусства; базовыми навыками определения конкретных образовательных, развивающих и воспитательных задач, с учетом возрастных и психофизических особенностей обучающихся; навыками организации собственной самостоятельной работы и самостоятельной работы учащихся.
в области научно-исследовательской деятельности:	ПК-2. Способен самостоятельно выполнять научные исследования и руководить НИР, исследовательской деятельностью обучающихся, соответственно выбранному профилю подготовки	ИД1 ПК-2 - Знает этапы исследования; принципы организации научно-исследовательской деятельности; основные базы данных, электронные библиотеки и другие ресурсы, необходимые для организации исследовательской деятельности. ИД2 ПК-2 - Умеет проектировать индивидуальные исследовательские задачи; определять актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной области; определять актуальные направления исследовательской деятельности обучающихся ИД3 ПК -2 - Владеет способностью организовывать исследовательскую или проектную деятельность небольшого коллектива; способностью осуществлять руководство исследовательской или проектной деятельностью небольшого исследовательского коллектива; навыками самостоятельного научного исследования
в области организационно-управленческой деятельности:	ПК - 5. Способен преподавать дисциплины (модули), связанные с историей, теорией и практикой художественной культуры и театра, по программам бакалавриата, специалитета и ДПП в образовательных организациях Российской Федерации	ИД1 ПК-5 - Знает основы общей педагогики и психологии; принципы преподавания специальных дисциплин; современные образовательные технологии профессионального образования; основы эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к публичному выступлению. ИД2 ПК-5 - Умеет оформлять профессиональную документацию (планы работы, протоколы, журналы и др.); подбирать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации деятельности обучающихся; применять современные технические средства обучения и образовательные технологии; использовать средства педагогической поддержки профессионального самоопределения и профессионального развития обучающихся. ИД3 ПК-5 - Владеет навыками разработки учебных занятий с учетом особенностей обучающихся; навыками применения отечественного и зарубежного опыта организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся; навыками установления педагогически целесообразных взаимоотношений с обучающимися; навыками преподавательской

		деятельности.
	ПК - 6. Готов осуществить разработку комплекса учебно-методического обеспечения дисциплин (модулей), внедрять авторские программы обучения в организациях дополнительного образования в сфере театрального искусства	ИД1 ПК-6 - Знает Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования; нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления профессиональной деятельности; методику разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-оценочных средств; принципы и правила интерпретации результатов контроля и оценивания обучающихся; особенности учебно-методической работы в сфере театральной педагогики. ИД2 ПК-6 - Умеет проектировать образовательные программы для разных категорий обучающихся; разъяснять специалистам специфику созданных программ; разрабатывать учебное и методическое обеспечение преподаваемых учебных курсов, дисциплин (модулей) и отдельных занятий; определять методы и средства образовательной деятельности исходя из познавательных возможностей обучающихся; планировать и организовать методическую работу с учетом современной театральной педагогической мысли. ИД3 ПК-6 - Владеет способностью определять требования к методическому обеспечению дисциплины; способностью определять возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания; навыками работы с основными источниками и методикой поиска информации, необходимой для разработки научно-методического обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин (модулей); навыками обновления учебно-методических материалов; разработки авторских учебных материалов

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Театральная педагогика мастерства актера» составляет 4 зачётных 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	ИР		

1	2	72	34	20	14	0	34	Зачет/ 4 часа
2	2	72	34	20	14	0	34	Зачет/ 4 часа
Итого	4	**144**	**68**	**40**	**28**	**0**	**68**	Зачет/ 8 часов

4.2. Тематический план дисциплины и виды занятий

За основу берется структура обучения мастерству актера ВТУ им. Щепкина.

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоя-тельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
1-й семестр магистратуры							
1	Основные установки и этические принципы дисциплины.	4	2	-		2	Коллоквиум
2	Методика преподавания 1 курс 1 семестр.	44	12	8		24	
3	Методика преподавания 1 курс 2 семестр.	20	6	6		8	
Промежуточная аттестация зачет		4					4
Всего:		72	20	14		34	4
2-й семестр магистратуры							
4	Методика преподавания 2 курс 3 и 4 семестр.	**42**	14	8		20	
5	Методика преподавания 3 курс 5 и 6 семестр.	**26**	6	6		14	
Промежуточная аттестация зачет		**4**					4
Всего:		**72**	**20**	**14**		**34**	**4**

4.3. Тематическое содержание дисциплины

Раздел 1. Вводная лекция.

Тема 1. Педагогика как искусство.

Тема 2. Основные установки и этические принципы.

Раздел 2. Методика преподавания 1 курс 1 семестр.

Тема 1. Сценическое внимание.

Тема 2. Задача – действие.

Тема 3. ПФД.

Тема 4. Необходимое дело.

Тема 5. Психофизическое самочувствие.
Тема 6. Эмоциональная память.
Тема 7. Воображение.
Тема 8. Наблюдения за животными, одушевление предметов, наблюдения за людьми.
Тема 9. Предлагаемые обстоятельства.
Тема 10. Событие.
Тема 11. Одиночный этюд.

Раздел 3. Методика преподавания 1 курс 2 семестр.
Тема 1. Общение. Взаимодействие.
Тема 2. Конфликт.
Тема 3. Этюд на оправданное молчание.
Тема 4. Рождение слова.
Тема 5. Этюды по картинам.
Тема 6. Упражнение «Цирк».

Раздел 4. Методика преподавания 2 курс 3 и 4 семестр.
Тема 1. Методика работы над отрывком.
Тема 2. Лицо автора.
Тема 3. Анализ литературного материала.
Тема 4. Основы действенного анализа.
Тема 5. Режиссура и педагогика.
Тема 6. Актер и роль.

Раздел 5. Методика преподавания 3 курс 5 и 6 семестр.
Тема 1. Работа над дипломными спектаклями. Выбор материала.
Тема 2. Последовательность работы.
Тема 3. Художественная целостность спектакля.

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное 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-ориентированнная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения. Компетентностный подход реализуются в активных и интерактивных формах проведения занятий: лекции, практические занятия; решение типовых задач, консультации (индивидуальные и групповые).

•инновационные: *разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, посещение занятий, репетиций и спектаклей ВТУ им. Щепкина,*

просмотр записей видеотеки ВТУ им. Щепкина (зачеты, экзамены, дипломные спектакли), мастер-классы преподавателей.

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	Подготовка домашнего задания: создание тренингов, этюдов и упражнений.
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 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	Раздел 2. Методика преподавания 1 курс 1 семестр.	Тренинги на внимание, игры, посещение занятий актерских мастерских ВТУ им. Щепкина. Упражнения на ПФД, Необходимое дело. Упражнения на психофизическое самочувствие. Наблюдения: За животными Одушевление предметов Наблюдение за людьми Предлагаемые обстоятельства События	***8***
2	Раздел 3. Методика преподавания 1 курс 2 семестр.	Тренинги на общение и взаимодействие. Этюды на оправданное молчание. Этюды с импровизированным текстом	***6***

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
3	Раздел 4. Методика преподавания 2 курс 3 и 4 семестр.	Работа с текстом. Анализ материала отрывка, пьесы.	***8***
4	Раздел 5. Методика преподавания 3 курс 5 и 6 семестр.	Просмотр видеозаписей дипломных спектаклей, посещение дипломных спектаклей.	***6***

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

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

1. Педагогика Н.В. Демидова.
2. Педагогика Вахтанговской школы.
3. Педагогика питерской школы.

6.5. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету.

1 семестр.

1. *Основные установки и этические принципы театральной педагогики ВТУ им. Щепкина.*
2. *Исторический обзор процесса театральной педагогики в ВТУ им. Щепкина.*
3. *Методика преподавания на 1 семестре 1 курса. Основные цели и задачи.*
4. *Методика преподавания на 2 семестре 1 курса. Основные цели и задачи.*

2 семестр.

1. *Этюд и текст автора.*
2. *Педагогика и режиссура.*
3. *Формирование дипломного репертуара.*
4. *Сходство и различие подходов к обучению актера в различных театральных ВУЗах.*

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

А) Основная литература

1. 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. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/159386, по паролю.
2. Станиславский, К.С. Работа актера над собой / К.С. Станиславский . электронное издание ЭБС РУКОНТ— : [Б.и.], 1938 .— 276 с. — Проза .— URL: Режим доступа https://lib.rucont.ru/efd/11002, по паролю.
3. *Немирович-Данченко Вл.И.* О творчестве актера: Хрестоматия. // Любое издание.
4. *Чехов М.А.* Творческое наследие в 2х томах. // М.: Искусство, 1995.

Б) Дополнительная литература

1. *Кнебель М.О.* О том, что мне кажется особенно важным: Статьи. Очерки. Портреты. // М.: Изд-во ГИТИС, 1971.
2. *Попов А.Д.* Художественная целостность спектакля // М.: Изд-во ГИТИС, 2012.
3. *Зверева Н.А., Ливнев Д.Г.* Словарь театральных терминов. // М.: Изд-во ГИТИС, 2014.
4. *Пансо В*. Труд и талант в творчестве актёра. // М.: Изд-во ГИТИС, 2013.
5. *Товстоногов Г.А.* Зеркало сцены. В 2х томах. // М.: Искусство, 1984.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

- аудитории, оборудованные современными техническими средствами (мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины (модуля)

Театральная педагогика сценической речи

Направление подготовки
52.04.03 Театральное искусство

Направленность программы
Теория и практика театрального искусства

Квалификация выпускника
Магистр

Форма обучения
Очная

Нормативный срок обучения
2 года

Москва, 2025 г.

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

Составитель(и):
Макарова Н.А. – профессор

Программа одобрена на заседании кафедры сценической речи

протокол № 22 от «19» июня 2025 г.

Согласовано:
Зав. кафедрой
Штода Н.Н., кандидат искусствоведения, профессор

. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины «**Театральная педагогика сценической речи»:** Ознакомить с особенностями преподавания в Школе Малого театра. Отталкиваясь от природных данных студента (коллектива), следуя принципу «от простого к сложному» выработать комплекс индивидуальных и общих тренировочных упражнений по усовершенствованию речевых и голосовых возможностей студентов.

Помочь развить, усовершенствовать природные речевые и голосовые возможностей студентов.

Построить работу по воспитанию дикционной и орфоэпической культуры речи.

Обучить процессу овладения авторским словом, его содержательной, действенной, стилистической основой. Принцип приобретения профессиональных навыков рождается из основных задач мастерства актера: «слышу — оцениваю — действую (говорю)». По возможности все технические задачи разделов сценической речи оснащаются творческими задачами: « что говорю — кому говорю — зачем говорю (чего хочу добиться)». Таким образом будут сохраняться традиции Школы Малого театра.

В задачи освоения дисциплины входят:

освоить дыхание, как опору голосового звучания, овладеть голосовыми возможностями, сформировать благозвучный подвижный голос;

Приобрести органичную неперегруженную дикцию;

Необходимо развитие речевого слуха, в завершении технической оснащенности — рождения действенного слова, а звучащее слово, как вершина творческого процесса.

Воспитание у студента, будущего актера драматического театра профессиональных речевых навыков должно осуществляться ***комплексно*.**

Работа должна вестись одновременно по всем разделам предмета «Сценическая речь» (дикция, дыхание, звучание, орфоэпия и т.д.).

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки **52.04.03 Театральное искусство** дисциплина **«Театральная педагогика сценической речи»** относится к базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.

б) Дисциплина «**Театральная педагогика сценической речи**» базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин: «Сценическая речь» предыдущего уровня образования.

в) Дисциплина предшествует изучению таких дисциплин, как «Методика преподавания сценической речи», «Радио-театр/ Театр у микрофона. История, теория, практика», все виды практик и ГИА**,** для которых освоение данной дисциплины необходимо как опора.

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Театральная

педагогика сценической речи»

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

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и индикатор достижения компетенций
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 Знает современные методики и технологии организации образовательной деятельности; принципы диагностики и оценивания качества образовательного процесса по образовательным программам в области искусства; основные проблемы подготовки конкурентоспособного специалиста в современных условиях. ИД2 ОПК-4 Умеет оценивать и применять современные методики и технологии с учетом педагогических задач; формировать учебный план занятий; планировать собственную деятельность по подготовке к проведению учебных занятий. ИД3 ОПК-4 Владеет способностью творчески модифицировать современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса в сфере искусства; базовыми навыками определения конкретных образовательных, развивающих и воспитательных задач, с учетом возрастных и психофизических особенностей обучающихся; навыками организации собственной самостоятельной работы и самостоятельной работы учащихся.
в области научно-исследовательской деятельности:	ПК-2. Способен самостоятельно выполнять научные исследования и руководить НИР, исследовательской деятельностью обучающихся, соответственно выбранному профилю подготовки	ИД1 ПК-2 - Знает этапы исследования; принципы организации научно-исследовательской деятельности; основные базы данных, электронные библиотеки и другие ресурсы, необходимые для организации исследовательской деятельности. ИД2 ПК-2 - Умеет проектировать индивидуальные исследовательские задачи; определять актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной области; определять актуальные направления исследовательской деятельности обучающихся ИД3 ПК -2 - Владеет способностью организовывать исследовательскую или проектную деятельность небольшого коллектива; способностью осуществлять руководство исследовательской или проектной деятельностью небольшого исследовательского коллектива; навыками самостоятельного научного исследования
в области организационно-управленческой деятельности:	ПК - 5. Способен преподавать дисциплины (модули), связанные с историей, теорией и практикой художественной культуры и	ИД1 ПК-5 - Знает основы общей педагогики и психологии; принципы преподавания специальных дисциплин; современные образовательные технологии

	театра, по программам бакалавриата, специалитета и ДПП в образовательных организациях Российской Федерации	профессионального образования; основы эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к публичному выступлению. ИД2 ПК-5 - Умеет оформлять профессиональную документацию (планы работы, протоколы, журналы и др.); подбирать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации деятельности обучающихся; применять современные технические средства обучения и образовательные технологии; использовать средства педагогической поддержки профессионального самоопределения и профессионального развития обучающихся. ИД3 ПК-5 - Владеет навыками разработки учебных занятий с учетом особенностей обучающихся; навыками применения отечественного и зарубежного опыта организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся; навыками установления педагогически целесообразных взаимоотношений с обучающимися; навыками преподавательской деятельности.
	ПК - 6. Готов осуществить разработку комплекса учебно-методического обеспечения дисциплин (модулей), внедрять авторские программы обучения в организациях дополнительного образования в сфере театрального искусства	ИД1 ПК-6 - Знает Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования; нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления профессиональной деятельности; методику разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-оценочных средств; принципы и правила интерпретации результатов контроля и оценивания обучающихся; особенности учебно-методической работы в сфере театральной педагогики. ИД2 ПК-6 - Умеет проектировать образовательные программы для разных категорий обучающихся; разъяснять специалистам специфику созданных программ; разрабатывать учебное и методическое обеспечение преподаваемых учебных курсов, дисциплин (модулей) и отдельных занятий; определять методы и средства образовательной деятельности исходя из познавательных возможностей обучающихся; планировать и организовать методическую работу с учетом современной театральной педагогической мысли. ИД3 ПК-6 - Владеет способностью определять требования к методическому обеспечению дисциплины; способностью определять возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания; навыками работы с основными источниками и методикой поиска информации, необходимой для разработки

		научно-методического обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин (модулей); навыками обновления учебно-методических материалов; разработки авторских учебных материалов

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Театральная педагогика сценической речи» составляет 4 зачётных единиц, 144 часа.

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности

/ПЗ – Практические занятия (с добавлением теории), ИР - индивидуальная работа (с добавлением теории)/

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	*10*	*20*	*4*	34	Зачет/ 4 часа
3	2	72	34	*10*	*20*	*4*	34	Зачет/ 4 часа
Итого	4	**144**	**68**	***20***	***40***	***8***	**68**	Зачет/ 8 часов

4.2. Тематический план дисциплины и виды занятий

Начало обучения посвящено знакомству с предметом (разделами сценической речи). Дыхание, артикуляция, дикция, звучание (голосоведение), орфоэпия (нормы литературного произношения), законы логической паузи и логического ударения.

Работа с авторским художественным материалом: освоение стихотворной формы (куда должны войти и малая, и крупная форма, фрагментами или полностью произведение), эпос, фольклор (возможно, в авторской обработке), проза.

На всех этапах работы по сценической речи необходимо объединение технических и творческих задач для формирования профессионального навыка словесного действия («Что говорю? Кому говорю? Чего хочу добиться?).

Педагогический процесс должен базироваться на следующих принципах:

А) принцип системности — взаимосвязь предметов, распределение нагрузки;

Б) принцип эффективности — проверка приобретенных навыков на практике;

В) принцип «от простого к сложному» — как в упражнениях, тренинге, так и в работе над художественным материалом;

Г) принцип комплексности — в тренинге должны присутствовать и технические и творческие задачи;

Д) принцип одновременной работы по всем разделам предмета сценическая речь. Например, артикуляция — работает верхняя губа, рождается звук «в-в-в-в…» — это ветер поёт свою песню.

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоя-тельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
1.	Дыхание: Поиск мышц, участвующих в процессе дыхания, звучания. Координация работы «дыхательных мышц»; вдох и выдох в разных положениях тела. Тренировочные комплексы по дыханию (групповые и индивидуальные). Тренировочная нагрузка индивидуальная и общая.	24	4	6	2	12	
2.	Метод работы по дикции: освоение артикуляции, работа подвижных частей речевого аппарата. Выработка тренинга в зависимости от общих проблем, общий комплекс упражнений. Индивидуальный комплекс тренировки дикции.	24	4	6	2	12	
3.	Методика работы с фонацией (звучанием): Пробуждение звука, поиск удобного звучания в середине голосового диапазона. Укрепление звучания основного диапазона голоса. Расширение диапазона звучания. Развитие силы звука (смех, шепот, организованный крик)	20	2	8		10	
	Промежуточная аттестация (зачет)	4					4
4.	Изучение законов логического ударения.	24	4	6	2	12	

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоя-тельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
	Логическая пауза. Интонация и ее рождение, как действенная оценка. Эмоциональность. Выразительность.						
5.	Изучение норм литературного произношения, законов орфоэпии, умение их применять на всех этапах обучения. Технические способы устранения «говоров» (работа с инвентарем).	22	4	6		12	
6.	Работа со стихотворной формой.	22	**2**	**8**	**2**	10	
Промежуточная аттестация (зачет)		4					4
Всего:		**144**	**20**	**40**	**8**	**68**	**8**

4.3. Тематическое содержание дисциплины

Раздел/тема 1.
Дыхание:
Артикуляция — работа частей артикуляционного аппарата: снятие мышечного напряжения и дифференцированная работа нижней челюсти, губных мышц, языка. Звуковая артикуляция: упражнение для губ — «поцелуй», «лошадь фыркает», упражнение для языка — «щелканье – лошадиная прогулка» , «звуковая балалайка» и т.д. используем различные темпо-ритмы.

Раздел/тема 2. Артикуляция — дикция. Согласные звуки глухие и звонкие, гласные звуки.

Раздел/тема 3. Голос

Используем слоги, простые цепочки слогов. Звукосочетания на длинном выдохе («Лезгинка 1», («Лезгинка 2», «Катушка с таблицей согласных»).

Раздел/тема 4. Логика Орфоэпия — логика речи. Логическая пауза, логическое ударение, чтение сложных текстовых периодов..

Раздел/тема 5. Логика речи — действенное слово в художественном тексте (стихи, проза), в роли пьесы (драматургия). Перспектива связного текста, речевая характеристика, как выразительное средство в создании сценического образа.

Раздел/тема 6. Работа со стихотворной формой.

О художественном материале, на котором будут проверяться приобретенные навыки:

- 1-й курс — звукосочетания, цепочки слогов, пословицы и поговорки, афоризмы древних мыслителей и т.д., чистоговорки (в развитии скороговорки). Работа над сказками (народными или авторскими);
- 2-й курс — короткие прозаические произведения (портреты, описание места, времени года и т.д.). Можно прикоснуться к стихотворной форме сказки, как к работе группового рассказа.
  Работа над гекзаметром, былины или другим эпосом. Преследуется цель — рождение крупного слова, используя крупное видение и масштабные события;
- 3-й курс — весь посвящен освоению стихотворной формы — малой и большой.
- 4-й курс — используя приобретенные навыки по всем разделам предмета «сценическая речь» индивидуальная работа над классической авторской прозой XIX и XX веков. Действенное слово в дипломном спектакле (проявление через речь характеров, речевые характеристики персонажей).

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки **52.04.03 «Театральное 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-ориентированнная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения. Компетентностный подход реализуются в активных и интерактивных формах проведения занятий: лекционно-практические занятия; коллоквиум; решение типовых задач, консультации (индивидуальные и групповые).
- инновационные: участие и обсуждение работы конференций, интернет-конференции (вебинары), разбор конкретных показов, экзаменов и зачетов, репетиционные занятия как индивидуальная самостоятельная работа, знакомство с работой всех педагогов кафедры сценической речи ВТУ им. М.С. Щепкина и других творческих ВУЗов, участие в мастер-классах преподавателей и приглашенных специалистов.

- тренинговая технология: тренинги в практической части групповых занятий, показ индивидуальной работы с художественным материалом.

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 *(удобная одежда и обувь для тренингов)*
3	Подготовка к семинарским занятиям
4	Подготовка домашнего задания (закрепление 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 индивидуального проекта работы по одной из тем «Сценическая речь»
7	Подготовка к промежуточному зачету
8	Подготовка к итоговому зачету.

6.1. Примерная тематика индивидуального проекта

Подготовка индивидуально проекта работы по одной из тем «Сценическая речь»:

Методика работы по артикуляции и значение артикуляционной позиции.

Групповая и индивидуальная работа по дикции, и методика ее организации.

Методы работы с фонационным дыханием.

Звучание в индивидуальном диапазоне, работа над сглаживанием голосового диапазона, голосового звучания в индивидуальном художественном материале.

Магистранты сами участвуют в практических занятиях и могут проводить комплексные тренинги с педагогической консультацией.

6.3. Примерный перечень заданий для практических занятий

Магистранты сами участвуют в практических занятиях и могут проводить комплексные тренинги с педагогической консультацией

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
1	Работа по дыханию	Практическая работа	*6*
2	Работа по артикуляции и дикции	Практическая работа	*6*
3	Работа по фонационному дыханию	Практическая работа	*8*
4	Орфоэпия исправление «говора», логика речи	Практическая работа	*6*
5	Литературное произношение	Практическая работа	*6*
5	Работа со стихотворной формой	Практическая работа	*8*

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	Дыхание	Дыхательные практики йоги и пилатеса
2	Дыхание	Дыхательная гимнастика Стрельниковой.
3	Дыхание	Метод Бутейко

6.5. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. С чего вы полагаете начинать групповую и индивидуальную работу в первом семестре первого курса?

2. С чего вы начинаете работу по дыханию? Какие этапы этой работы важны?

3. На какие этапы вы разделите групповую и индивидуальную работу по дикции?

4. Как построить работу по артикуляции? Как контролировать ученику свою работу самостоятельно?

5. Как начнете работу по исправлению говора и как будете ее развивать?

6. Каковы общие моменты и различия между групповым и индивидуальным рассказом?

7. Как работать с резонаторами при постановке голоса?

8. Как построить работу по расширению голосового диапазона?

9. Как тренировать голосовые подробности?

10. По какому принципу будет выбираться вами художественный материал для студента на завершающий экзамен?

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

А) Основная литература

1. Станиславский, К.С.
   Работа актера над собой / К. С. Станиславский ; Вст. ст. Радищевой О.А. - М. : Артист. Режиссер. Театр, 2002. - 488 с. : портр.
2. Станиславский, К.С.
   Работа актера над ролью [Текст] : Попул. изд. / К. С. Станиславский. - М. : АСТ, 2010. - 473 с. ; 84x108 /32. - (Актерский тренинг. Золотой фонд актерского мастерства)
3. Вербовая Н.П. , Головина О.М., Урнова В.В. Искусство речи: Учебник.- М.: ГИТИС, 20113, 380 с.(Школа Малого театра)
4. Искусство художественного слова: Хрестоматия/ сост. Бойцова О.Н.- М.:Согласие, 2015.-720 с. (Школа Малого театра)
5. Совершенствуя сценическое слово: наставления для тех, кто хочет быть замечательным артистом: сборник.- учебное пособие/Сост. Бойцова О.Н. - М.: Согласие, 2016.- 175 с. .(Школа Малого театра)
6. Сценическая речь в школе Малого театра. М., Согласие, 2019 [Электронный ресурс]:https://lib.rucont.ru/efd/716301 — По паролю

Б) Дополнительная литература

1. 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.
2. Штода Н.Н. Сценическая речь и речевое богатство пьес Островского: Учебное пособиеМ., 2008.- 239 с.
3. Минувших дней воспоминания / Н.Н. Штода .— серия "Школа Малого театра" .— Москва : Издательство «Согласие», 2019 .— 164 с. : ил. — ISBN 978-5-907038-38-7
4. Петрова А.Н. Сценическая речь: Учебник.-М.: Искусство, 1981.- 191 с.
5. Стихотворения Николая Некрасова из репертуара Михаила Царёва.- М.:Согласие,2021 с приложением аудио и видеозаписей ЭБС РУКОНТ
6. Аксенов, Вс.Искусство художественного слова / Аксенов Вс. - М. : Искусство, 1954. - 164 с., ил. : 1 л. портр.

7. Аксенов, Вс. Искусство художественного слова / Аксенов Вс. - М., 1962. - 176 с., ил. : 1 л. портр.
8. Кочарян, С. В поисках живого слова [Текст] / С. Кочарян. - М. : ВТО, 1960. - 541 с., ил. : 1 л. портр., 16 л. вкл., цв. - (. Давид Сасунский. Витязь в тигровой шкуре. Шахразада. Декамерон. Крейцерова соната. Одиссея).
9. Верховский, Н.Ю.
Книга о чтецах [Текст] : Очерки развития советского искусства художественного чтения / Н. Ю. Верховский. - М.-Л. : Искусство, 1950. - 284 с., ил. : вкл. ч/
10. Волконский, С.М.
Выразительное слово [Текст] : Опыт исследования и руководства в области механики, психологии, философии и эстетики речи в жизни и на сцене / С. М. Волконский. - стереотип. изд. - М. : ЛЕНАНД, 2019. - 214 с.
11. Яхонтов, В.Н. Театр одного актера / В. Н. Яхонтов ; Под ред. Поповой Е.; Вст. ст. Андроников И. - М. : Искусство, 1958. - 455 с. : ил., 3 л. вкл., портр
12. Журавлев, Д.И. Беседы об искусстве чтеца [Текст] . Вып. 18 / Д. И. Журавлев. - М. : Сов. Россия, 1977. - 95 с. - (В помощь художественной самодеятельности).
13. Журавлев, Д.И. Жизнь, искусство, встречи [Текст] / Д. И. Журавлев ; Вступ. ст. М. Итиной. - М. : ВТО, 1985. - 375 с., ил. : 1 л. портр.; 1 вкл. 40 л.
14. Озаровский, Ю.Э. Музыка живого слова [Текст] : Основы русского художественного чтения. Пособие для чтецов, певцов, драматических и оперных артистов, ораторов, педагогов / Ю. Э. Озаровский ; Предисл. С.П. Серовой. - 2-е, доп., репринтное. - М. : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2009. - 319 с.
15. Юрский, С.Ю. Кто держит паузу / С. Ю. Юрский. - М. : Искусство, 1989. - 364 с. : ил., 22 л. вкл., шарж.
16. Сережников, В.К. Мастерство чтеца [Текст] : Теория и методика художественного чтения / В. К. Сережников. - М. : ТЕАКИНОПЕЧАТЬ, 1930. - 223 с., ил
17. Словари:
- Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. «Словарь ударений русского языка» (Под редакцией Штудинера М.А.). М.2000.
- Даль В.И. «Толковый словарь великорусского языка» в 4 томах (Переиздание) М.1997..1995.
- Зарва М.В. «русское словесное ударение». М. 2001.

- Ожегов С.Н., Шведова Н.Ю. «Толковый словарь русского языка» . М. 1999.
- Орфоэпический словарь русского языка Под редакцией Аванесова Р.И.). М., Русский язык, 1997.

В) Интернет-ресурсы

РУКОНТЕКСТ- сервис поиска текстовых заимствований, сервис тематического поиска, сервис научного анализа документа (анализ текста). https://text.rucont.ru/

http://www.library.fa.ru/files/rucont-instr.pdf — По паролю

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);
- Инвентарь и оборудование для практических занятий:

— ковровое покрытие;

— мячи разного диаметра;

— скакалки различных размеров (для индивидуальной и групповой работы);

— гимнастические палки;

— физкультурные обручи.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины (модуля)

Театральная педагогика пластического воспитания

Направление подготовки
52.04.03 Театральное искусство

Направленность программы
Теория и практика театрального искусства

Квалификация выпускника
Магистр

Форма обучения
Очная

Нормативный срок обучения
2 года

Москва, 2025 г.

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

Составители:
Лещинский А.А. – заслуженный артист РФ,
кандидат искусствоведения, профессор;
Круглова А.Г. – кандидат педагогических наук, профессор;
Мовшович А.Д. – доктор педагогических наук, 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 **«Театральная педагогика пластического воспитания»** –

1. Сформировать у магистрантов комплексное представление о роли танцевальной и пластической культуры в творчестве актёра, о путях её воспитания и связи внешней техники движений с внутренней техникой актёра.
2. Сформировать целостную картину методики преподавания пластических дисциплин – Сценический танец, Сценическое движение, Сценическое фехтование в ВТУ (институте) им. М.С. Щепкина.

Задачи освоения дисциплины **«Театральная педагогика пластического воспитания»** –

1. Определить понимание основ методологии обучения основным разделам дисциплин пластического цикла с учетом:
   - специфики их преподавания будущим драматическим актерам;
   - многолетнего накопленного практического опыта работы ведущих педагогов кафедры пластического воспитания ВТУ (института) им. М.С. Щепкина.
2. Выявить и развить у магистрантов творческое и педагогическое мышление, умение анализировать этапы работы.
3. Дать магистрантам базовую методическую информацию по воздействию разнообразных пластических практик, направленных на всестороннее развитие тела будущих актеров:
   - устранение или корректировку индивидуальных физических недостатков;
   - развитие и совершенствование физических и психофизических качеств;
   - расширение диапазона двигательных возможностей;
   - формирование, развитие и совершенствование ритмичности и музыкальности;
   - развитие координационных способностей;
   - воспитание умения быстро овладевать новыми танцевально-пластическими движениями и навыками.
4. Воспитать умение использовать приобретённые знания и навыки в педагогической и творческой работе.
5. Сформировать понимания командной работы в составе педагогов курса, кафедры пластического воспитания и педагогического коллектива с учетом традиций ВТУ (института) им. М.С. Щепкина.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство дисциплина «Театральная педагогика пластического воспитания» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

б) Дисциплина «Театральная педагогика пластического воспитания» базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин: «Сценическое движение», «Сценический танец», «Сценическое фехтование», «Актерское мастерство» на предыдущем уровне образования, а также дисциплины «Театральная педагогика мастерства актера».

в) Дисциплина предшествует прохождению педагогической и преддипломной практик, для которых освоение данной дисциплины необходимо как опора.

3. Планируемые результаты освоения дисциплины **«Театральная педагогика пластического воспитания»**

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

Категория (группа) компетенций	**Код и наименование компетенции**	**Код и индикатор достижения компетенций**
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 Знает современные методики и технологии организации образовательной деятельности; принципы диагностики и оценивания качества образовательного процесса по образовательным программам в области искусства; основные проблемы подготовки конкурентоспособного специалиста в современных условиях. ИД2 ОПК-4 Умеет оценивать и применять современные методики и технологии с учетом педагогических задач; формировать учебный план занятий; планировать собственную деятельность по подготовке к проведению учебных занятий. ИД3 ОПК-4 Владеет способностью творчески модифицировать современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса в сфере искусства; базовыми навыками определения конкретных образовательных, развивающих и воспитательных задач, с учетом возрастных и психофизических особенностей обучающихся; навыками организации собственной самостоятельной работы и самостоятельной работы учащихся.
в области научно-исследовательской	ПК-2. Способен самостоятельно выполнять научные	ИД1 ПК-2 - Знает этапы исследования; принципы организации

деятельности:	исследования и руководить НИР, исследовательской деятельностью обучающихся, соответственно выбранному профилю подготовки	научно-исследовательской деятельности; основные базы данных, электронные библиотеки и другие ресурсы, необходимые для организации исследовательской деятельности. ИД2 ПК-2 - Умеет проектировать индивидуальные исследовательские задачи; определять актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной области; определять актуальные направления исследовательской деятельности обучающихся ИД3 ПК -2 - Владеет способностью организовывать исследовательскую или проектную деятельность небольшого коллектива; способностью осуществлять руководство исследовательской или проектной деятельностью небольшого исследовательского коллектива; навыками самостоятельного научного исследования
в области организационно-управленческой деятельности:	ПК - 5. Способен преподавать дисциплины (модули), связанные с историей, теорией и практикой художественной культуры и театра, по программам бакалавриата, специалитета и ДПП в образовательных организациях Российской Федерации	ИД1 ПК-5 - Знает основы общей педагогики и психологии; принципы преподавания специальных дисциплин; современные образовательные технологии профессионального образования; основы эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к публичному выступлению. ИД2 ПК-5 - Умеет оформлять профессиональную документацию (планы работы, протоколы, журналы и др.); подбирать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации деятельности обучающихся; применять современные технические средства обучения и образовательные технологии; использовать средства педагогической поддержки профессионального самоопределения и профессионального развития обучающихся. ИД3 ПК-5 - Владеет навыками разработки учебных занятий с учетом особенностей обучающихся; навыками применения отечественного и зарубежного опыта организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся; навыками установления педагогически целесообразных взаимоотношений с обучающимися; навыками преподавательской деятельности.
	ПК - 6. Готов осуществить разработку комплекса учебно-методического обеспечения дисциплин (модулей), внедрять авторские программы обучения в организациях дополнительного образования в сфере театрального искусства	ИД1 ПК-6 - Знает Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования; нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления профессиональной деятельности; методику разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-оценочных средств; принципы и правила интерпретации результатов контроля и оценивания обучающихся; особенности учебно-методической работы в сфере

		театральной педагогики. ИД2 ПК-6 - Умеет проектировать образовательные программы для разных категорий обучающихся; разъяснять специалистам специфику созданных программ; разрабатывать учебное и методическое обеспечение преподаваемых учебных курсов, дисциплин (модулей) и отдельных занятий; определять методы и средства образовательной деятельности исходя из познавательных возможностей обучающихся; планировать и организовать методическую работу с учетом современной театральной педагогической мысли. ИД3 ПК-6 - Владеет способностью определять требования к методическому обеспечению дисциплины; способностью определять возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания; навыками работы с основными источниками и методикой поиска информации, необходимой для разработки научно-методического обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин (модулей); навыками обновления учебно-методических материалов; разработки авторских учебных материалов

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Театральная педагогика пластического воспитания**» составляет 4 зачётных 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	ИР		
2	2	72	34	22	12	0	34	Зачет/ 4 часа
3	2	72	34	16	18	0	34	Зачет/ 4 часа
Итого	4	**144**	**68**	**38**	**30**	**0**	**68**	Зачет/ 8 часов

Учебная дисциплина «Театральная педагогика пластического воспитания» является кратким курсом изучения основ методики преподавания будущим актерам пластических дисциплин театрального образования: *Сценического танца, Современного танца*, *Сценического движения* и *Сценического фехтования*.

Знакомство с основами методики преподавания этих дисциплин в магистратуре организуется следующим образом:

во 2 семестре изучается методика преподавания *Сценического и Современного танца* – I раздел РПД, контактная работа с преподавателем составляет 34 часа,

в 3-м семестре изучается методика преподавания *Сценического движения* – II раздел РПД, контактная работа с преподавателем составляет 22 часа, из них лекции – 12 часов, ПЗ – 10 часов и *Сценического фехтования* – III раздел РПД, контактная работа с преподавателем составляет 12 часов, из них лекции – 4 часа, ПЗ – 8 часов (в общей сложности за 3-й семестр – 34 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.	Семестр 2	72	22	12		34	Зачет / 4 часа
2.	Раздел I – Методика преподавания *Сценического танца и Современного танца*						
3.	Тема № 1. История формирования и основные этапы развития системы танцевального воспитания драматического актера в России.	4	2			2	
4.	Тема № 2. Организация танцевально-пластического воспитания актера в театральном вузе. Тема № 3. Структура и организация занятий по *Сценическому танцу* и *Современному танцу*. Общие требования.	6	2			4	

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоя-тельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
5.	Тема № 4. Воспитание музыкальности будущих драматических актеров на танцевальных дисциплинах. Методические рекомендации.	6	2			4	
6.	Тема № 5. Методические и практические рекомендации по работе над разделом *Пластический экзерсис*.	8	2	2		4	
7.	Тема № 6. Методические и практические рекомендации по работе над разделом *Классический танец*.	12	4	4		4	
8.	Тема № 7. Методические и практические рекомендации по работе над разделом *Историко-бытовой танец*.	8	2	2		4	
9.	Тема № 8. Методические и практические рекомендации по работе над разделом *Народно-характерный танец*	8	2	2		4	
10.	Тема № 9. *Современный танец*. Особенности и методика преподавания.	10	4	2		4	
11.	Тема № 10. Особенности работы режиссера-педагога с хореографом и режиссером по пластике	6	2			4	
	Промежуточная аттестация (зачет)	4					4
12.	**Семестр 3**	72	16	18		34	Зачет/ 4 часа
13.	Раздел II – Методика преподавания *Сценического движения*						

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоя-тельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
14.	Тема № 1. Общие основы педагогики. Задача выявления объективных закономерностей образовательного процесса.	4	2			2	
15.	Тема № 2. *Сценическое движение* в театральном образовании XIX - XXI вв. Тема № 3. Актёр и *Сценическое движение*: цели и задачи предмета.	6	2			4	
16.	Тема № 4. Структура и организация занятий по *Сценическому движению*. Общие требования. Тема № 5. Роль общения в работе со студентом педагога по *Сценическому движению*. Специфика и взаимодействие.	6	2			4	
17.	Тема № 6. Понятие «конфликт» в педагогической практике. Типы поведения, манипуляции, способы педагогической коррекции плохого поведения. Тема № 7. Роль эмоционального интеллекта в работе педагога по *Сценическому движению*	4	2			2	
18.	Тема № 8. Методика обучения технике телесных упражнений в театральной школе. Принципы страховки и самостраховки. Тема № 9. Основные психофизические качества актёра. Системность педагогического процесса.	4	2			2	
19.	Тема № 10. Специальная координация, как составляющая ловкости актёра. Специфика преподавания. Тема № 11. Основные вопросы техники пластической выразительности	4	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		
	образа в драматических произведениях						
20.	Тема № 12. Практические рекомендации по методике преподавания *Сценического движения*.	12		10		2	
21.	Раздел III – Методика преподавания *Сценического фехтования*						
22.	Тема № 1 Сценическое фехтование в структуре обучения студентов театральных вузов.	4	2			2	
23.	Тема № 2 Виды холодного оружия в поединках (античность, средневековье, ренессанс) и исторические предпосылки возникновения систем ведения боя на тяжелом и легком оружии. Формирование основ техники и тактики фехтования.	6	2			4	
24.	Тема № 3 Основы техники фехтования.	6		2		4	
25.	Тема № 4 Виды исторического фехтования.	4		2		2	
26.	Тема № 5 Методика обучения *Сценическому фехтованию*.	4		2		2	
27.	Тема № 6 Постановочная составляющая *Сценического фехтования*.	4		2		2	
	Промежуточная аттестация (зачет)	4					4
Итого по дисциплине за			**38**	**30**		**68**	**Зачет/ 8**

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоя-тельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
2-й и 3-й семестры:		**144**					**часов**

4.3. Тематическое содержание дисциплины

Содержание дисциплины во 2-м семестре

Раздел I

Методика преподавания *Сценического танца и Современного танца*

Тема № 1.

История формирования и основные этапы развития системы танцевального воспитания драматического актера в России.

Краткая историческая панорама формирования и развития танцевального воспитания актера в России с XVIII века до наших дней, позволяющая:

- выявить особенности основных этапов танцевального воспитания актера;
- определить с чем были связаны успехи и проблемы танцевального воспитания актера в разные исторические периоды;
- сравнить особенности современного танцевального воспитания актера в разных театральных вузах;
- дать понимание целей и задач танцевально-пластического воспитания актера с учетом требований современного драматического театра и традиций ВТУ им. М.С. Щепкина.

Введение в историю возникновения дисциплин пластического цикла в театральном образовании и выявление особенностей их преподавания в различных театральных вузах.

Тема № 2.

Организация танцевально-пластического воспитания актера в театральном вузе.

Определение взаимосвязи дисциплин пластического цикла в современном учебном процессе, отвечающих за профессиональную танцевально-пластическую подготовку будущего актера – *Сценический танец, Современный танец, Сценическое движение* и *Сценическое фехтование*.

Основные дисциплинарные и этические требования на предметах *Сценический танец* и *Современный танец.* Воспитание осознанной дисциплины, как важной составляющей профессионального актера.

Цели и задачи учебных дисциплин *Сценический танец* и *Современный танец* в театральном образовании.

Роль и значание педагога по *Сценическому танцу* и *Современному танцу*, режиссера по пластике и хореографа дипломных спектаклей в танцевально-пластическом и профессиональном воспитании будущего актера.

Специфика преподавания танцевальных дисциплин будущим драматическим актерам.

Тема № 3.

Структура и организация занятий по

***Сценическому танцу* и *Современному танцу*.**
Общие требования.

Особенности организации и проведения пластического тура на приемных экзаменах в театральном вузе.

Основные разделы и темы занятий по *Сценическому танцу и Современному танцу.*

Распределение учебного материала программ по семестрам.

Экспериментальная работа.

Техника безопасности при изучении различных разделов танцевальных дисциплин.

Организации групп студентов для занятий в соответствии с педагогическими задачами освоения танцевальных дисциплин.

Театральное воспитание на танцевальных дисциплинах.

Тема № 4.

Воспитание музыкальности будущих драматических актеров на танцевальных дисциплинах. Методические рекомендации.

Традиции русской балетной школы воспитания музыкальности актера.

Требования современного драматического театра к музыкальности драматического актера.

Требования к музыкальности создания педагогом учебной комбинации, хореографического этюда, танца, экзерсиса классического танца у станка, хореографической и пластической сцены, танцевально-пластического спектакля.

Пути решения задач воспитания музыкального вкуса у студентов театрального вуза.

Требования к отбору музыкального материала для уроков танцевальных дисциплин.

Рекомендации по формированию учебного танцевального материала, направленного на воспитание ритмичности и музыкальности в танце.

Требования к подбору музыкального материала для Пластического экзерсиса.

Музыкальный материал для экзерсиса классического танца у станка**:**

– цели и задачи работы с классической музыкой**;**

– импровизационная музыка и музыка, сочиненная композитором**;**

– музыкальный материал для экзаменационного экзерсиса классического танца, завершающего процесс обучения**;**

– создание композиции экзерсиса классического танца у станка на музыку одного композитора.

Подбор музыкального материала для раздела историко-бытовой танец.

Подбор музыкального материала для раздела народно-характерный танец.

Подбор музыкального материала для раздела современный социальный танец.

Подбор музыкального материала для современных направлений сценической хореографии.

Тема № 5.

Методические и практические рекомендации по работе над разделом *Пластический экзерсис*.

Общая характеристика раздела.

Цели и задачи раздела.

Принципы работы над *Пластическим экзерсисом*.

Методика преподавания основных упражнения раздела.

Роль *Пластического экзерсиса* при подготовке к *Экзерсису классического танца* у станка.

Работа над *Пластическим экзерсисам* в разные периоды обучения будущих актеров.

Знакомство магистрантов с основами комплекса учебно-тренировочных упражнений ***Пластического экзерсиса***, направленного на развитие связочно-мышечного аппарата

студента, профессиональных танцевальных данных – танцевального «шага» (вперёд, в сторону и назад), выворотности ног в бёдрах и стопах, вытянутости коленных суставов и стоп, гибкости корпуса (вперёд, в сторону и назад), укрепление мышц спины, брюшного пресса, внутренней группы мышц бёдер, икроножных мышц и голеностопа; ритмичности и музыкальности.

Просмотр магистрантами *Пластического экзерсиса*, выполненного студентами специалитета под руководстовом педагога по *Сценичесокму танцу* с последующим обсуждением результатов работы с педагогом магистратуры по дисциплине ***Театральная педагогика пластического воспитания***.

Тема № 6.

Методические и практические рекомендации по работе над разделом *Классический танец*.

Общая характеристика раздела.

Цели и задачи раздела в системе танцевального воспитания актера.

Принципы работы над разделом *Классический танец*.

Методика преподавания классического танца с учетом специфики студентов, обучающихся в театральном вузе. Отбор элементов и темпы их изучения.

Техника безопасности исполнения элементов классического танца.

Роль экзерсиса классического танца для подготовки к историко-бытовым танцам XVIII и XIX вв.

Методические рекомендации по осуществлению работы над разделом *Классический танец* на разных этапах обучения будущих актеров. Распределение учебного материала.

Требования к постановка ног, спины, рук, воспитанию музыкальности, выработке осанки, развитию координации движений, формирования чувства стиля и понимания разницы между стилем мужского и женского исполнения движений классического танца.

Теоретико-практическое знакомство магистрантов с профессиональными требованиями к грамотному исполнению базовых элементов экзерсиса классического танца у станка.

Просмотр магистрантами экзерсиса классического танца, выполненного студентами специалитета под руководстовом педагога по *Сценичесокму танцу* с последующим обсуждением результатов работы с педагогом магистратуры по дисциплине *Театральная педагогика пластического воспитания*.

Тема № 7.

Методические и практические рекомендации по работе над разделом *Историко-бытовой танец*

Общая характеристика раздела.

Цели и задачи раздела в системе танцевального воспитания актера.

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).

Принципы работы над разделом *Историко-бытовой танец* и требования к отбору учебного материала. Внимание к развитию таких профессиональных качеств при работе над этим разделом, как музыкальность, воспитание чувства стиля танцев разных эпох, координация движений, актерская выразительность, умение соблюдать рисунок танца.

Методические рекомендации по осуществлению работы над разделом *Историко-бытовой танец* на разных этапах обучения будущих актеров. Распределение учебного материала.

Теоретико-практическое знакомство магистрантов с одной из тем раздела *Историко-бытовой танец* программы специалитета (материал на усмотрение педагога).

Просмотр магистрантами раздела *Историко-бытовой танец*, выполненного студентами специалитета под руководстовом педагога по *Сценичесокму танцу* с последующим обсуждением результатов работы с педагогом магистратуры по дисциплине *Театральная педагогика пластического воспитания*.

Тема № 8.

Методические и практические рекомендации по работе над разделом *Народно-характерный танец*

Общая характеристика раздела.

Цели и задачи раздела в системе танцевального воспитания актера.

Народные танцы, наиболее часто встречающихся в русской и мировой драматургии. Основные черты и характерные особенности русского, итальянского и испанского народных танцев.

Принципы работы над разделом *Народно-характерный танец* и требования к отбору учебного материала.

Направленность работы на развитие у будущих актеров чувства ритма, музыкальности, координации движений, эмоциональности, умения соблюдать рисунок танца, актерской выразительности и осмысленности выполнения каждого движения.

Методические рекомендации по осуществлению работы над разделом *Народно-характерный танец* на разных этапах обучения будущих актеров. Распределение учебного материала.

Теоретико-практическое знакомство магистрантов с одной из тем раздела *Народно-характерный танец* программы специалитета (материал на усмотрение педагога).

Просмотр магистрантами раздела *Народно-характерный танец*, выполненного студентами специалитета под руководстовом педагога по *Сценичесокму танцу* с последующим обсуждением результатов работы с педагогом магистратуры по дисциплине *Театральная педагогика пластического воспитания*.

Тема № 9.
***Современный танец*.**
Особенности и методика преподавания.

Современный социальный танец
- Цели и задачи обучения в театральном вузе**;**
- Отбор учебного материала**;**
- Методические и практические рекомендации

Контемпорари денс
- Цели и задачи обучения в театральном вузе**;**
- Основные техники**;**
- Отбор учебного материала**;**
- Методические и практические рекомендации

Теоретико-практическое знакомство магистрантов с одним из направлений современного танца **(материал на усмотрение педагога).**

Тема № 10.

Особенности работы режиссёра-педагога с хореографом и режиссером по пластике.

Роль педагога по *Сценическому танцу* в профессиональной подготовке будущего актера на каждом этапе его обучения в театральном вузе.

Участие педагога танцевальных дисциплин в работе курса на предмете *Мастерство актера*:

- в качестве консультанта по пластике;
- постановщика танцевально-пластически сцен в различных разделах программы дисциплины *Мастерство актера*;
- постановщика танцевально-пластически сцен в дипломных спектаклях.

Основные особенности организации учебной и творческой работы.

Содержание дисциплины в 3-м семестре

Раздел II

Методика преподавания *Сценического движения*

Тема № 1.
Общие основы педагогики.
Задача выявления объективных закономерностей образовательного процесса.

а. Объект и предмет педагогической науки
б. Научно-теоретическая и конструктивно-техническая функции
в. Задачи педагогической науки
г. Теория воспитания
д. Методология педагогики
е. Категориальный аппарат педагогики
ж. Образование как педагогический процесс.

Тема № 2.
***Сценическое движение* в театральном образовании XIX - XXI в.в.**

История становления и развития *Сценического движения.* Теоретические работы Островского А.Н., Ленского А.П., Станиславского К.С., Щепкина М.С., Мейерхольда В.Э., Эйзенштейна С., Иванова И.С. и Шишмарёвой Е.С., Коха И.Э., Немировского А.Б., Дрознина А.Б.

Тема № 3.
Актёр и *Сценическое движение*: цели и задачи предмета.

а. Определение целей и задач обучения будущих актеров дисциплине *Сценическое движение*
б. Способы их реализации в профессиональном образовательном процессе

Тема № 4.
Структура и организация занятий по *Сценическому движению*.
Общие требования.

а. Классификация занятий
б. Общие требования к уроку
в. Система целостности построения образовательного процесса.

Тема № 5.

Роль общения в работе со студентом педагога по *Сценическому движению*. Специфика и взаимодействие.

а. Деление средств общения на вербальные, невербальные, паралингвистические
б. Паттерны поведения людей с различным доминирующим типом восприятия

Тема № 6.
Понятие «конфликт» в педагогической практике.
Типы поведения, манипуляции, способы педагогической коррекции плохого поведения.

а. 4 стадии прохождения конфликта.
б. Способы выхода из конфликтных ситуаций
в. Конфликтные типы личности и стратегия педагогического воздействия
г. Типы манипуляций

Тема № 7.
Роль эмоционального интеллекта в работе педагога по *Сценическому движению*.

а. Что такое эмоции.
б. Теория "эмоционального интеллекта "
в. Профессиональное "выгорание" педагога и его профилактика

Тема № 8.
Методика обучения технике телесных упражнений в театральной школе. Принципы страховки и самостраховки.

а. Выстроенность психо-физического тренинга согласно целям и задачам предмета *Сценическое движение*
б. Системность обучения будущего актёра
в. Обучение приёмам страховки и самостраховки

Тема № 9.
Основные психофизические качества актёра.
Системность педагогического процесса.

а. Сила
б. Гибкость
в. Быстрота
г. Выносливость
д. Ловкость
е. Волевые качества
ж. Внимание и память
з. Физиологические аспекты.

Тема № 10.
Специальная координация, как составляющая ловкости актёра.
Специфика преподавания.

а. Понятие "координация" в актёрской профессии

б. Общая координационная подготовленность

в. Улучшение координационных способностей и их влияние на повышение возможностей освоения специальных сценических навыков

Тема № 11.
Основные вопросы техники пластической выразительности образа в драматических произведениях.

а. Культура тела
б. Хорошие и плохие привычки приобретённые в процессе жизнедеятельности
в. Поведенческий этикет образа
г. Место, событие, действие

Тема № 12.
Практические рекомендации по методике преподавания
***Сценического движения*.**

а. Выявление общего уровня психофизических способностей учеников
б. Составление общеразвивающих комплексов упражнений в двигательном тренинге актёра
в. Особенности двигательного обучения в группе
г. Повышение эффективности способов преподавания *Сценического движения*

Раздел III

Методика преподавания *Сценического фехтования*

Тема № 1
***Сценическое фехтование* в структуре обучения**
студентов театральных вузов.

- факторы, обуславливающие необходимость освоения курса сценического фехтования в образовательной программе студентов театральных вузов;
- понятие конфликта и его трансформация от словесного диалога к «диалогу» клинками;
- сатисфакция, как повод для вызова противника на дуэль. Смертельные поединки в Европе и России.

Тема № 2
Виды холодного оружия в поединках
(античность, средневековье, ренессанс)
и исторические предпосылки возникновения систем ведения боя
на тяжелом и легком оружии.
Формирование основ техники и тактики фехтования.
- итальянская школа (рубяще-колющая шпага);
- французская школа (колющая шпага).

Тема № 3
Основы техники фехтования.

- пластика передвижений по полю боя;
- техника владения оружием при применении атакующих и оборонительных действий;
- безопасность на занятиях Сценическим фехтованием.

Тема № 4
Виды исторического фехтования.

- бой на рубяще-колющих шпагах и дагах (кинжалах);
- бой на шпагах с применением плаща;
- бой на мечах и щитах;
- бой на двуручных мечах;
- бой на копьях со щитом:
- бой на карабинах со штыком;
- бой на кинжалах.

Тема № 5
Методика обучения Сценическому фехтованию.

- типовой урок Сценического фехтования;
- педагогические установки на обучение будущих актеров;
- формы проведения упражнений и методические приемы обучения в процессе упражнений;
- двигательные и психофизиологические свойства, их специализация в ходе освоения техники владения оружием.

Тема № 6
Постановочная составляющая Сценического фехтования.

- зрелищность поединка и факторы, ее обеспечивающие;
- актерская выразительность в постановочном поединке;
- особенности применения уклонений, обезоруживания, нанесения ранений, пленения в наступательных и оборонительных схватках.

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное 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-ориентированнная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения. Компетентностный подход реализуются в активных и интерактивных формах проведения занятий: лекции, практические занятия, консультации и т.д.

- инновационные: разбор конкретных ситуаций, посещение занятий, репетиций и спектаклей ВТУ им. Щепкина, просмотр записей видео-материалов (зачеты, экзамены, дипломные спектакли), мастер-классы преподавателей.
- тренинговая технология: тренинги.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. Примерный перечень заданий для практических занятий. 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 материалы 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
4	Подготовка реферата
5	Подготовка к зачету

6.1. Примерная тематика рефератов

2-й семестр:

Работа над разделом *Пластический экзерсис* в разные периоды обучения будущих актеров.

Особенности преподавания раздела *Классический танец* с учетом специфики возможностей студентов, обучающихся в театральном вузе.

Стилевые особенности бытовых танцев эпохи Средневековья, Возрождения, XVIII века, XIX века, XX века –
начало, середина, конец века (исторический период времени **по выбору магистранта**).

Стилевые особенности народных танцев, наиболее часто встречающихся в русской и мировой драматургии.

Современный социальный танец. Отбор тем для занятий и основные задачи обучения.

Одна из техник Контемпорари денс (на выбор магистранта). Цели и задачи обучения в театральном вузе и основные принципы техники.

Пути связи преподавания *Танца* и *Мастерства актера* в театральном вузе**.**

3-й семестр:

1. Двигательный тренинг актёра.

2. Координационные способности, как составляющие актёрской ловкости.
3. Индивидуальная акробатика в курсе пластического воспитания актёра.
4. Сценический бой без оружия и прикладные сценические навыки.
5. Развитие и совершенствование силовых способностей в двигательном воспитании актёра.
6. Выносливость. Классификация.
7. Методика обучения технике телесных упражнений в театральной школе.
8. Основные психофизические качества актёра. Системность методического процесса обучения.
9. *Сценическое фехтование*, как составляющая театрального искусства.
10. История становления и хронология литературных источников по *Сценическому фехтованию*.

6.2. Примерный перечень заданий для практических занятий

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
	Раздел I Методика преподавания *Сценического танца и Современного танца* Тема № 5. **Методические и практические рекомендации по работе над разделом *Пластический экзерсис*.**	**Знакомство магистрантов с основами** комплекса учебно-тренировочных упражнений ***Пластического экзерсиса,*** направленного на развитие связочно-мышечного аппарата студента, профессиональных танцевальных данных – танцевального «шага» (вперёд, в сторону и назад), выворотности ног в бёдрах и стопах, вытянутости коленных суставов и стоп, гибкости корпуса (вперёд, в сторону и назад), укрепление мышц спины, брюшного пресса, внутренней группы мышц бёдер, икроножных мышц и голеностопа; ритмичности и музыкальности.	2
	Раздел I Методика преподавания *Сценического танца и Современного танца* Тема № 6. **Методические и практические рекомендации по работе над разделом *Классический танец*.**	**Методика преподавания классического танца с учетом специфики студентов, обучающихся в театральном вузе. Отбор элементов и темпы их изучения.** Техника безопасности исполнения элементов классического танца. **Требования к постановка ног, спины, рук, воспитанию музыкальности, выработке осанки, развитию координации движений, формирования чувства стиля и понимания разницы между стилем мужского и женского исполнения движений классического танца.** **Практическое знакомство магистрантов с**	4

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
		профессиональными требованиями к грамотному исполнению базовых элементов экзерсиса классического танца у станка.	
	Раздел I Методика преподавания *Сценического танца и Современного танца* Тема № 7. **Методические и практические рекомендации по работе над разделом *Историко-бытовой танец*.**	**Практическое знакомство магистрантов с одной из тем раздела *Историко-бытовой танец* программы специалитета** (материал на усмотрение педагога).	2
	Раздел I Методика преподавания *Сценического танца и Современного танца* Тема № 8. Методические и практические рекомендации по работе над разделом ***Народно-характерный танец*.**	**Практическое знакомство магистрантов с одной из тем раздела *Народно-характерный танец* программы специалитета** (материал на усмотрение педагога).	2
	Раздел I Методика преподавания *Сценического танца и Современного танца* Тема № 9. *Современный танец*. Особенности и методика преподавания.	**Практическое знакомство магистрантов с базовыми упражнениями, готовящими к изучению техник современного социального танца и контемпорари денс** (материал на усмотрение педагога).	2

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
	Раздел II – Методика преподавания *Сценического движения* Тема № 12 Практические рекомендации по методике преподавания Сценического движения.	Коммуникативный тренинг.	2
		Элементы индивидуальной и парной акробатики. Различные виды стоек и поддержек. Обучение страховке и самостраховке.	2
		Упражнения на развитие внимания, силы, гибкости, выносливости, реактивных и психомоторных способностей, согласованности взаимодействия. Особенности обучения актера.	2
		Упражнения на развитие специальной актерской координации. Основные правила техники обучения координационным упражнениям.	2
		Обучение составлению общеразвивающих комплексов, нацеленных на развитие и совершенствование психофизических качеств актера.	2
	Раздел III – Методика преподавания *Сценического фехтования* Тема № 3 Основы техники фехтования.	Техника основных положений фехтовальщика: исходное положение, боевая стойка, салют, приемы маневрирования, держание оружия. Атака уколом прямо и техника верхних прямых защит. Атака уколом в нижний сектор и техника нижних полукруговых защит.	2

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
	Раздел III – Методика преподавания *Сценического фехтования* Тема № 4 Виды исторического фехтования	Исторические школы фехтования (итальянская и французская. Поединки на шпагах и дагах, шпагах с использованием плаща, на двуручных и одноручных мечах, копьях.	2
	Раздел III – Методика преподавания *Сценического фехтования* Тема № 5 Методика обучения *Сценическому фехтованию*	Упражнения без партнера, упражнения с партнером: взаимопомощь, рипостная игра. Упражнения по типу «дорожка» с передвижением шагами вперед и назад и защитно-ответной игрой.	2
	Раздел III – Методика преподавания *Сценического фехтования* Тема № 6 Постановочная составляющая *Сценического фехтования*	Особенности взаимодействия актеров в процессе подготовки постановочного поединка. Безопасность «противоборства», дистанция до «противника», актерская выразительность и воссоздание реальной атмосферы смертельного поединка.	2

6.3. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету.

Зачет проходит в форме защиты рефератов.

Примерные темы рефератов представлены в параграфе 6.1. данной программы.

По завершении 2-го семестра магистранты защищают рефераты на темы по *Методике преподавания Сценического танца и Современного танца.*

По завершении 3-го семестра магистранты защищают рефераты на темы по *Методике преподавания Сценического движения* и *Сценического фехтования***.**

Объем реферата составляет 10-12 страниц. Работа должна быть напечатана в текстовом редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman в соответствии с бумажным форматом А 4; размер шрифта – 14, интервал между строками – полуторный, отступ абзаца – 1,25 см.

Текст реферата предоставляется педагогу в электронном и распечатанном виде не позднее, чем за три дня до даты зачета.

Зачет проходит в форме группового занятия, на котором каждый магистрант защищает перед педагогом и своим сокурсниками реферат. Предполагаются вопросы педагога и сокурсников на тему реферата. С учетом того, насколько раскрыто содержание темы реферата, и качества ответов магистранта в ходе защиты реферата педагог выставляет оценку.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

А) Основная литература

1. Ваганова, А. Я. Основы классического танца / А. Я. Ваганова. — 9-е изд. , стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2007. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-0223-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/1937
2. Васильева, Е.Д. Танец / Е. Д. Васильева. - М. : Искусство, 1968. – 247 с.: ил., 2 л. вкл., ноты. - 0-74.
3. 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.Васильева-Рождественская,
4. Воронина, И.А. Историко-бытовой танец : Учебное пособие / И. А. Воронина. - М. : Искусство, 1980. - 128 с. : ил. - 0-25.
5. 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
6. Дрознин, А.Б. «Дано мне тело что мне делать с ним».- М., Навона, 2009. . - 462 с., ил. : 6 л. вкл. фото ч/б. - ISBN 978-5-91798-005-8 ((в пер.)) : 506-00.
7. Кох, И.Э. Сценическое фехтование : Учебное пособие / И. Э. Кох ; Отв. за вып. А.А. Михайлов, Е.И. Стурова. - СПб. : СПб. гуманитар. ун-т профсоюзов, 2008. - 435 с. : ил., ч/б. - ISBN 5-7621-0384-6 : 396-00.
8. Кох, И. Э. Основы сценического движения : учебник / И. Э. Кох. — 8-е стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 512 с. — ISBN 978-

5-8114-7539-1. — Текст : URL: электронный // Лань : электронно-библиотечная система –https://e.lanbook.com/book/161544
9. Кристерсон, Х. Танец в спектакле драматического театра / Х. Кристерсон. - М. : Искусство, 1957. - ил., ноты.
10. Круглова, А.Г. Сценическое движение. Педагогика телесного воспитания актера [Текст] : Для театральных вузов / А. Г. Круглова. - М., 2008. - 175 с., ил. : рис. ч/б. - ISBN 5-904010-02-7.
11. Лещинский, А. Танец в драматическом театре / А. Лещинский // Балет .— 2010 .— №4 .— С. 32-33 Электронное издание. ЭБС РУКОНТ— : https://lib.rucont.ru/efd/311898
12. Морозова, Г.В. Пластическое воспитание актера. – Москва. : Терра. Спорт, 1998. – 239 с. ил.
13. Немеровский, А.Б. Пластическая выразительность актёра. Учебное пособие — М.: Искусство, - М., ГИТИС, 2010, 2013
14. Никитин, В.Ю. Модерн-джаз танец = История. Методика. Практика : Учебн. пособие / В. Ю. Никитин. - М. : ГИТИС, 2000. - 440 с. : илл. - ISBN 5-7196-0286-0
15. 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. — https://e.lanbook.com/book/364835
16. Тышлер, Д.А. Искусство сценического фехтования/ Д.А. Тышлер, А,Д. Мовшович. – Москва, 2004. – 271 с., ил.
17. Тышлер, Д.А., Мовшович, А.Д. Сценическое фехтование. Техника ведения боев, пластика движений и батальная режиссура: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект; Культура, 2011. – 239 с. [Электронный ресурс] ЭБС РУКОНТ https://lib.rucont.ru/efd/152922

Б) Дополнительная литература

1. Волконский, С. М. Человек на сцене : учебное пособие / С. М. Волконский. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2023. — 144 с. — ISBN 978-5-507-46562-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — https://e.lanbook.com/book/316208

2. Гиппиус, С. В. Актерский тренинг. Гимнастика чувств / С. В. Гиппиус. — 11-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2024. — 304 с. — ISBN 978-5-507-48786-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/366098

3. Иванов, И.С., Шишмарёва, Е.С. Воспитание движения актера [Текст]: репринт / И. С. Иванов, Е. С. Шишмарёва; И.С. Иванов, Е.С. Шишмарёва. - М.: Энциклопедия, 2022. - 496 с. - ISBN 978-5-94802-235-2 ((в пер.)): 3.507-00.

4. Кристи, Г.В. Воспитание актера школы Станиславского: Изд. 2-е / Г. В. Кристи; Пред. Прокофьев Вл. - М.: Искусство, 1978. - 430 с. - 1-10.

5. Лещинский, А.А. Танец [Текст] : Рабочая программа учебной дисциплины / А. А. Лещинский ; Под общ. ред. проф. В.А. Тейдера. - М. : ГИТИС, 2014. - 75 с.

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.

7. Мовшович А.Д. СЦЕНИЧЕСКОЕ ФЕХТОВАНИЕ. Двигательные действия актера и батальная режиссура [Электронный ресурс] / Мовшович Алек Давыдович. – [н/д] ; [Б.и.] , 2007. – 53 : URL: https://lib.rucont.ru/efd/152921

8. Станиславский, К.С. Работа актера над собой / К.С. Станиславский . электронное издание ЭБС РУКОНТ—: [Б.и.], 1938 .— 276 с. — Проза .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/11002

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);
- аудитории – танцевальные залы, оборудованные полом со специальным покрытием для занятий пластическими дисциплинами и зеркалами;
- Музыкальные центры и музыкальные инструменты (рояли);
- Комнаты переодевания для студентов и педагога;
- Холодное спортивное оружие – 12 шпаг, клинки для шпаги и сабли, тренировочные нагрудники 4-6 шт., маски для фехтования 4-6 шт., 4-6 шпаг – аналогов исторического дуэльного оружия, имитаторы даг и кинжалов, тренерский нагрудник.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины (модуля)

Информационные технологии в театральной педагогике

Направление подготовки

52.04.03 Театральное искусство

Специализация

Магистр театрального искусства

Квалификация выпускника

Магистр

Форма обучения – очная

Нормативный срок обучения
2 года

Москва, 2025 г.

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

52.04.03 Театральное искусство

по специализации:

Магистр театрального искусства

Составитель(и):
Скворцевич Г.А.

Программа одобрена на заседании кафедры Мастерства актера

протокол № 35 от «07» июня 2025 г.

Согласовано:
Зав. кафедрой Дубровский А.В., доцент

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины «Информационные технологии в театральной педагогике» – 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 и педагогике.

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 52.04.03 Театральное искусство дисциплина «Информационные технологии в театральной педагогике» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) учебного плана.

б) Дисциплина «**Информационные технологии в театральной педагогике**» базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин:

- Иностранный язык (английский), а также компетенциях, сформированных на предыдущем уровне образования

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Информационные технологии в театральной педагогике»

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

Категория (группа) компетенций	Код и наименование компетенции	Код и индикатор достижения компетенций
Коммуникация	УК- 4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	ИД1УК-4 – Знает компьютерные технологии и основы коммуникации в профессиональной этике; формы речи (устной и письменной); языковой материал русского и иностранного языков, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности. ИД2УК-4 – Умеет демонстрировать интегративные умения,

		необходимые для написания, письменного перевода и редактирования различных академических текстов (рефератов, эссе, обзоров, статей и т.п.); представлять результаты академической и профессиональной деятельности на различных мероприятиях; использовать профессиональную терминологию для продуктивного взаимодействия ИД3УК-4 – Владеет навыками коммуникации, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия; навыками представления планов и результатов собственной и командной деятельности с использованием коммуникативных технологий; способами передачи профессиональной информации в информационнотелекоммуникационных сетях; приемами использования современных средств информационнокоммуникационных технологий
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 Знает основные методы исследования в сфере театрального искусства; алгоритм научного исследования в сфере театрального искусства основные методы сбора и обработка информации, необходимой для осуществления исследовательской деятельности ИД2 ОПК-3 Умеет самостоятельно вырабатывать гипотезы и формулировать научные проблемы; использовать категориальный научный аппарат; отбирать, систематизировать и анализировать информацию ИД3 ОПК-3 Владеет навыками научно-исследовательской работы; навыками определения актуальных направлений научных исследований; навыками представления результатов своей научной работы в письменной и устной формах.
	ПК - 4. Способен организовывать работу с авторами, выполняющими заказы организаций исполнительских искусств, издательскую деятельность в театральной организации, а также организовать работу по пропаганде театрального искусства, в том числе с использованием возможностей радио, телевидения, сети "Интернет"	ИД1 ПК-4 - Знает принципы и способы работы с электронными ресурсами, необходимыми для организации работы по пропаганде театрального искусства; принципы работы СМИ; систему функционирования Интернет и иных мультимедиа ресурсов ИД2 ПК-4 - Умеет находить и анализировать информацию из различных источников; определять средства и способы достижения целей по пропаганде театрального искусства; определять актуальные задачи и проблемы театрального искусства, разрабатывать средства и методы их решения. ИД3 ПК -4 - Владеет различными способами коммуникации, в том числе с использованием возможностей радио,

		телевидения, сети "Интернет"; навыками подготовки материалов, необходимых для пропаганды театрального искусства; навыками решения локальных проблем театральной культуры.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «**Информационные технологии в театральной педагогике**» 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	18	6	8	4	14	Зачет (4 час)
Итого	**1**	**36**	**18**	**6**	**8**	**4**	**14**	**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		
1	Коммуникация: сервисы и этикет	4	2			2	
2	Облачные сервисы для педагогической деятельности	4		2		2	
3	Онлайн-сервисы для педагогической деятельности	5	2	2		2	
4	Информационная безопасность	3	2			2	
5	Искусственный интеллект как инструмент для педагога	10		2	2	4	
6	Видео и презентация	6		2	2	2	
Промежуточная аттестация (зачет)		**4**					Зачет
	Всего:	**36**	**6**	**8**	**4**	**14**	**4**

4.3. Тематическое содержание дисциплины

Раздел/тема 1. **Коммуникация: сервисы и этикет**

- Создание аккаунта почтового сервиса
- Настройка почты для коммуникации
- Обзор сервисов для проведения занятий/коммуникации
- Этикет цифровой коммуникации
- Обзор функций почтовых сервисов

Раздел/тема 2. **Облачные сервисы для педагогической деятельности**

- Офисные приложения

- Облачные публичные сервисы
- Яндекс Диск
- Яндекс Таблица
- Онлайн доски

Раздел/тема 3. **Онлайн-сервисы для педагогической деятельности**

- Реестр популярных онлайн-сервисов для педагога
- «Толстые» и «тонкие» клиенты
- Онлайн-сервисы для работы с различными типами файлов и материалами

. Раздел/тема 4. **Информационная безопасность**

- Статистика и тенденции интернет-мошенничества
- Цели мошенников
- Признаки мошенничества
- Инструменты мошенничества
- Рекомендации цифровой безопасности.
- Цифровая гигиена и цифровая грамотности

Раздел/тема 5. **Искусственный интеллект как инструмент для педагога**

- Что такое ИИ
- Как машина «учится» видеть и слышать: нейросети для генерации изображений и музыки.
- Генеративные тексты и диалоги.
- ИИ – инструмент
- Обзор бесплатных сервисов для профессиональной деятельности и педагогики
- Методы регулирования ИИ для широкого использования
- Использование ИИ для создания и подбора, компоновки материалов для педагога

Раздел/тема 6. **Видео и презентация**

- Обзор сервисов для презентации
- Сервисы для работы с видео материалами
- Создание и работа с проектом
- Обзор функционала

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки Театральное 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-ориентированнная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения.

Компетентностный подход реализуются 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»).

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.
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	**Онлайн-сервисы для педагогической деятельности**	Практическая работа № 1. Коммуникация: сервисы и этикет • Создание аккаунта почтового сервиса • Настройка почты для коммуникации • Отправка письма с заданным содержанием	*2*

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
		• Освоение онлайн-сервиса работы с архивами • Освоение онлайн-сервиса обработки аудио • Освоение онлайн-сервиса обработки pdf-файлов • Освоение онлайн-сервисов для конвертации фалов и учебных материалов •	
2	**Облачные сервисы для педагогической деятельности**	Практическая работа № 2. Облачные сервисы для педагогической деятельности • Работа с сервисом Яндекс Диск • Работа с сервисом Яндекс Таблица • Работа с офисными приложениями	*2*
3	**Искусственный интеллект как инструмент для педагога**	Практическая работа № 3. Искусственный интеллект как инструмент для педагога • Работа с бесплатными сервисами ИИ для педагогической деятельности • Подбор материала на заданную тему	*2*
4	**Видео и презентация**	Практическая работа № 4. Видео и презентация • Создание проекта • Настройки проекта • Титры • Обработка звука • Цветокоррекция • Экспорт • Сохранение проекта • Создание презентации на заданную тему	*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	**Коммуникация: сервисы и этикет**	***Настройка почты (переадресации, подписи), этикет коммуникации, изучение почтовых сервисов и иных способов онлайн коммуникации***
2	**Облачные сервисы для педагогической деятельности**	***Изучение офисных облачных сервисов***
3	**Онлайн-сервисы для педагогической деятельности**	***Изучение онлайн-сервисов для работы с файлами, архивами, аудио и видео файлами***
4	**Информационная безопасность**	***Обзор своих аккаунтов в онлайн-сервисах и соц. сетях соответствии с нормами информационной безопасности (сложные пароли, двухэтапная аутентификация)***
5	**Искусственный интеллект как инструмент для педагога**	***Изучение возможностей ИИ чатов, как инструмента в педагогике***
6	**Видео и презентация**	***Запись видео для работы на практическом занятии, обзор других сервисов***

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

А) Основная литература

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

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

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).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Дисциплины
История и теория искусства художественного слова

Направление подготовки
52.04.03 Театральное искусство

Направленность программы
Теория и практика театрального искусства

Квалификация выпускника
Магистр

Форма обучения
Очная

Нормативный срок обучения
2 года

Москва, 2025 г.

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

Составитель(и):
Бойцова О.Н., доцент

Программа одобрена на заседании кафедры сценической речи

протокол № 22 от «19» июня 2025 г.

Согласовано:
Зав. кафедрой
Штода Н.Н., кандидат искусствоведения, профессор)

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины «История и теория искусства художественного слова»: 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: литература, театр, религия, мифология, философия, искусство, наука, мораль, право. Утвердить в сознании магистрантов образ искусства художественного слова как необходимой формы универсального завершения персонального опыта познания универсума, которая имеет определённые с культурно-исторической точки зрения модификации , для которых характерны как различие, так и преемственность. Обогатить внутренний мир магистрантов наиболее содержательными образцами искусства художественного слова. Связать общекультурную и профессиональную тенденции освоения сценической речевой культуры постижением творческого метода работы выдающихся мастеров художественного слова, создать в сознании студентов представление о внутреннем родстве драматического искусства и искусс**тва художественного слова.**

Задачи освоения дисциплины «История и теория искусства художественного слова: получить навыки идентификации форм интеллектуальной культуры;

систематизировать получаемые знания и представить их в виде постоянно пополняемой и внутренне непротиворечивой системы;

получить навыки интерпретации сложных творческих явлений на примере анализа выдающихся образцов речевой художественной культуры;

выстроить систему критических критериев отношения к различным формам жизни и мышления, появившимся в истории человечества и транслируемых через звучащую речь литературных произведений;

получить навыки толерантного отношения к интеллектуальным, сценическим 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 магистратуры

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки **52.04.03 Театральное искусство** дисциплина **«История и теория искусства художественного слова»** относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

б) Дисциплина «История и теория искусства художественного слова» базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин на предыдущем уровне образования: ***мастерство актёра, сценическая речь, художественное слово, история русского театра, история русской литературы, всеобщая история, культурология.***

в) Дисциплина «История и теория искусства художественного слова» предшествует изучению таких дисциплин, как ***Театральная педагогика сценической речи, всех видов практик,*** для которых освоение данной дисциплины необходимо как опора.

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «История и теория искусства художественного слова»

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 – Знает методы критического анализа и оценки современных научных достижений; общую методологию научного познания, категориальный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать научную информацию; научную терминологию, философские категории и проблемы человеческого бытия, философские категории и проблемы человеческого бытия ИД2УК-1 – Умеет получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; осуществлять поиск теоретической информации и обобщать результаты экспериментов и опыта ИД3УК-1 –- Владеет методами критического анализа и синтеза научной информации, другими методами интеллектуальной деятельности; способностью выявлять научные проблемы и использовать различные методы для их решения; навыками разработки стратегии достижения поставленной цели как последовательности 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 – Знает психологические основы социального взаимодействия; национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции населения; этические нормы межкультурного взаимодействия; механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе; основные исторические этапы развития культуры и искусства ИД2УК-5 – Умеет оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соблюдать этические нормы и права человека; анализировать особенности социального взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в процессе межкультурного взаимодействия; воспринимать межкультурное своеобразие в контексте развития искусства на каждом историческом этапе. ИД3 УК-5 - Владеет навыками

		продуктивного взаимодействия в профессиональной среде с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; навыками анализа культурного разнообразия; навыками преодоления коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия; навыками изучения культурного разнообразия; навыками уважительного отношения к культурному наследию, исходя из знания истории культуры и искусства
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
Работа с информацией	ОПК-3. Способен планировать научно- исследовательскую работу, отбирать, анализировать и систематизировать	ИД1 ОПК-3 Знает основные методы исследования в сфере театрального искусства; алгоритм научного исследования в сфере театрального искусства основные методы сбора и

	информацию, необходимую для ее осуществления, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий	обработка информации, необходимой для осуществления исследовательской деятельности ИД2 ОПК-3 Умеет самостоятельно вырабатывать гипотезы и формулировать научные проблемы; использовать категориальный научный аппарат; отбирать, систематизировать и анализировать информацию ИД3 ОПК-3 Владеет навыками научно-исследовательской работы; навыками определения актуальных направлений научных исследований; навыками представления результатов своей научной работы в письменной и устной формах.
в области научно-исследовательской деятельности:	ПК – 3. Готов к написанию проблемных статей, книг (разделов книг), к самостоятельной редакционной работе в редакциях периодических изданий искусств, к участию в разработке перспективных и текущих программ деятельности театральных организаций (репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов)	ИД1 ПК-3 - Знает жанры и стили речи, основы и правила ведения научной дискуссии; принципы, цели и задачи художественной критики; специфику театрально-критической и театрально-аналитической деятельности; принципы формирования театральных программ и проектов различной направленности. ИД2 ПК-3 - Умеет находить и анализировать информацию из различных источников; вести театрально-аналитическую деятельность в различных формах печатных и информационно-аналитических изданиях и ресурсах; разрабатывать театральные программы и проекты. ИД3 ПК-3 - Владеет навыками работы со справочными изданиями и словарями; навыками создания проблемных, театрально-аналитических и критических материалов о театре; навыками работы в области формирования перспективных театральных программ и проектов.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «История и теория искусства художественного слова» составляет 4 зачётных единицы, 144 часа.

4.1. Объем дисциплины «История и теория искусства художественного слова» 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

Итого	**4**	**144**	**144**	**68**			**66**	**10**

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.	Истоки возникновения искусства художественного слова	8	4			4	
2.	Значение творчества А.Я. Закушняка в создании искусства художественного чтения.	28	14			14	
3.	Яхонтов Владимир Николаевич и Театр одного актёра.	32	16			16	
	Промежуточная аттестация	4					4
4.	Выдающиеся мастера художественного слова первой половины XX века.	36	20			16	
5.	Выдающиеся мастера художественного слова второй половины XX века.	30	14			16	
Промежуточная аттестация экзамен		**6**					6
	Всего:	**144**	**68**			**66**	**10**

4.3. Тематическое содержание дисциплины

Раздел/тема 1. **Истоки возникновения искусства художественного слова.**

Художественное чтения в ряду других исполнительских искусств. О месте художественного чтения в русском искусстве XIX века. Чтецы-актёры. Чтецы-писатели. Чтецы-любители. М.С. Щепкин о принципах старинной декламации. Авторские чтения А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя. Начало публичных чтений в России (М.С. Щепкин, П.М. Садовский, И.Ф. Горбунов, А.Н. Островский, М.Н. Ермолова).

Вопросы терминологии. Об историческом изучении искусства художественного слова.

М.С. Щепкин - основатель реалистического чтения. А.П. Ленский и А.Н. Островский о слове на сцене.

Художественное чтение в конце XIX - начале XX века. В.И. Качалов, И.М. Москвин, В.В. Сладкопевцев. Художественное чтение в дореволюционной России.

Раздел/тема 2. **Значение творчества А.Я.Закушняка в создании искусства художественного чтения.**

Проблемы речевой культуры. А.В. Луначарский о культуре устной речи и об искусстве «звучащей литературы». Практика института Живого слова. Театрализованное чтение. А.Я. Закушняк: прошлое драматического артиста.

А.Я. Закушняк и его первые «Вечера рассказа». Классическая литература на эстраде. Поиски жанра. Художественная система А.Я. Закушняка в работе над текстами и литературными образами.

Искусство литературного рассказывания. Пропаганда классического наследия.

Процесс работы А.Я. Закушняка над литературным произведением. Анализ композиционных приёмов в создании чтецкого варианта текста, критериев поиска и отбора выразительных средств сценической природы существования чтеца в прозе.

«Драматургия художественного чтения». Передача стиля автора в звучащем слове. Роль А.Я. Закушняка в создании школы реалистического литературного рассказывания. «Лаборатория сценического воплощения литературного текста» при теасекции ГАХН. Воспоминания о Закушняке чтецов и актёров - Е. Тиме, В. Яхонтова, А. Шварца, Д. Журавлёва.

Раздел/тема 3. **Яхонтов Владимир Николаевич и Театр одного актёра.**

Основные вехи биографии. Учёба в студии МХТ. Учёба в студии Вахтангова. Первые опыты работы с литературным материалом. «Снегурочка А.Н. Островского» - прообраз Театра одного актёра. Переход с драматической на сцену на эстраду.

Новаторские решения В. Яхонтова в работе с литературным произведением на сцене: литературный монтаж, элементы театрализации.

Литературные композиции Яхонтова: «Ленин», «Петербург», «Да, водевиль - это вещь!» Театр «Современник». О соединении элементов чтецкого и актёрского искусства в создании и исполнении литературных монтажей и литературных композиций.

Особенности жанра «театра одного актёра», творческая лаборатория чтеца в работе над произведениями классиков русской литературы.

В. Яхонтов об искусстве художественного слова. Яхонтов о природе существования артиста на эстраде в литературном спектакле. Современники о творчестве Яхонтова. Продолжатели творческого метода Яхонтова на современной сцене.

Раздел/тема 4. **Выдающиеся мастера художественного слова первой половины XX века.**

Д.Н. Журавлёв - последователь творческих традиций А.Я. Закушняка.

Книга воспоминаний мастера художественного слова о его творческом пути, встречах с выдающимися деятелями культуры. Вопросы работы над литературными композициями и их сценическим воплощением. Д.Н. Журавлёв о своей творческой лаборатории «театра воображения». Необходимые вехи в освоении искусства звучащего слова по Журавлёву.

А.И. Шварц о работе над произведениями, об особенностях и задачах театра чтеца. Особенности творческого метода работы над анализом произведения на примере рассказа А.П. Чехова «Анюта».

А.С. Кочарян и его сценическая «Одиссея» (произведения Гомера в репертуаре Кочаряна), о приёмах работы над литературным произведением и выстраивании литературной композиции. Отзывы о в творчестве чтеца. Анализ сценического исполнения чтецом С. Кочаряном «Крейцеровой сонаты» Л.Н. Толстого.

М.И. Царёв и И.В. Ильинский: точки соприкосновения в творческой биографии.

И.В. Ильинский об искусстве театра и искусстве звучащего слова; об овладении секретами художественного чтения в книге «Сам о себе».

В. Аксёнов - большой артист и крупный педагог. Попытка создания системы воспитания артиста речевого жанра в книге «Художественное слово».

Великие МХАТовцы - мастера художественного слова: В.И. Качалов, П. Массальский

Я.М. Смоленский - мастер художественного слова. Смоленский об искусстве чтения, о необходимости тщательной повседневной работы в воспитании внешней и внутренней техники. О возникновении литературных концертов.

Взгляд чтеца-исполнителя на пушкинское наследие, которым автор занимался всю творческую жизнь. Смоленский - преподаватель. Опыт преподавания поэтического слова. Метод работы над стихотворным произведением по Смоленскому.

И.Л. Андронников - мастер устного рассказа. Об интонации как средстве выразительности речи; о речевой характеристике литературных героев.

Раздел/тема 5.**Выдающиеся мастера художественного слова второй половины XX века.**

Артисты филармонии: Р. Клейнер, А. Кузнецова, В. Рецептор, В. Татарский,

Драматические артисты: М.Казаков, С.Юрский, А.Демидова, П.Любимцев, Ю. Авшаров, А. Леонтьев, Э. Марцевич, Ю. Каюров, А. Филипенко.

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки **52.04.03 Театральное искусство** реализация дисциплины «Теория и история искусства художественного слова» осуществляется использованием компетентностного подхода. Компетентностный подход реализуются в активных и интерактивных формах проведения занятий: лекции, семинарские занятия; написание рефератов, просмотр видеофильмов.

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

Самостоятельная работа по дисциплине «Теория и история художественного слова» может выполняться студентом в лекционных аудиториях, читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа студентов подкреплятся 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 семинарским занятиям.
3.	Самостоятельное изучение тем дисциплины: ● Изучение основной и дополнительной дисциплины, ● Поиск и сбор информации в периодических печатных и интернет-изданиях и т.д.
4.	Подготовка реферата, доклада
5.	Подготовка к зачёту, экзамену

6.1. Примерная тематика рефератов, докладов.

1. Закушняк и Яхонтов - основоположники двух направлений в искусстве художественного слова.
2. Искусство художественного слова - век XX1: смерть или возрождение?
3. Аксёнов и Смоленский - мастера художественного слова и мастера театральной педагогики.
4. Роль художественного чтения в развитии драматического актёра.
5. Мастера художественного слова о роли художественного чтения в воспитании драматического актёра.
6. Истоки возникновения искусства художественного слова.
7. Драматические артисты об искусстве художественного слова.
8. Книги мастеров художественного слова об искусстве художественного чтения.
9. Особенности существования актёра в Театре одного актёра В.Яхонтова

10. Художественное слово : вопросы терминологии.

6.5. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачёту.

1. Место художественного чтения в русском искусстве 19 века.
2. Возникновение искусства художественного чтения в России.
3. Первые «Вечера рассказа» и их значение в советском искусстве.
4. А.Я. Закушняк - основоположник реалистического литературного рассказывания.
5. Общая характеристика творческого пути В.Н. Яхонтова.
6. Развитие художественного чтения в советской России.
7. Д.Н. Журавлёв - мастер художественного чтения.
8. «Устные рассказы» И.Л. Андронникова.
9. Особенности творчества А.И. Шварца.
10. И.В. Ильинский о художественном слове.

6.6. Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену.

1. Художественное чтение в ряду других исполнительских искусств.
2. Вопросы терминологии искусства художественного слова.
3. Место художественного чтения в русском сценическом искусстве 19-20 веков.
4. Русская литературная эстрада 19-20 веков.
5. Художественное чтение в конце 19-начале20 веков.
6. Возникновение советского искусства художественного чтения.
7. Профессиональные советы А.Я. Закушняка молодым артистам.
8. А.Я. Закушняк : от «Вечеров интимного чтения» к «Вечерам рассказа».
9. Роль Закушняка в создании советской школы реалистического литературного рассказывания.
10. Современники о творчестве Закушняка.
11. Общая характеристика творческого пути В.Н. Яхонтова.
12. Творческие поиски В.Н. Яхонтова.
13. Театр «Современник» В.Н. Яхонтова
14. Новаторство в творчестве В.Н. Яхонтова
15. Современники о творчестве В.Н. Яхонтова
16. Роль радиовещания в развитии советского искусства художественного чтения.
17. Первый Всесоюзный конкурс мастеров художественного слова.
18. Д.Н. Журавлёв - продолжатель традиций А.Я. Закушняка.
19. Творческие поиски Д.Н. Журавлёва.
20. Мастер художественного чтения А.И. Шварц.
21. Особенности творчества С.А. Кочаряна.
22. «Устные рассказы» И.Л. Андронникова.
23. Чтецы в годы Великой Отечественной войны.
24. Роль телевидения в развитии искусства художественного слова.
25. Артисты Малого театра на литературной эстраде.
26. Артисты Художественного театра на литературной эстраде.
27. Артисты Вахтанговского театра на литературной эстраде.
28. Выдающиеся мастера художественного слова второй половины XX века.
29. И.В. Ильинский о мастерстве художественного чтения.
30. Перспективы развития искусства художественного слова в XXI веке.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

А) Основная литература

1. Искусство художественного слова. Хрестоматия. Сост. О.Н.Бойцова - М., ООО Издательство «Согласие», 2015.

2. Любимцев П.Е. Очерки истории чтецкого искусства:(материалы к лекционному курсу), - М.: ArsisBooks, 2008

3. Аксёнов В.Н., Искусство художественного слова.- М.; Искусство, 1954

4. Андронников И.Л. А теперь об этом: рассказы, портреты, статьи/Из содерж.: слово написанное и слово сказанное.-М.; Совет.писатель, 1981

5. Верховский Н.Ю. Книга о чтецах: очерки развития советского искусства художественного чтения._ М.; Л.; Искусство, 1950

6. Журавлёв Д.н. Жизнь. Искусство.Встречи (предисл. О.М.Итиной).-М.; ВТО,1985

7. Закушняк А.Я. Вечера рассказа: воспоминания, тексты (сост., общ.ред.коммент., биограф.хроника С Дрейдена; ступ.статья И.Л.Андронникова).- М.; Искусство, 1984

8. Крымова Н.А. Владимир Яхонтов.-М., Искусство, 1978

9. Смоленский Я.М. В союзе звуков,чувств и дум: ещё одно прочтение А.С.Пушкина.-М., Сов.Россия, 1976

10. Шварц А.И. В лаборатории чтеца.- М.; Искусство, 1960

11. Яхонтов В.Н. Театр одного актёра.- М.; Искусство,1958

Б) Дополнительная литература

1. Артоболевский Г.В. Очерки по художественному чтению: сборник статей: пособие для учителя.-М.; Мин.просв. 1959.

2. Верховцева Ф.М. Работа чтеца-актёра.-М.; Теакинопечать , 1930.

3. Искусство звучащего слова. Вып.1 (Сборник статей/ сост.О.М.Итина).М.; Сов.Россия, 1965

4. Искусство звучащего слова. Вып.2 (Сборник статей/ сост.О.М.Итина).М.; Сов.Россия, 1966

5. Искусство звучащего слова. Вып.3 (Сборник статей/ сост.О.М.Итина).М.; Сов.Россия, 1967

6. Искусство звучащего слова. Вып.4 (Сборник статей/ сост.О.М.Итина).М.; Сов.Россия, 1968

7. Искусство звучащего слова. Вып.5 (Сборник статей/ сост.О.М.Итина).М.; Сов.Россия, 1969

8. Искусство звучащего слова. Вып.7 (Сборник статей/ сост.О.М.Итина).М.; Сов.Россия, 1970

9. Искусство звучащего слова. Вып.11Литературный монтаж/Д.Н.Катышева-М.; Сов.Россия, 1973

10. Искусство звучащего слова. Вып.15 (Сборник статей/ сост.О.М.Итина).М.; Сов.Россия, 1975

11. Искусство звучащего слова. Вып.18 Беседы об искусстве чтеца/Д.Н.Журавлёв - .М.; Сов.Россия, 1977

12. Искусство звучащего слова. Вып.27 Читатель.Чтец,Актёр. Ч.1/ Я.М.Смоленский - М.; Сов.Россия, 1983

13. Искусство звучащего слова. Вып.28 Читатель.Чтец,Актёр. Ч.2/ Я.М.Смоленский - М.; Сов.Россия, 1983.

14. Овчинникова А.П. Жанровое многообразие в исполнительском искусстве художественного чтения (17.00.01).- Тбилиси, 1988.

15. Орлов Д.Н. Художественное чтение/ Дмитрий Николаевич Орлов: книга о торчестве. - М.; ВТО, 1962.

16. Пелих И.Д. Объективное и субъективное в искусстве рассказывания: (тврческий метод А.Я.Закушняка): автореф.диссертации на соискание звания кандидата искусствоведения (17.00.08).-СПб, 1994.

17. Попов Б.Ф. Один на один со зрителем : моя жизнь в театре одного актера.-М.; Искусство, 1988.
18. Серёжников В.К. Мастерство чтеца: теория и методика художественного чтения. - М.; Теакинопечать,1930.
19. Тиме Е.И. Дороги искусства. - М.; ВТО, 1967
20. Шилов Л.А. История одной коллекции./Звучащий мир: книга о звуковой документалистике. _ М.; Искусство, 1979.
21. Эфрос Н.М. Записки чтеца. - М.; Искусство, 1980.

В) Интернет-ресурсы

http://vk.com/radioteatr_teatr_u_mikrofona
http://www.maly.ru
http://telespektakli.ru
http://www.staroeradio.ru
http://audioknigi.club

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);
- Аудио-пособия , видео- пособия на CD,
- программное обеспечение:
  - Microsoft Windows XP;
  - MS Office (Word).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины (модуля)

История театральной режиссуры

Направление подготовки

52.04.03 Театральное искусство

Направленность (профиль)

"Теория и практика театрального искусства"

Квалификация выпускника

Магистр

Форма обучения
Очная

Нормативный срок обучения
2 года

Москва, 2025 г.

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

52.04.03 Театральное искусство

по профилю:

"Теория и практика театрального искусства"

Составитель(и):

Тарасова В.В., проректор 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 «История театральной режиссуры» -
дать теоретические познания в сфере изучения истории и практики театральной режиссуры.

Задачи освоения дисциплины:

- узнать основные этапы развития режиссерского театра в России;
- познакомиться с разными режиссерскими методиками, подходами к работе режиссера с текстом, актерами, художниками и др.
- научиться анализировать работу режиссера в спектакле в современном театре

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство дисциплина «История театральной режиссуры» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

б) Дисциплина «История театральной режиссуры» базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин предыдущего уровня образования по истории русского и зарубежного театров.

в) Дисциплина предшествует изучению таких дисциплин, как «Методология научной работы», «Проблемы эволюции мирового театра», «Научно-исследовательская работа», для которых освоение данной дисциплины необходимо как опора.

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «История театральной режиссуры».

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 – Знает методы критического анализа и оценки современных научных достижений; общую методологию научного познания, категориальный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать научную информацию; научную терминологию, философские категории и проблемы человеческого бытия, философские категории и проблемы человеческого бытия ИД2УК-1 – Умеет получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; осуществлять поиск теоретической информации и обобщать

		результаты экспериментов и опыта ИД3УК-1 –- Владеет методами критического анализа и синтеза научной информации, другими методами интеллектуальной деятельности; способностью выявлять научные проблемы и использовать различные методы для их решения; навыками разработки стратегии достижения поставленной цели как последовательности 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 – Знает методы представления и описания результатов проектной деятельности; методы, критерии и параметры оценки результатов выполнения проекта; принципы, методы и требования, предъявляемые к проектной работе; основы и закономерности развития проектной деятельности. ИД2УК-2 – Умеет обосновывать практическую и теоретическую значимость полученных результатов; прогнозировать развитие процессов в проектируемой профессиональной области; выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы в рамках проектной деятельности; формулировать цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения. ИД3УК-2 – Владеет навыками управления проектами в области, соответствующей профессиональной деятельности; навыками распределения заданий и побуждением других к достижению целей; навыком публичного представления результатов проекта (или отдельных его этапов); навыком расчёта качественные и количественные результаты, определять сроки выполнения проектной работы
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия	ИД1УК-5 – Знает психологические основы социального взаимодействия; национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции населения; этические нормы межкультурного взаимодействия; механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе; основные исторические этапы развития культуры и искусства ИД2УК-5 – Умеет оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соблюдать этические нормы и права человека; анализировать особенности социального взаимодействия

		с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в процессе межкультурного взаимодействия; воспринимать межкультурное своеобразие в контексте развития искусства на каждом историческом этапе. ИД3 УК-5 - Владеет навыками продуктивного взаимодействия в профессиональной среде с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; навыками анализа культурного разнообразия; навыками преодоления коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия; навыками изучения культурного разнообразия; навыками уважительного отношения к культурному наследию, исходя из знания истории культуры и искусства
Самоорганизация и саморазвитие	УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	ИД1УК-6 – Знает возможности своих ресурсов, их пределы для успешного выполнения поставленных задач; теоретико-методологические основы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала собственной деятельности; способы совершенствования собственной профессиональной деятельности в контексте приоритетов культурной динамики общества. ИД2УК-6 – Умеет определять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; определять приоритетные направления деятельности исходя из анализа культурных запросов общества. ИД3УК-6 – Владеет навыками определения эффективного направления действий в области профессиональной деятельности; навыками принятия решений на уровне собственной профессиональной деятельности; способностью коррелировать свою профессиональную деятельность с духовными потребностями общества.
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 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

	периода	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
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 Знает основные методы исследования в сфере театрального искусства; алгоритм научного исследования в сфере театрального искусства основные методы сбора и обработка информации, необходимой для осуществления исследовательской деятельности ИД2 ОПК-3 Умеет самостоятельно вырабатывать гипотезы и формулировать научные проблемы; использовать категориальный научный аппарат; отбирать, систематизировать и анализировать информацию ИД3 ОПК-3 Владеет навыками научно-исследовательской работы; навыками определения актуальных направлений научных исследований; навыками представления результатов своей научной работы в письменной и устной формах.
	ПК – 1. Способен инициировать творческие идеи и выступать консультантом по проблемам, соответствующим профилю подготовки, способен к эффективному взаимодействию с участниками творческой	ИД1 ПК-1- Знает правила, принципы, условия формирования художественной среды; историю и теорию театрального искусства, его различных видов и жанров; систему международных театральных связей, фестивалей; основные направления, стили и театральные школы в контексте развития культуры и искусства в

	деятельности	целом; актуальные проблемы современной драматургии; принципы и средства организации творческого процесса в театре; основы современной режиссуры. ИД2 ПК-1 - Умеет объяснять задачи и создавать условия для формирования художественной среды; осуществлять моделирование художественной среды; составлять рекомендации в соответствии со стратегическими задачами театрального процесса различных уровней; применять профессиональную терминологию и выстраивать эффективную коммуникацию в профессиональной среде; разрабатывать и продвигать творческие идеи; предвидеть результаты своей творческой деятельности; аргументированно излагать свою авторскую позицию. ИД3 ПК-1- Владеет способностью использовать профессиональные знания и умения в реализации творческих задач и решении проблем, соответствующих профилю подготовки; навыками анализа отечественного и зарубежного опыта в сфере театрального искусства; использования цифровых и проекционных технологий в режиссуре; навыками определения актуальных проблем современного театрального искусства; опытом режиссерской постановочной работы; навыками решения локальной научной или профессиональной задачи; способностью публичного представления своих творческих и научных концепций

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «История театральной режиссуры» составляет 4 зачётных 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	ИР		
1	2	72	34	34			34	Зачет (4 часа)/
2	2	72	34	34			32	экзамен (6 часов)
Итого	**4**	**144**	**68**	**68**			**66**	**10**

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		
	Предпосылки в Европе для наступления эры режиссерского театра.		4			4	
	Рубеж веков в России.		2			2	
	Ситуация в императорских театрах. Попытка реформ А.П. Ленского		2			2	
	Рождение режиссерского театра в России. Создание МХТ. Режиссура К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко		6			6	
	МХТ после революции		2			2	
	Режиссура Вс. Мейерхольда.		6			6	
	А.Таиров и Камерный театр.		4			4	
	Студийное движение и творчество Вахтангова.		4			4	
	М. Чехов и МХАТ Второй		2			2	
	Революционный и пролетарский театр. С. Эйзенштейн		2			2	
	Промежуточная аттестация. Зачет						4
	Режиссура довоенного и послевоенного времени. А. Попов, А. Лобанов, А.Дикий		2			2	
	Режиссура Н. Охлопков, Н. Акимов, С. Михоэлс		4			2	
	Режиссура 50-60 годов 20 века. «Современник» О. Ефремова		4			4	
	Г.А. Товстоногов и БДТ		6			6	
	Режиссура А. Эфроса		6			6	
	Ю.П. Любимов и театр на Таганке		4			4	
	Режиссура Малого театра во второй половине XX века. Б. Равенских		4			4	
	Режиссура Л. Хейфеца, А. Гончарова, П. Фоменко		4			2	
	Промежуточная аттестация. Экзамен (защита доклада о современном режиссере)						6
Всего:			**68**			**66**	**10**

4.3. Тематическое содержание дисциплины

Раздел/тема 1. Предпосылки в Европе для наступления эры режиссерского театра.

Новая драма: Ибсен, Гауптман, Метерлинк.

Реформа Людвига Кронека в Германии. Реформы Андре Антуана, Поля Фора, Орельена-Мари Люнье-По во Франции.

Раздел/тема 2. Рубеж веков в России.

Серебряный век в театре. Символизм и театр. Драматургия А.П. Чехова

Раздел/тема 3. Ситуация в императорских театрах.

Театральный кризис и попытки реформирования императорских тетров. Деятельность А.П. Ленского в Малом театре.

Раздел/тема 4. Рождение режиссерского театра в России. Создание МХТ. Режиссура К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко

Деятельность К.С. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко до создания МХТ. Первые постановки МХТ. Спектакли по А.П. Чехову. Спектакли по пьесам М. Горького. «Синяя птица». Инсценировки Достоевского.

Раздел/тема 5. МХТ после революции

Реакция на революцию. «Каин». Поиски современного репертуара. «Дни Турбиных». Работа над классикой. Система Станиславского. Постановки Вл. Немировича-Данченко.

Раздел/тема 6. Режиссура Вс. Мейерхольда.

Мейерхольд в МХТ. Студия на Поварской. Театр В.Ф. Комиссаржевской на Офицерской. Александринский театр. Студия на Бородинской. Советский период. «Мистерия-буфф» Маяковского. Биомеханика. «Великодушный рогоносец». Островский в постановках Мейерхольда. «Ревизор». «Горе уму». «Дама с камелиями».

Раздел/тема 7. А.Таиров и Камерный театр**.**

Свободный театр Марджанова. А. Коонен. Театр «эмоционально насыщенных форм». «Сакунтала». «Саломея». «Адриенна Лекуврер». «Федра». Оперетта «Жирофле-Жирофля». Современная западная драматургия в творчестве А.Таирова. «Оптимистическая трагедия». «Мадам Бовари».

Раздел/тема 8. Студийное движение и творчество Вахтангова**.**

Студийное движение в России. Студии МХТ. Л.А. Сулержицкий. Первая студия. «Сверчок на печи» и др. спектакли. Е.Б. Вахтангов. Вахтанговская студия. Постановки Вахтангова в 1 и 3 студиях: «Свадьба», «Чудо Святого Антония», «Эрик 14», «Принцесса Турандот». Фантастический реализм.

Раздел/тема 9. М. Чехов и МХАТ Второй

Творчество М. Чехова. «Гамлет». Спектакли МХАТа Второго.

Раздел/тема 10. Революционный и пролетарский театр. С. Эйзенштейн

Массовые действа Октября. Пролеткульт. Эйзенштейн и его театральные постановки «Мудрец», «Мексиканец», «Противогазы». «Синяя блуза».

Раздел/тема 11. Режиссура довоенного и послевоенного времени. А. Попов, А. Лобанов, А.Дикий

Театр 30-х годов. Социалистический реализм в театре. Театр 40-х годов. Постановки военного времени. Режиссеры, выходцы из Студий МХТ. А.Лобванов и театр Ермоловой. А.Попов и театры Вахтангова, Революции,

Красной армии. А. Д. Дикий. Первая студия, МХАТ Второй, Малый театр, Театр Вахтангова, театр Пушкина. Эволюция творческого пути.

Раздел/тема 12. Режиссура Н. Охлопков, Н. Акимов, С. Михоэлс

Н. Охлопков: Реалистический театр, «Аристократы» и «Сирано де Бержерак» в Вахтанговском. Главный режиссер театра драмы (театра Маяковского). «Молодая гвардия», «Гамлет», «Иркутская история». «Медея».

Ленинградский театр комедии и творчество Н.Акимова. Начало пути: «Гамлет» в театре Вахтангова. Постановки классики в театре комедии. Спектакли по Шварцу.

С. Михоэлс и ГОСЕТ.

Раздел/тема 13. Режиссура 50-60 годов 20 века. «Современник» О. Ефремова.

«Оттепель» в советском театре. Создание «Современника». О. Ефремов. От «Вечно живых» до «Чайки».

Раздел/тема 14. Г.А. Товстоногов и БДТ

Постановки Товстоногова в театрах Ленинграда. Главный режиссер БДТ. «Идиот», «Варвары», «Горе от ума», «Мещане», «История одной лошади»

Раздел/тема 15. Режиссура А. Эфроса

Начало режиссерского пути – спектакли в ЦДТ. Главный режиссер театра им. Ленинского комсомола – от современной драматургии к «Чайке». Театр на Малой Бронной. Спектакли по классике: Чехов, Гоголь, Шекспир, Тургенев. Театр на Таганке.

Раздел/тема 16. Ю.П. Любимов и театр на Таганке

Дипломный спектакль Щукинского училища, из которого родился театр – «Добрый человек из Сезуана». Актеры театра Любимова. Поэтические спектакли. Инсценировки прозы. «Гамлет».

Раздел/тема 17. Режиссура Малого театра во второй половине XX века. Б. Равенских

Взаимодействие Малого театра с режиссурой после Леского.

Режиссура Б. Равенских. Музыкальные комедии. Эмоциональный, интуитивный театр. «Власть тьмы» в Малом театре. Театр им. Пушкина. Возвращение в Малый театр главным режиссером. «Царь Федор Иоаннович».

Раздел/тема 18. Режиссура Л. Хейфеца, А. Гончарова, М. Захарова, П. Фоменко

Начало творческого пути Л. Хейфеца. ЦАТСА и спектакль «Смерть Иоанна Грозного». Малый театр: «Перед заходом солнца», «Заговор Фиеско в Генуе», «Король Лир»

А. Гончаров. Театр Сатиры, театр Ермоловой, Малый театр – постановки. Главный: театр Киноактера, театр на Малой Бронной, театр Маяковского.

П. Фоменко. Спектакли в Москве и Ленинграде. Создание Мастерской П. Фоменко.

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «История театральной режиссуры» 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-ориентированнная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения. Компетентностный подход реализуются в активных и интерактивных формах проведения занятий: лекции, семинарские занятия; инновационные: интерактивные лекции с презентациями и просмотром архивных видеоматериалов

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	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 в интернете • посещение спектаклей современных режиссеров
3	Подготовка доклада
4	Подготовка к зачету, экзамену.

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

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

1. Особенности творческого метода великих режиссеров: Станиславский, Немирович-Данченко, Мейерхольд, Вахтангов, Таиров – сходство и различия.
2. Советская режиссура – особенности развития, какой из режиссеров повлиял на дальнейшее развития театра больше других?

3. Эфрос, Товстоногов, Ефремов, Любимов - какая режиссерская эстетика ближе; интереснее, современная?

4. Современный режиссерский театр

6.5. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Какой режиссер первой половины 20 века, по Вашему мнению, больше всего повлиял на дальнейшее развитие режиссуры в России?
2. Предпосылки рождения режиссерского театра в Европе и России
3. Как повлияла драматургия Чехова на режиссуре?
4. Творчество Станиславского. Актер, режиссер или педагог?
5. Творчество Немировича-Данченко. Режиссер или руководитель театра?
6. Вс. Мейерхольд – этапы режиссерского пути.
7. Таиров. Проблемы взаимодействия режиссера и художника в спектакле
8. Вахтангов. В чем, по-вашему, заключается суть «вахтанговского» в искусстве.
9. Михаил Чехов - его роли и система.
10. Театр после революции – в чем его «революционность»?

6.6. Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

Экзамен проходит в форме подготовки и защиты доклада, рассказывающего о творчестве современного театрального режиссера (по выбору обучающегося). В докладе необходимо не только представить творческий путь режиссера, рассказать о его самых значительных спектаклях, но и постараться сформулировать особенность его метода, а также обосновать причину выбора для доклада именного этого режиссера.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

А) Основная литература

Основная литература	
1. Кнебель, М. О. Школа режиссуры Немировича-Данченко : учебное пособие для спо / М. О. Кнебель. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-6133-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —	https://e.lanbook.com/book/163383
2. 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. —	https://e.lanbook.com/book/126842
3. 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.	https://e.lanbook.com/book/129238
4. Сахновский, В. Г. Режиссура и методика ее преподавания : учебное пособие / В. Г. Сахновский. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-7865-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —	https://e.lanbook.com/book/167261
5. Таиров, А. Я. Записки режиссера. Об искусстве театра :	https://e.lanbook.com/book/167260

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. —	
6. Захава, Б. Е. Современники. Вахтангов. Мейерхольд : учебное пособие для спо / Б. Е. Захава. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 412 с. — ISBN 978-5-8114-6127-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.	https://e.lanbook.com/book/163307
7. Рудницкий К. Л. Русское режиссерское искусство: 1898 – 1907. М.: Наука, 1989. 384 с.- театральная библиотека Сергеева	http://teatr-lib.ru/Library/#l_17
8. Рудницкий К. Л. Русское режиссерское искусство: 1908 – 1917. М.: Наука, 1990. 279 с. театральная библиотека Сергеева	http://teatr-lib.ru/Library/#l_17
9. Театр Анатолия Эфроса : Воспоминания. Статьи / Сост. М.Г. Зайонц. - М. : Артист. Режиссер. Театр, 2000. - 462 с. : ил. - ISBN 5-87334-041	Печатное издание
10. Смелянский, А. Уходящая натура / А. Смелянский. - М. : Искусство, 2001, 2013 - 446 с. - ISBN 5-85200-	Печатное издание
11. Чехов, М.А. Литературное наследие. т. 1. Воспоминания. Письма / М. А. Чехов ; Сост. Аброскина И.И. и др.; Вст. ст. Кнебель М.О. - М. : Искусство, 1995. - 542 с. : ил., 48 л. вкл., фото. - (Театральные мемуары). - ISBN 5-210-00181-4	Печатное издание
12. Чехов, М.А. Литературное наследие. т. 2. Об искусстве актера / М. А. Чехов ; Сост. Аброскина И.И. и др.; Вст. ст. Кнебель М.О. - М. : Искусство, 1995. - 588 с. : ил., фото. - (Театральные мемуары). - ISBN 5-210-00183-0	Печатное издание
Дополнительная	
1. Богданова, П. Культурный цикл: театральная режиссура от шестидесятников к поколению post / П. Богданова. — Москва : Академический Проект, 2017. — 479 с. — ISBN 978-5-8291-2012-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:	https://e.lanbook.com/book/132307
2. Режиссерские экземпляры К.С. Станиславского. В 6-ти томах. 1898-1930.- М. : Искусство, 1981-1983	Печатное издание
3. Портреты режиссеров : Сборник статей. вып. 1. Кедров. Акимов. Товстоногов. Плучек. Ефремов. - М. : Искусство, 1972. - 223 с. : ил., 40 л. вкл., фото. - 2-10; 2-12.	Печатные издания
4. Портреты режиссеров : Сборник статей. вып. 2. Завадский. Мильтинис. Равенских. Любимов. - М. : Искусство, 1977. - 160 с. : ил., 22 л. вкл., фото. - 1	Печатные издания
5. Портреты режиссеров : Сборник статей. вып. 3. Симонов. Бабочкин. Вивьен. Алексидзе. Владимиров. Хейфец. - М. : Искусство, 1982. - 183 с. : ил., 28 л. вкл., фото. - 1-80.	Печатные издания
6. Портреты режиссеров : Сборник статей. вып. 4. Дикий. Кожич. Данченко. Шапиро. Опорков. - М. : Искусство, 1986. - 216 с. : ил., 28 л. вкл., фото. - 1-70	Печатные издания
7. Товстоногов, Г. А. О профессии режиссера : учебное пособие / Г. А. Товстоногов. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 428 с. — ISBN 978-5-8114-7235-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.	https://e.lanbook.com/book/158876
8. 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.	https://e.lanbook.com/book/158877
9. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера : учебное пособие для спо / Б. Е. Захава ; Под общей редакцией П. Е. Любимцева. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 456 с. — ISBN 978-5-8114-6126-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.	https://e.lanbook.com/book/163306
10. Рудницкий, К.Л. Мейерхольд / К. Л. Рудницкий. - М. : Искусство, 1981. - 480 с. : ил., 27 л. вкл., портр. - (Жизнь в искусстве).	Печатное издание
11. Рудницкий, К.Л. Русское режиссерское искусство. 1898-1917 [Текст] / К. Л. Рудницкий. - М. : ГИТИС, 2014. - 587 с., ил. : ч/б. - ISBN 978-5-91328-162-3 : 891-00.	Печатное издание
12. Эфрос, А.В. Репетиция - любовь моя = 2-е изд., доп. кн. 1 / А. В. Эфрос. - М. : Панас, 1993. - 318 с. : портр. - ISBN 5-7799-0024-8 : 750-00; 575-00; 15-00.	Печатное издание
13. Зингерман, Б.И. Театр Чехова и его мировое значение : Изд. 2-е, доп. / Б. И. Зингерман. - М. : РИК Русанова, 2001. - 431 с. : ил. - ISBN 5-7419-0089-	Печатное издание
14. Театральная энциклопедия = В 5-ти т. Т.1.-5// Гл. ред. Мокульский С.С. - М. : Сов. энциклопедия, 1961-1967	Печатное издание
ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА СЕРГЕЕВА	http://www.teatr-lib.ru/
Библиотека МХАТ им. А. П. Чехова -	http://library.mxat.ru/books
Библиотека Театра им. Евг. Вахтангова –	http://www.vakhtangov.ru/history/books
Санкт-Петербургская Государственная Театральная Библиотека -	http://sptl.spb.ru
Российская государственная библиотека искусств	http://liart.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)
Методика преподавания сценической речи (магистратура)

Направление подготовки
52.04.03 Театральное искусство

Направленность программы
Теория и практика театрального искусства

Квалификация выпускника
Магистр

Форма обучения
Очная

Нормативный срок обучения
2 года

Москва, 2025 г.

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

52.04.03 Театральное искусство

Составитель:
Макарова Н.А. – профессор

Программа одобрена на заседании кафедры сценической речи

протокол № 22 от «19» июня 2025 г.

Согласовано:
Зав. кафедрой
Штода Н.Н., кандидат искусствоведения, профессор

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины:

Сформировать у магистрантов систему методических знаний и практических умений в области преподавания сценической речи, которую они могли бы использовать на практике в театральных учебных заведениях, отталкиваясь от накопленного опыта кафедры сценической речи ВТУ им. М.С. Щепкина при Малом театре РФ и опираясь на традиции отечественной театральной педагогики и современные образовательные технологии.

Задачи освоения дисциплины:

· Сформировать систему знаний о методологии преподавания сценической речи как специальной дисциплины.

· Ознакомить с методами диагностики речевого аппарата, голосовых и дикционных данных студента. Уметь разработать на основе индивидуальных и групповых образовательных комплексов работы по всем направлениям дисциплины (дыхание, дикция, голосоведение, орфоэпия, законы логического ударения).

· Научиться планировать учебный процесс по дисциплине «Сценическая речь» для разных курсов, компоновать и проводить все виды учебных занятий (тренинг, практические занятия групповые и индивидуальные, зачеты, экзамены) учитывая все разделы сценической речи одновременно.

· Приобрести навыки анализа педагогического процесса.

· Воспитать позицию будущего педагога, основанную на понимании этических и психологических аспектов педагогической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры

а) Дисциплина «Методика преподавания сценической речи (магистратура)» относится к вариативной части Блока 1 учебного плана.

б) Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин: «Театральная педагогика мастерства актера», а также изучению дисциплины «Сценическая речь» на предыдущем уровне образования.

в) Является основой для прохождения педагогической практики и выполнения выпускной квалификационной работы.

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
Системное и критическое мышление	УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	ИД1УК-1 – Знает методы критического анализа и оценки современных научных достижений; общую методологию научного познания, категориальный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать научную информацию; научную терминологию, философские категории и проблемы человеческого бытия, философские категории и проблемы человеческого бытия ИД2УК-1 – Умеет получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; осуществлять поиск теоретической информации и обобщать результаты экспериментов и опыта ИД3УК-1 –- Владеет методами критического анализа и синтеза научной информации, другими методами интеллектуальной деятельности; способностью выявлять научные проблемы и использовать различные методы для их решения; навыками разработки стратегии достижения поставленной цели как последовательности 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 – Знает методы представления и описания результатов проектной деятельности; методы, критерии и параметры оценки результатов выполнения проекта; принципы, методы и требования, предъявляемые к проектной работе; основы и закономерности развития проектной деятельности. ИД2УК-2 – Умеет обосновывать практическую и теоретическую значимость полученных результатов; прогнозировать развитие процессов в проектируемой профессиональной области; выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы в рамках проектной деятельности; формулировать цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения. ИД3УК-2 – Владеет навыками управления проектами в области, соответствующей профессиональной деятельности; навыками распределения заданий и побуждением других к достижению целей;

		навыком публичного представления результатов проекта (или отдельных его этапов); навыком расчёта качественные и количественные результаты, определять сроки выполнения проектной работы
Командная работа и лидерство	УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	ИД1УК-3 – Знает проблемы подбора эффективной команды; основные условия эффективной командной работы; этические нормы профессионального взаимодействия в коллективе. ИД2УК-3 – Умеет определять стиль управления и эффективность руководства командой; вырабатывать командную стратегию; планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды ИД3УК-3 – Владеет навыками организации и управления командой; навыками организации команды для выполнения практических задач; системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия
Самоорганизация и саморазвитие	УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	ИД1УК-6 – Знает возможности своих ресурсов, их пределы для успешного выполнения поставленных задач; теоретико-методологические основы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала собственной деятельности; способы совершенствования собственной профессиональной деятельности в контексте приоритетов культурной динамики общества. ИД2УК-6 – Умеет определять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; определять приоритетные направления деятельности исходя из анализа культурных запросов общества. ИД3УК-6 – Владеет навыками определения эффективного направления действий в области профессиональной деятельности; навыками принятия решений на уровне собственной профессиональной деятельности; способностью коррелировать свою профессиональную деятельность с духовными потребностями общества.
Творческая деятельность	ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	ИД1 ОПК-2 представления своего мнения по вопросам развития культуры и искусства; применения искусствоведческих знаний в профессиональной деятельности; постижения произведений искусства в широком культурно-историческом контексте ИД2 ОПК-2 Умеет творчески и критически мыслить; анализировать,

		синтезировать информацию для осуществления творческой деятельности; определять цели творческой деятельности и прогнозировать ее результат; определять проблемы искусства и прогнозировать пути его развития. ИД4 ОПК-3 Владеет готовностью действовать в нестандартных ситуациях; нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; методикой творческой работы в сфере искусств; навыками корреляции своей творческой деятельности с потребностями общества в сфере духовной культуры.
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 Знает современные методики и технологии организации образовательной деятельности; принципы диагностики и оценивания качества образовательного процесса по образовательным программам в области искусства; основные проблемы подготовки конкурентоспособного специалиста в современных условиях. ИД2 ОПК-4 Умеет оценивать и применять современные методики и технологии с учетом педагогических задач; формировать учебный план занятий; планировать собственную деятельность по подготовке к проведению учебных занятий. ИД3 ОПК-4 Владеет способностью творчески модифицировать современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса в сфере искусства; базовыми навыками определения конкретных образовательных, развивающих и воспитательных задач, с учетом возрастных и психофизических особенностей обучающихся; навыками организации собственной самостоятельной работы и самостоятельной работы учащихся.
в области организационно-управленческой деятельности:	ПК - 5. Способен преподавать дисциплины (модули), связанные с историей, теорией и практикой художественной культуры и театра, по программам бакалавриата, специалитета и ДПП в образовательных организациях Российской Федерации	ИД1 ПК-5 - Знает основы общей педагогики и психологии; принципы преподавания специальных дисциплин; современные образовательные технологии профессионального образования; основы эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к публичному выступлению. ИД2 ПК-5 - Умеет оформлять профессиональную документацию (планы работы, протоколы, журналы и др.); подбирать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации деятельности обучающихся; применять современные технические средства обучения и образовательные технологии; использовать средства педагогической поддержки профессионального самоопределения и профессионального

		развития обучающихся. ИД3 ПК-5 - Владеет навыками разработки учебных занятий с учетом особенностей обучающихся; навыками применения отечественного и зарубежного опыта организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся; навыками установления педагогически целесообразных взаимоотношений с обучающимися; навыками преподавательской деятельности.
	ПК - 6. Готов осуществить разработку комплекса учебно-методического обеспечения дисциплин (модулей), внедрять авторские программы обучения в организациях дополнительного образования в сфере театрального искусства	ИД1 ПК-6 - Знает Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования; нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления профессиональной деятельности; методику разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-оценочных средств; принципы и правила интерпретации результатов контроля и оценивания обучающихся; особенности учебно-методической работы в сфере театральной педагогики. ИД2 ПК-6 - Умеет проектировать образовательные программы для разных категорий обучающихся; разъяснять специалистам специфику созданных программ; разрабатывать учебное и методическое обеспечение преподаваемых учебных курсов, дисциплин (модулей) и отдельных занятий; определять методы и средства образовательной деятельности исходя из познавательных возможностей обучающихся; планировать и организовать методическую работу с учетом современной театральной педагогической мысли. ИД3 ПК-6 - Владеет способностью определять требования к методическому обеспечению дисциплины; способностью определять возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания; навыками работы с основными источниками и методикой поиска информации, необходимой для разработки научно-методического обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин (модулей); навыками обновления учебно-методических материалов; разработки авторских учебных материалов

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «**Методика преподавания сценической речи (магистратура)**» составляет 17 зачётных единиц, 612 часов.

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности

ПЗ – Практические занятия,
ИР - индивидуальная работа (самого магистранта, с группой студентов).

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	4	144	48	10	34	4	92	Зачет/ 4 часа
2	4	144	48	10	34	4	92	Зачет/ 4 часа
3	4	144	48	10	34	4	92	Зачет/ 4 часа
4	5	180	48	10	34	4	128	Зачет/ 4 часа
Итого	**17**	**612**	**192**	**40**	**136**	**16**	**404**	**16** часов

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	З	Р		
1	Введение в педагогику сценической речи. Методика педагогического анализа дикционных, фонетических, орфоэпических проблем.	144	10	34	4	92	Зачет / 4 часа
2	Методика преподавания техники речи и дыхания. Голосоведение.	144	10	34	4	92	Зачет / 4 часа
3	Орфоэпия. Логика. Законы логической паузы, закон логического ударения.	144	10	34	4	92	Зачет / 4 часа
4.	Освоение стихотворной формы. Действенное слово в художественных текстах и в роли пьесы.	180	10	34	4	128	Зачет / 4 часа
	Всего:	**612**	**40**	**136**	**16**	**404**	**16**

4.3. Тематическое содержание дисциплины

Раздел 1/тема 1.

Введение в педагогику сценической речи. Предмет, цели, задачи. Нормативные документы (ФГОС, ОПОП).

Цели и задачи предмета:

а) развитие и усовершенствование речевых и голосовых возможностей студентов;

б) воспитание дикционной и орфоэпической культуры речи;

в) обучение процессу овладения авторским словом, его содержательной, действенной, стилевой основой.

Технические задачи:

а) дыхание как опора голосового звучания;

б) владение голосовыми возможностями, благозвучный подвижный голос с достаточным диапазоном, не монотонный.

в) органичная, не перегруженная дикция;

г) развитый речевой слух;

д) действенное слово как первоисточник актерских задач, звучащее слово как вершина творческого процесса.

Раздел 1/тема 2.

Методика педагогического анализа дикционных, фонетических, орфоэпических проблем (общих и индивидуальных). Диагностика речевого аппарата студента, составление индивидуального речевого паспорта.

Выявление наличия говоров, диалектов, наречий. Вычленение дикционных проблем общих и индивидуальных. Оформление речевых паспортов студентов

Раздел 2/тема 1.

Методика преподавания техники речи: Артикуляция и дикция.

— Анатомическое строение речевого аппарата.

— Метод работы с частями речевого аппарата подвижными и не подвижными: снятие мышечного напряжения, последовательная, попеременная и одновременная работа нижней челюсти, губных мышц и языка. Контроль над работой артикуляционного аппарата можно осуществить через звуковую артикуляцию: «губы-поцелуи», «лошадь фыркает», «остановка лошади», «язык – цоканье лошадиных копыт», звуковая «балалайка». Рекомендуется вначале работа с согласными звуками (артикуляционная позиция + дыхание), затем с гласными, далее используем слоги и т.д.

Дикция: а) согласные звуки и их артикуляционная позиция (парные глухие-звонкие, непарные и сонорные — их произношение;

б) гласные звуки и их артикуляционная позиция, их звучание;

в) дикционные тренинги общие и индивидуальные; формирование тренировочных дикционных комплексов групповых и индивидуальных;

г) таблица гласных и согласных для дикционного тренинга. Используются цепочки слогов, трудные звукосочетания, тексты пословиц и поговорок, национальный фольклор, детская поэзия (К. Чуковский, А. Барто, С. Михалков).

Раздел 2/тема 2.

Методика преподавания техники дыхания.

Дыхание: а) роль дыхания в речевом процессе;

б) анатомическое строение дыхательной системы и поиск мышц, принимающих участие в процессе дыхания;

в) типы дыхания;

г) освоение смешанно-диафрагмального типа дыхания;

д) создание комплекса упражнений для освоения этого типа дыхания (носовое дыхание, тренировка различного выдоха — короткого как сброс, длинного, и тренировка различной длительности выдоха, при сохранении его интенсивности).

Раздел 2/тема 3.

Голосоведение, звучание в разном положении тела, звучание в движении, звучание в движении с предметом.

От дыхания к поиску звучания на сонорных звуках, подготовка голосового аппарата к работе — правильная осанка, организация внутриглоточной артикуляции и освоение механизма «голосовой опоры» (фонационного дыхания). Голосовые упражнения, развивающие силу, выносливость и выразительность голоса. Закрепление свободного устойчивого звучания в середине диапазона. Расширение диапазона голоса. Используем методы и принципы вибрационного самомассажа, улавливая звучание в маске (ротовая полость и лицо). Далее используем слоги с сонорными звуками (ведется поиск удобного звучания), укрепление звучания в удобной середине, верхние и нижние ноты удобного звучания. Поиск силы звука. Длинное звучание в речевом потоке с добором дыхания и без добора.

Раздел 3/тема 1.

Орфоэпия. Нормы литературного произношения.

— История возникновения норм русского языка.

— Понятие диалект, наречие, говор.

— Правила произношения гласных звуков, согласных звуков.

— Особенности произношения имен, отчеств и фамилий.

— Правила произношения числительных.

— Практическое освоение норм литературного произношения на художественном материале.

Раздел 3/тема 2.

Логика. Законы логической паузы, закон логического ударения.

Логические правила чтения я текста:

а) речевые такты и логические паузы;

б) чтение знаков препинания;

в) законы логического ударения (12 законов);

г) разбор чтения текста в соответствии с законами логики речи;

д) логическая перспектива.

Раздел 4/тема 1.

Освоение стихотворной формы.

— Стихи как особая форма организации речи.

— Законы стихосложения.

— Освоение нужного, особого темпоритма для чтения стихов.

— Стихотворная речь, как речь определенным образом построенная. Перевод с греческого «стихос» - значит «строй». Стихотворная строка подчинена особому размеру и имеет созвучие конечных слов в стихе, и отдаляемые друг от друга паузой. Понятия «стих», «размер», «рифма», «пауза».

Раздел 4/тема 2.

Действенное слово в художественных текстах (стихи, проза), действенное слово в роли пьесы.

Логика речи как действенное слово в художественном тексте (стихи, проза), в роли пьесы (драматургия). Перспектива связного текста, речевая и голосовая характеристика персонажа, как выразительное средство в создании сценического образа.

Работа с художественным материалом с использованием голосовых, дикционных, орфоэпических навыков, положенных на словесное действие с учетом пройденного ранее материала по разделу «логика речи».

Обучение процессу овладения авторским словом, его содержательной, действенной природой.

О материале, на котором будут проверяться приобретенные навыки:

- 1-й курс — звукосочетания, цепочки слогов, пословицы и поговорки, афоризмы древних мыслителей и т.д., чистоговорки (в развитии скороговорки). Работа над национальными сказками (народными или авторскими);
- 2-й курс — короткие прозаические произведения (портреты, описание места, времени года и т.д.). Можно прикоснуться к стихотворной форме сказки, как к работе группового рассказа.

Былинный фольклор или другой национальный эпос предпочтителен. Преследуется цель — рождение крупного слова, используя крупное видение и масштабные события;

- 3-й курс — весь посвящен освоению стихотворной формы — малой и большой.
- 4-й курс — используя приобретенные навыки по всем разделам предмета «сценическая речь» индивидуальная работа над классической авторской прозой, прозой XIX и XX веков. Действенное слово в дипломном спектакле (проявление через речь характеров, речевые характеристики персонажей).

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки **52.04.03 «Театральное 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-ориентированнная, практикоориентированная.

Компетентностный подход реализуются в активных и интерактивных формах проведения занятий: лекционно-практические занятия; коллоквиум; решение типовых задач, консультации (индивидуальные и групповые).

- Инновационные: участие и обсуждение работы конференций, интернет-конференции (вебинары), разбор конкретных показов, экзаменов и зачетов, репетиционные занятия как индивидуальная самостоятельная работа, знакомство с работой всех педагогов кафедры сценической речи ВТУ им. М.С. Щепкина и других творческих ВУЗов, участие в мастер-классах преподавателей и приглашенных специалистов.
- Тренинговая технология: тренинги в практической части групповых занятий, показ индивидуальной работы с художественным материалом.

· Лекции-презентации с привлечением видеофрагментов занятий мастеров.

· Дискуссии - обсуждения методических трудов и различных педагогических подходов.

· Принципы разработки конспектов уроков и методических материалов.

· Проведение магистрантами фрагментов занятий с одногруппниками в роли студентов.

· Анализ видеозаписей открытых уроков, экзаменов, мастер-классов ведущих педагогов.

· Разбор сложных педагогических ситуаций и случаев (работа со «слабым»/«сильными» студентом, отсутствие мотивации и т.д.).

· Разработка собственного учебно-методического комплекса по одной из тем.

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,

№ п/п	Виды и формы самостоятельной работы
	пособий и т.д.)
2	Подготовка к практическим занятиям *(удобная одежда и обувь для тренингов)*
3	Подготовка к семинарским занятиям
4	Подготовка домашнего задания (закрепление 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 индивидуального проекта работы по одной из тем «Сценическая речь»
7	Подготовка к промежуточному зачету
8	Подготовка к итоговому зачету.

6.1. Примерная тематика индивидуального проекта

Подготовка индивидуального проекта работы по одной из тем «Сценическая речь»:

- Методика работы по артикуляции и значение артикуляционной позиции.
- Групповая и индивидуальная работа по дикции, и методика ее организации.
- Методы работы с фонационным дыханием.
- Звучание в индивидуальном диапазоне, работа над сглаживанием голосового диапазона, голосового звучания в индивидуальном национальном художественном материале.
- Организация работы над логикой речи в драматическом отрывке.

6.2. Примеры заданий для самостоятельной работы

№	Тестовый вопрос/задание	Варианты ответа
	Базовый уровень	
1	Порядок формирования групповых тренировочных технических упражнений.	Оттолкнуться от общих проблем по дыханию, дикции, координации.
		Рассчитать нагрузку.
2	Как сформировать индивидуальную работу по дикции?	Разработка индивидуального тренинга, согласно рекомендациям логопеда и осуществлять постоянный контроль.
3	Как укрепить неперегруженную дикцию?	Использовать упражнение «кривое зеркало» (увеличение проблемы звучания, работа с партнером).
4	На что обратить внимание при выборе художественного материала для групповой работы?	В зависимости от задач, которые поставлены на данном этапе обучения. Привести примеры.
5	Как выбрать индивидуальный художественный материал для студента по предмету «сценическая речь»?	Материал должен дать возможность исполнителю воспользоваться всеми приобретенными навыками.

6.3. Примерный перечень заданий для практических занятий

Магистранты сами участвуют в практических занятиях и могут проводить комплексные тренинги с педагогической консультацией.

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
1	Введение в педагогику сценической речи. Методика педагогического анализа дикционных, фонетических, орфоэпических проблем.	Практическая работа	***34***
2	Методика преподавания техники речи и дыхания. Голосоведение.	Практическая работа	***34***
3	Орфоэпия. Логика. Законы логической паузы, закон логического ударения.	Практическая работа	***34***
4	Освоение стихотворной формы. Действенное слово в художественных текстах и в роли пьесы.	Практическая работа	***34***

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	Дыхание	Дыхательные практики йоги и пилатеса. Каковы ее цели и задачи?
2	Дыхание	Дыхательная гимнастика Стрельниковой. Каковы ее цели и задачи?
3	Дыхание	Метод Бутейко. Каковы его цели и задачи?

6.5. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. С чего вы полагаете начинать групповую и индивидуальную работу в первом семестре первого курса?
2. С чего вы начинаете работу по дыханию? Какие этапы этой работы важны?
3. На какие этапы вы разделите групповую и индивидуальную работу по дикции?

4. Как построить работу по артикуляции? Как контролировать ученику свою работу самостоятельно?
5. Как начнете работу по исправлению говора и как будете ее развивать?
6. Каковы общие моменты и различия между групповым и индивидуальным рассказом?
7. Как работать с резонаторами при постановке голоса?
8. Как построить работу по расширению голосового диапазона?
9. Как тренировать голосовые подробности?
10. По какому принципу будет выбираться вами художественный материал для студента на завершающий экзамен?
11. Определение критерия оценки зачетного выступления студента по прозаическому отрывку (есть ли рассказ, сверхзадачи?).

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

А) Основная литература

1. Саричева Е.Ф. Искусство речи чтеца. – М.: Искусство, 1955. (Классический методический труд).
2. Театральная педагогика: принципы, заповеди, советы. / Сост. и ред. Л.В. Грачева. – СПб.: Балтийские сезоны, 2014.
3. Станиславский, К.С. Работа актера над собой / К. С. Станиславский; Вст. ст. Радищевой О.А. - М. : Артист. Режиссер. Театр, 2002. - 488 с.: портр.
4. Станиславский, К.С. Работа актера над ролью [Текст]: Попул. изд. / К. С. Станиславский. - М. : АСТ, 2010. - 473 с. ; 84x108 /32. - (Актерский тренинг. Золотой фонд актерского мастерства)
5. Вербовая Н.П. , Головина О.М., Урнова В.В. Искусство речи: Учебник.- М.: ГИТИС, 20113, 380 с.(Школа Малого театра)
6. Искусство художественного слова: Хрестоматия/ сост. Бойцова О.Н.- М.:Согласие, 2015.-720 с. (Школа Малого театра)
7. Совершенствуя сценическое слово: наставления для тех, кто хочет быть замечательным артистом: сборник.- учебное пособие/Сост. Бойцова О.Н. - М.: Согласие, 2016.- 175 с. (Школа Малого театра)
8. Сценическая педагогика. Национальные студии: Сборник научных трудов. Выпуск 3 — Л.:ЛГИТМиН,1988-178с.
9. Сценическая речь в школе Малого театра. М., Согласие, 2019 [Электронный ресурс]:https://lib.rucont.ru/efd/716301 — По паролю

Б) Дополнительная литература

18. 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.
19. Штода Н.Н. Сценическая речь и речевое богатство пьес Островского: Учебное пособие М., 2008.- 239 с.
20. Петрова А.Н. Сценическая речь: Учебник.-М.: Искусство, 1981.- 191 с.
21. Стихотворения Николая Некрасова из репертуара Михаила Царёва.- М.:Согласие,2021 с приложением аудио и видеозаписей ЭБС РУКОНТ

22. Аксенов, Вс.Искусство художественного слова / Аксенов Вс. - М. : Искусство, 1954. - 164 с., ил. : 1 л. портр.
23. Аксенов, Вс. Искусство художественного слова / Аксенов Вс. - М., 1962. - 176 с., ил. : 1 л. портр.
24. Кочарян, С. В поисках живого слова [Текст] / С. Кочарян. - М. : ВТО, 1960. - 541 с., ил. : 1 л. портр., 16 л. вкл., цв. - (. Давид Сасунский. Витязь в тигровой шкуре. Шахразада. Декамерон. Крейцерова соната. Одиссея).
25. Верховский, Н.Ю. Книга о чтецах [Текст] : Очерки развития советского искусства художественного чтения / Н. Ю. Верховский. - М.-Л. : Искусство, 1950. - 284 с., ил. : вкл. ч/
26. Волконский, С.М. Выразительное слово [Текст] : Опыт исследования и руководства в области механики, психологии, философии и эстетики речи в жизни и на сцене / С. М. Волконский. - стереотип. изд. - М. : ЛЕНАНД, 2019. - 214 с.
27. Яхонтов, В.Н. Театр одного актера / В. Н. Яхонтов ; Под ред. Поповой Е.; Вст. ст. Андроников И. - М. : Искусство, 1958. - 455 с. : ил., 3 л. вкл., портр
28. Журавлев, Д.И. Беседы об искусстве чтеца [Текст] . Вып. 18 / Д. И. Журавлев. - М. : Сов. Россия, 1977. - 95 с. - (В помощь художественной самодеятельности).
29. Журавлев, Д.И. Жизнь, искусство, встречи [Текст] / Д. И. Журавлев ; Вступ. ст. М. Итиной. - М. : ВТО, 1985. - 375 с., ил. : 1 л. портр.; 1 вкл. 40 л.
30. Озаровский, Ю.Э. Музыка живого слова : Основы русского художественного чтения. Пособие для чтецов, певцов, драматических и оперных артистов, ораторов, педагогов / Ю. Э. Озаровский; Предисл. С.П. Серовой. - 2-е, доп., репринтное. - М. : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2009. - 319 с.
31. Юрский, С.Ю. Кто держит паузу / С. Ю. Юрский. - М. : Искусство, 1989. - 364 с. : ил., 22 л. вкл., шарж.
32. Сережников, В.К. Мастерство чтеца [Текст] : Теория и методика художественного чтения / В. К. Сережников. - М. : ТЕАКИНОПЕЧАТЬ, 1930. - 223 с., ил
33. Журналы: «Театр. Живопись. Кино. Музыка», «Современная драматургия», «Педагогика искусства» (электронный журнал).
34. Словари:

- Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. «Словарь ударений русского языка» (Под редакцией Штудинера М.А.). М.2000.

- Даль В.И. «Толковый словарь великорусского языка» в 4 томах (Переиздание) М.1997..1995.
- Зарва М.В. «русское словесное ударение». М. 2001.
- Ожегов С.Н., Шведова Н.Ю. «Толковый словарь русского языка». М. 1999.
- Орфоэпический словарь русского языка. (Под редакцией Аванесова Р.И.). М., Русский язык, 1997.

в) Интернет-ресурсы
http://www.library.fa.ru/files/rucont-instr.pdf — По паролю
Доступ к электронным библиотечным системам (Лань, Юрайт, РУКОНТ).

г) Ресурсы для практики:

· Видеоархивы: Записи открытых уроков, экзаменов, мастер-классов педагогов кафедры сценической речи ведущих театральных вузов.

· Фонотека: Образцы художественного чтения мастеров (Яхонтов, Журавлев, Аксенов).

· База художественных текстов, сгруппированных по курсам и педагогическим задачам.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

- специализированная аудитория для практических занятий с зеркалами.
- аудитории, оборудованные современными техническими средствами (компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой);
- наглядные пособия (на печатных и электронных носителях);
- инвентарь и оборудование для практических занятий:

— ковровое покрытие;
— мячи разного диаметра;
— скакалки различных размеров (для индивидуальной и групповой работы);
— гимнастические палки;
— физкультурные обручи.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины (модуля)

«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ»

Направление подготовки
52.04.03 Театральное искусство

Направленность программы
Теория и практика театрального искусства

Квалификация выпускника
Магистр

Форма обучения
Очная

Нормативный срок обучения
2 года

Москва, 2025 г.

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

Составитель(и):
Кульков А.М.- профессор и зав.кафедрой пластического воспитания

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 ***«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СЦЕНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ»:***

Формирование у обучающихся профессиональных компетенций в области преподавания сценического движения, освоение методических основ организации учебного процесса и развитие навыков педагогической деятельности в сфере театрального искусства.

− формирование профессиональной готовности к самостоятельной творческой и педагогической деятельности;

− овладение методологией научного познания;

− формирование умений и навыков управления театральными проектами;

− углубленное изучение теоретических и методологических основ исследования систем, процессов, явлений в сфере театрального искусства;

− овладение общенаучными методами системного, функционального и статистического анализа;

Задачи освоения дисциплины:

- освоение теоретических основ сценического движения и его педагогики
- формирование умений планирования и проведения учебных занятий
- развитие навыков методического анализа и отбора учебного материала
- овладение современными образовательными технологиями в театральной педагогике
- формирование способности к творческому подходу в преподавании
- развитие навыков оценки результатов обучения

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки **52.04.03 Театральное искусство** дисциплина «Методика преподавания Сценического движения» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

б) Дисциплина «Методика преподавания Сценического движения» базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин: «Театральная педагогика мастерства актера», а также дисциплины *«Сценическое Движение»* на предыдущем уровне обучения.

в) Дисциплина предшествует изучению таких дисциплин, как «*Методика преподавания специальных дисциплин для национальных студий (пластика)*», «*Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков*», «*Педагогическая практика*», «*Преддипломная практика»* для которых освоение данной дисциплины необходимо как опора.

3. Планируемые результаты освоения дисциплины *«Методика преподавания Сценического движения»*

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*
	УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	**ИД1УК-2** – Участвует в разработке пластической концепции спектакля (Знать: структуру театрального проекта; Уметь: участвовать в разработке; Владеть: навыками включения движения в проект). **ИД2УК-2** – Планирует работу над сценическим движением (Знать: этапы репетиционного процесса; Уметь: планировать занятия; Владеть: навыками организации работы).
	УК-3 *Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели*	***ИД1УК-3*** *– Демонстрирует понимание принципов ансамблевой работы (Знать: основы партнёрства; Уметь: взаимодействовать; Владеть: навыками сценического взаимодействия).* ***ИД2УК-3*** *– Организует работу группы в пластических этюдах (Знать: принципы работы в группе; Уметь: координировать действия; Владеть: навыками коллективной работы).*
	УК-6 *Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки*	***ИД1УК-6*** *– Оценивает собственный уровень пластической подготовки (Знать: методы развития; Уметь: организовывать тренировку; Владеть: навыками самоконтроля).*
	ОПК-2 *Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства*	***ИД1ОПК-2*** *– Разрабатывает пластическое решение роли (Знать: принципы пластики; Уметь: создавать образ; Владеть: навыками пластической выразительности).*
	ОПК-4 *Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические*	***ИД1ОПК-4*** *– Разрабатывает и проводит занятия по сценическому движению (Знать: методику преподавания; Уметь: разрабатывать упражнения; Владеть: навыками проведения занятий).*

	методы в области культуры и искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	
	ПК-5 *Способен преподавать дисциплины (модули), связанные с историей, теорией и практикой художественной культуры и театра, по программам бакалавриата, специалитета и ДПП в образовательных организациях Российской Федерации*	***ИД1ПК-5*** *Разрабатывает и проводит занятия по сценическому движению (Знать: методику преподавания; Уметь: разрабатывать упражнения; Владеть: навыками проведения занятий).*
	ПК-6 *Готов осуществить разработку комплекса учебно-методического обеспечения дисциплин (модулей), внедрять авторские программы обучения в организациях дополнительного образования в сфере театрального искусства*	***ИД1ПК-6*** *Владеет методикой преподавания сценического движения;* ***ИД2ПК-6*** *— анализирует требования образовательных стандартов и нормативных документов при разработке учебно-методического обеспечения дисциплины.* ***ИД3ПК-6*** *Проектирует структуру учебно-методического комплекса дисциплины с учётом целей, результатов обучения и компетенций* ***ИД4ПК-6*** *— разрабатывает учебно-методические материалы (рабочую программу, фонд оценочных средств, методические рекомендации, учебные задания).* ***ИД5ПК-6*** *— подбирает современные образовательные технологии, методы обучения и формы контроля для реализации дисциплины.* ***ИД6ПК-6*** *— оценивает качество и актуализирует учебно-методическое обеспечение дисциплины в соответствии с изменениями нормативной базы и образовательных потребностей.*

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Методика преподавания Сценического Движения» составляет **17** зачётных единиц, **612** 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	4	144	48	2	46	-	92	Зачет (4 часа)/
2	4	144	48	2	46	-	92	Зачет (4 часа)/

3	4	144	48	2	46	-	92	Зачет (4 часа)/
4	5	180	48	2	46	-	128	Зачет (4 часа)/
Итого	**17**	**612**	**192**	**8**	**184**	**-**	**404**	**16**

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	Раздел1. «Физический тренинг актёра» и Раздел 2. «Сценическая акробатика как опыт продуктивного двигательного действия» - индивидуальные упражнения (1-й семестр) Тема 1.: «Теоретические основы сценического движения»	144	2	46	-	92	4
2	Раздел1. «Физический тренинг актёра» и Раздел 2. «Сценическая акробатика как опыт продуктивного двигательного действия» - парные упражнения(2-й семестр) Тема2.: «Методика преподавания сценического движения»	144	2	46	-	92	4
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) Тема 3.: «Построение учебного занятия»	144	2	46	-	92	4
4	Раздел 4. «Базовые элементы внешней техники актера» - взаимодействие с предметом и предметной средой (4-й семестр) Тема 4.: «Практические методы обучения» Тема 5.: «Оценка и контроль результатов обучения»	180	2	46	-	128	4
	Всего:	**612**	**8**	**184**	**-**	**404**	**16**

4.3. Тематическое содержание дисциплины

Тема 1.: ***«Теоретические основы сценического движения»***

- понятие сценического движения

- роль пластики в актёрском искусстве, внешняя техника актёра

- историческое развитие дисциплины

Тема 2.: ***«Методика преподавания сценического движения»***

- принципы обучения

- структура занятия

- основные разделы предмета «Сценическое движение»: *индивидуальная акробатика, парная акробатика, сценический бой без оружия, взаимодействие с предметной средой* - цели и задачи разделов, взаимосвязь между разделами и предметом Мастерство Актёра

- возрастные, анатомические и профессиональные особенности обучающихся

Тема 3.: ***«Построение учебного занятия»***

- цели и задачи урока

- этапы занятия

- подбор упражнений

Тема 4.: ***«Практические методы обучения»***

- тренинговые формы

- игровые методики

- индивидуальная работа и работа в паре или команде

- работа с этюдами

Тема 5.: ***«Оценка и контроль результатов обучения»***

- критерии оценки

- анализ занятий

- обратная связь

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки **52.04.03 Театральное 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.

В процессе обучения используются:

- лекции с элементами дискуссии
- практические и тренинговые занятия
- кейс-методы
- мастер-классы
- анализ видеоматериалов
- самостоятельная работа

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 - Разработка физических тренингов для актеров драматического театра;
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 на выбранную тему
6	Подготовка к показу
7	Подготовка к зачету

6.1. Примерная тематика рефератов

1. *«История возникновения предмета «Сценическое Движение»*
2. *«Станиславский о внешней технике актёра»*
3. *«Мейерхольд и его «Биомеханника»*
4. *«Психофизические качества и способы их развития»*
5. *«Выдающиеся деятели театра о пластической культуре актёра»*

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	Раздел1. «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	*46*
2	Раздел1. «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 3. Составление учебной схемы или этюда из элементов парной акробатики	46
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)	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	46

п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
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** **5. Поиск и освоение музыкального материала, а так же элементов костюма и грима для этюда или номера**	**46**

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, куцего шага, «загребающего» 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 поверностей 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 партрнером: «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
   - перекаты
   - 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

Теория пластической культуры актёра

1. Станиславский К. С. Собрание сочинений в 9 томах, т. 3 и 4, М., Искусство, 1989
2. "Беседы К. С. Станиславского в студии Большого театра", М., Искусство, 1952
3. Евгений Вахтангов (Сборник). М., ВТО, 1984
4. Захава Б. Е. Мастерство актёра и режиссёра М. "Просвещение", 1973
5. Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. М., Искусство, 1968
6. Островский А. Н. «О театре. Записки, речи и письма». М-Л-д, «Искусство», 1947
7. Таиров А. Я. Записки режиссёра. Статьи. Беседы. Речи. Письма. М., ВТО, 1970
8. Чехов Михаил Литературное наследие в двух томах, М., Искусство, т. 2, 1986

Практика формирования пластической культуры актёра

1. Бернштейн Н.А. «О ловкости и её развитии». М., ФиС, 1991.
2. Боген М. М. "Обучение двигательным действиям" "ФиС", М.,1985
3. Гротовский «От бедного театра к искусству-проводнику», (глава "Упражнения") М., «Артист Режиссёр Театр», 2003
4. Иванов И. С. и Шишмарева Е. С. Воспитание движения актёра. М., Х. Л. 1937
5. Иванов И. С. «250 гимнастических упражнений» М., Госкиноиздат 1951
6. Карпов Н. В. Уроки сценического движения. М., ГИТИС, 1999
7. Кох И. Э. Основы сценического движения. Л., Искусство, 1970, или Санкт-Петербург-Москва-Краснодар, «Планета музыки», 2010
8 Круглова А. Г. «Сценическое движение. Педагогика телесного воспитания актёра», М., 2008
9. Лесгафт П. Ф. Собрание сочинений, М., ФиС, том 1, 1951, том 4, 1953
10. Миловзорова М. С. Анатомия и физиология человека, Учебник для хореографических училищ, М., "Медицина", 1972
11. Морозова Г. В. Сценический бой. М., Искусство, 1975

12. Немировский А. Б. Пластическая выразительность актёра. М., "ГИТИС", 2010

13. Основы сценического движения. Пособие под редакцией Коха И. Э. М., ФиС, 1973

14. Смирнов Б. А. Место "сценического движения" в системе театрального образования. Сборник "О воспитании актёра", Школа-студия им. Немировича-Данченко, М., ВТО, 1982

15. Сценическая акробатика в физическом тренинге актёра по методике А. Дрознина. М., ВЦХТ 2005

16. Физический тренинг актёра по методике А. Дрознина. М., ВЦХТ 2004

17. Филимонова Р. "Культура тела" М. ГИТИС **, 1992**

18. Шевченко А. А. Перевозчиков Ю. А. Основы физического воспитания, Киев, Высшая школа, 1984

Дополнительные источники и литература:

1. С. Броневский (Боянус) «О форме в сценическом творчестве». М., «Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011

2. С. М. Волконский «Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста (по Дельсарту)», М., «Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011

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. Дрознин А. Б. Дано мне тело, что мне делать с ним? М., Навона, 2011

7. Эрик Бэнтли "Жизнь драмы", М., Айрис-прес, 2004

8. Морозова Г.В. Пластическое воспитание актёра, М., Терра-спорт, 1998

9. Морозова Г.В «Светские манеры и этикет русского общества (XVII-XIX). «Я вхожу в мир искусств», М., 2007

10. Морозова Г.В. «Бытовой этикет и манеры поведения в странах Западной Европы (X-XI, XVI-XIXвв.). М., «Я вхожу в мир искусств» 2007

11. Пластическое воспитание актёра в театральном вузе (Сборник). Л., ЛГИТМиК, 1987

12. Ж. д'Удин "Искусство и жест». М., «Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011

Зарубежные методики телесной подготовки актёра

"Техника Александера" ("Александер-метод")

1. Ричард Крейз "Александер-метод. К здоровью через естестаенную осанку", М., "ФАИР-ПРЕСС, 1999

2. Ричард Бреннан "Метод Александера", Киев, "София", 1997

"Метод Пилатеса"

3. Линн Робинсон, Гордон Томсон "Управление телом по методу Пилатеса", Минск, Попурри, 2003

Линн Робинсон, Гордон Томсон "Пилатес. Путь вперёд", Минск, "Попурри", 2003

"Осознание через движение"

4. М. Фельденкрайз "Осознание через движение" ,М., 1994

5. Мойше Фельденкрайз "Искусство движения. Уроки мастера", М., ЭКСМО,2003

"Биоэнергетика"

6. А. Лоуэн "Биоэнергетика", Санкт-Петербург, "Ювента"1998

7. Александр Лоуэн, Лесли Лоуэн "Сборник биоэнергетических опытов", М., Издательство АСТ, 2003

"***Метод Лабана"***

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

6.2.2. Справочные и информационные издания

Морозова Г. В. Пластическая культура актёра. Словарь терминов. М., ГИТИС, 1999

Патрис Павис «Словарь театра», М., «ГИТИС», 2003

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: http://liber.rsuh.ru/

Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.rsl.ru/

Российский федеральный образовательный портал Электронный ресурс/Государственный научно-исследовательский институт 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.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины (модуля)

Методика преподавания мастерства актера

Направление подготовки
52.04.03 Театральное искусство

Направленность программы
Теория и практика театрального искусства

Квалификация выпускника
Магистр

Форма обучения
Очная

Нормативный срок обучения
2 года

Москва, 2025 г.

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

Составитель(и):
Петрова Н.А. – заслуженный деятель искусств РФ, профессор

Программа одобрена на заседании кафедры мастерства актера

протокол № 35 от «07» июня 2025 г.

Согласовано:
Зав. кафедрой
Дубровский А.В., заслуженный артист РФ, доцент

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины «**Методика преподавания мастерства актера»**
ознакомление магистрантов и освоение ими основных профессиональных и этических принципов и методик театральной педагогики с особенностями, присущими практике ВТУ им. Щепкина.

Задачи освоения дисциплины: сформировать фундамент грамотного взгляда и практических навыков магистранта на профессию театрального педагога с помощью как теоретических, так и практических занятий.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное искусство» дисциплина «Театральная педагогика мастерства актера» относится к **вариативной** части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

б) Дисциплина «Театральная педагогика мастерства актера» базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплины «Актерское мастерство», полученных на предыдущем уровне образования

в) Дисциплина предшествует всем видам практики и ГИА, для которых освоение данной дисциплины необходимо как опора.

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Театральная педагогика мастерства актера»

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 – Знает методы критического анализа и оценки современных научных достижений; общую методологию научного познания, категориальный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать научную информацию; научную терминологию, философские категории и проблемы человеческого бытия, философские категории и проблемы человеческого бытия ИД2УК-1 – Умеет получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; осуществлять поиск теоретической информации и обобщать результаты экспериментов и опыта ИД3УК-1 –- Владеет методами

		критического анализа и синтеза научной информации, другими методами интеллектуальной деятельности; способностью выявлять научные проблемы и использовать различные методы для их решения; навыками разработки стратегии достижения поставленной цели как последовательности 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 – Знает методы представления и описания результатов проектной деятельности; методы, критерии и параметры оценки результатов выполнения проекта; принципы, методы и требования, предъявляемые к проектной работе; основы и закономерности развития проектной деятельности. ИД2УК-2 – Умеет обосновывать практическую и теоретическую значимость полученных результатов; прогнозировать развитие процессов в проектируемой профессиональной области; выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы в рамках проектной деятельности; формулировать цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения. ИД3УК-2 – Владеет навыками управления проектами в области, соответствующей профессиональной деятельности; навыками распределения заданий и побуждением других к достижению целей; навыком публичного представления результатов проекта (или отдельных его этапов); навыком расчёта качественные и количественные результаты, определять сроки выполнения проектной работы
Командная работа и лидерство	УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	ИД1УК-3 – Знает проблемы подбора эффективной команды; основные условия эффективной командной работы; этические нормы профессионального взаимодействия в коллективе. ИД2УК-3 – Умеет определять стиль управления и эффективность руководства командой; вырабатывать командную стратегию; планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды ИД3УК-3 – Владеет навыками организации и управления командой; навыками организации команды для выполнения практических задач; системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия

Самоорганизация и саморазвитие	УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	ИД1УК-6 – Знает возможности своих ресурсов, их пределы для успешного выполнения поставленных задач; теоретико-методологические основы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала собственной деятельности; способы совершенствования собственной профессиональной деятельности в контексте приоритетов культурной динамики общества. ИД2УК-6 – Умеет определять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; определять приоритетные направления деятельности исходя из анализа культурных запросов общества. ИД3УК-6 – Владеет навыками определения эффективного направления действий в области профессиональной деятельности; навыками принятия решений на уровне собственной профессиональной деятельности; способностью коррелировать свою профессиональную деятельность с духовными потребностями общества.
Творческая деятельность	ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	ИД1 ОПК-2 представления своего мнения по вопросам развития культуры и искусства; применения искусствоведческих знаний в профессиональной деятельности; постижения произведений искусства в широком культурно-историческом контексте ИД2 ОПК-2 Умеет творчески и критически мыслить; анализировать, синтезировать информацию для осуществления творческой деятельности; определять цели творческой деятельности и прогнозировать ее результат; определять проблемы искусства и прогнозировать пути его развития. ИД4 ОПК-3 Владеет готовностью действовать в нестандартных ситуациях; нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; методикой творческой работы в сфере искусств; навыками корреляции своей творческой деятельности с потребностями общества в сфере духовной культуры.
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	ИД1 ОПК-4 Знает современные методики и технологии организации образовательной деятельности; принципы диагностики и оценивания качества образовательного процесса по образовательным программам в области искусства; основные проблемы подготовки конкурентоспособного специалиста в современных условиях.

	педагогические принципы и методы обучения	ИД2 ОПК-4 Умеет оценивать и применять современные методики и технологии с учетом педагогических задач; формировать учебный план занятий; планировать собственную деятельность по подготовке к проведению учебных занятий. ИД3 ОПК-4 Владеет способностью творчески модифицировать современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса в сфере искусства; базовыми навыками определения конкретных образовательных, развивающих и воспитательных задач, с учетом возрастных и психофизических особенностей обучающихся; навыками организации собственной самостоятельной работы и самостоятельной работы учащихся.
в области организационно-управленческой деятельности:	ПК - 5. Способен преподавать дисциплины (модули), связанные с историей, теорией и практикой художественной культуры и театра, по программам бакалавриата, специалитета и ДПП в образовательных организациях Российской Федерации	ИД1 ПК-5 - Знает основы общей педагогики и психологии; принципы преподавания специальных дисциплин; современные образовательные технологии профессионального образования; основы эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к публичному выступлению. ИД2 ПК-5 - Умеет оформлять профессиональную документацию (планы работы, протоколы, журналы и др.); подбирать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации деятельности обучающихся; применять современные технические средства обучения и образовательные технологии; использовать средства педагогической поддержки профессионального самоопределения и профессионального развития обучающихся. ИД3 ПК-5 - Владеет навыками разработки учебных занятий с учетом особенностей обучающихся; навыками применения отечественного и зарубежного опыта организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся; навыками установления педагогически целесообразных взаимоотношений с обучающимися; навыками преподавательской деятельности.
	ПК - 6. Готов осуществить разработку комплекса учебно-методического обеспечения дисциплин (модулей), внедрять авторские программы обучения в организациях дополнительного образования в сфере театрального искусства	ИД1 ПК-6 - Знает Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования; нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления профессиональной деятельности; методику разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-оценочных средств; принципы и правила интерпретации результатов контроля и оценивания обучающихся; особенности

		учебно-методической работы в сфере театральной педагогики. ИД2 ПК-6 - Умеет проектировать образовательные программы для разных категорий обучающихся; разъяснять специалистам специфику созданных программ; разрабатывать учебное и методическое обеспечение преподаваемых учебных курсов, дисциплин (модулей) и отдельных занятий; определять методы и средства образовательной деятельности исходя из познавательных возможностей обучающихся; планировать и организовать методическую работу с учетом современной театральной педагогической мысли. ИД3 ПК-6 - Владеет способностью определять требования к методическому обеспечению дисциплины; способностью определять возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания; навыками работы с основными источниками и методикой поиска информации, необходимой для разработки научно-методического обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин (модулей); навыками обновления учебно-методических материалов; разработки авторских учебных материалов

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Методика преподавания мастерства актера» составляет 17 зачётных единиц, 612 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	4	144	48	28	20	0	92	Зачет/ 4 часа
2	4	144	48	28	20	0	92	Зачет/ 4 часа
3	4	144	48	28	20	0	92	Зачет/ 4 часа
4	5	180	48	28	20	0	128	Зачет/ 4 часа
Итого	17	**612**	**192**	**112**	**80**	**0**	**404**	Зачет/ 16 часов

4.2. Тематический план дисциплины и виды занятий

За основу берется структура обучения мастерству актера ВТУ им. Щепкина.

1-й семестр магистратуры							
№ п/п	**Раздел/тема дисциплины**	**Всего часов**	**Контактная работа с преподавателем (объём часов)**			**Самостоя-тельная работа (объём часов)**	**Формы контроля**
			Лекции	**ПЗ**	**ИР**		
1	Основные установки и этические принципы дисциплины.	6	4	0	0	2	
2	Методика преподавания 1 курс 1 семестр.	134	24	20	0	90	
Промежуточная аттестация зачет		4					Зачет/ 4 часа
Всего:		144	28	20	0	92	4
2-й семестр магистратуры							
3	Методика преподавания 1 курс 2 семестр.	140	28	20	0	92	
Промежуточная аттестация зачет		4					Зачет/ 4 часа
Всего:		144	28	20	0	92	4
3-й семестр магистратуры							
4	Методика преподавания 2 курс 3 семестр**.**	140	28	20	0	92	
Промежуточная аттестация зачет		4					Зачет/ 4 часа
Всего:		144	28	20	0	92	4
4-й семестр магистратуры							
5	Методика преподавания 2 курс 4 семестр**.**	162	14	20	0	128	
6	Особенности методики заключительного семестра	14	13	0	0	0	
Промежуточная аттестация зачет		4					Зачет/4 часов
Всего:		180	27	20		128	4

4.3. Тематическое содержание дисциплины

Раздел 1. Вводная лекция.

Тема 1. Педагогика как искусство.

Тема 2. Основные установки и этические принципы.

Раздел 2. Методика преподавания 1 курс 1 семестр

(1 магистратуры).

Тема 1. Сценическое внимание.

Тема 2. Задача – действие.

Тема 3. ПФД.

Тема 4. Необходимое дело.

Тема 5. Психофизическое самочувствие.

Тема 6. Эмоциональная память.

Тема 7. Воображение.

Тема 8. Наблюдения за животными.

Тема 9. Одушевление предметов.

Тема10. Предлагаемые обстоятельства.

Тема 11. Событие.

Тема 12. Одиночный этюд.

Раздел 3. Методика преподавания 1 курс 2 семестр
(2 семестр магистратуры).

Тема 1. Общение. Взаимодействие.

Тема 2. Конфликт.

Тема 3. Этюд на оправданное молчание.

Тема 4. Рождение слова. Этюд с текстом.

Тема 5. Наблюдения за людьми (этюды-наблюдения, методика вербатима).

Тема 6. Этюды по картинам.

Тема 7. Упражнение «Цирк».

Раздел 4. Методика преподавания 2 курс 3 семестр
(3 семестр магистратуры).

Тема 1. Принципы выбора отрывков для педагогической работы со студентами.

Тема 2. Самостоятельные отрывки и их роль в воспитании студента.

Тема 3. Методика работы над отрывком.

Тема 4. Основы метода действенного анализа.

Тема 5. Этюд и авторский текст.

Тема 6. Лицо автора.

Тема 7. Режиссура и педагогика.

Раздел 5. Методика преподавания 2 курс 4 семестр
(4 семестр магистратуры).

Тема 1. Жанр в отрывке.

Тема 2. Стихотворный текст в отрывке.

Тема 3. Подходы к классической драматургии.

Раздел 6. Особенности методики заключительного семестра.

Тема 1. Принципы формирования дипломного репертуара.

Тема 2. Художественная целостность дипломного спектакля.

Тема 3. Студент и зритель.

Тема 4. Формирование показов в театры. Знакомство с техникой кинопроб.

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное 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-ориентированнная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения. Компетентностный подход реализуются в активных и интерактивных формах проведения занятий: лекции, практические занятия; решение типовых задач, консультации (индивидуальные и групповые).

- инновационные: *разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, посещение занятий, репетиций и спектаклей ВТУ им. Щепкина, просмотр записей видеотеки ВТУ им. Щепкина (зачеты, экзамены, дипломные спектакли), мастер-классы преподавателей.*

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	Подготовка домашнего задания: создание тренингов, этюдов и упражнений.
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 зачету

6.3. Примерный перечень заданий для практических занятий

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия
1	Раздел 1. Основные установки и этические принципы.	Упражнения на создание атмосферы доверия на курсе
2	Раздел 2. Методика преподавания 1 курс 1 семестр.	Тренинги на внимание, игры, посещение занятий актерских мастерских ВТУ им. Щепкина. Упражнения на ПФД, Необходимое дело. Упражнения на психофизическое самочувствие. Наблюдения: За животными Одушевление предметов Предлагаемые обстоятельства События
3	Раздел 3. Методика преподавания 1 курс 2 семестр.	Тренинги на общение и взаимодействие. Этюды на оправданное молчание. Этюды с импровизированным текстом Наблюдения за людьми
4	Раздел 4. Методика преподавания 2 курс 3 семестр.	Работа с текстом. Анализ материала отрывка, пьесы, ведение репетиций с однокурсниками
5	Раздел 5. Методика преподавания 2 курс 4 семестр.	Анализ материала отрывка, пьесы. Жанровые этюды.
6	Раздел 5. Особенности преподавания на заключительном семестре.	Посещение и обсуждение дипломных спектаклей, просмотр и обсуждение видеозаписей спектаклей.

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

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

1.Педагогика Н.В. Демидова.
2.Педагогика Вахтанговской школы.
3.Педагогика питерской школы.

6.5. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету.

1 семестр.

1. Основные установки и этические принципы театральной педагогики ВТУ им. Щепкина.
10. Исторический обзор процесса театральной педагогики в ВТУ им. Щепкина.
11. Методика преподавания на 1 семестре 1 курса. Основные цели и задачи.

2 семестр.

1. Цели и задачи 2 семестра 1 курса на актерском факультете (Методика преподавания).
2. Подлинное общение и взаимодействие.
3. Наблюдения и этюд.
4. Методика упражнения «Цирк».

3 семестр.

1. Этюд и текст автора.
2. Метод действенного анализа.
3. Педагогика и режиссура.
12. Принципы выбора отрывков для педагогической работы.
13. Роль самостоятельных отрывков в обучении мастерства актера.

4 семестр.

1. Формирование дипломного репертуара на актерском курсе.
2. Сходство и различие подходов к обучению актера в различных театральных ВУЗах.
3. Студент и зритель.
4. Художественная целостность дипломного спектакля.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

А) Основная литература

1. 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. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/159386, по паролю.

3. Станиславский, К.С. Работа актера над собой / К.С. Станиславский . электронное издание ЭБС РУКОНТ— : [Б.и.], 1938 .— 276 с. — Проза .— URL: Режим доступа https://lib.rucont.ru/efd/11002, по паролю.
4. *Немирович-Данченко Вл.И.* О творчестве актера: Хрестоматия. // Любое издание.

5. *Чехов М.А.* Творческое наследие в 2х томах. // М.: Искусство, 1995.

Б) Дополнительная литература

6. *Кнебель М.О.* О том, что мне кажется особенно важным: Статьи. Очерки. Портреты. // М.: Изд-во ГИТИС, 1971.
7. *Попов А.Д.* Художественная целостность спектакля // М.: Изд-во ГИТИС, 2012.
8. *Зверева Н.А., Ливнев Д.Г.* Словарь театральных терминов. // М.: Изд-во ГИТИС, 2014.
9. *Пансо В*. Труд и талант в творчестве актёра. // М.: Изд-во ГИТИС, 2013.
10. *Товстоногов Г.А.* Зеркало сцены. В 2х томах. // М.: Искусство, 1984.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

- аудитории, оборудованные современными техническими средствами (мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой);

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины (модуля)

Методика преподавания танца для драматического артиста

Направление подготовки
52.04.03 Театральное искусство

Направленность программы
Теория и практика театрального искусства

Квалификация выпускника
Магистр

Форма обучения
Очная

Нормативный срок обучения
2 года

Москва, 2025 г.

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

Составитель:
Лещинский А.А. –
заслуженный артист РФ, кандидат искусствоведения, 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 «**Методика преподавания танца для драматического артиста**» –

1. Сформировать у магистрантов целостное представление о роли танцевальной-пластической культуры в творчестве актёра, о путях её воспитания и связи внешней техники движений с внутренней техникой актёра.
2. Сформировать систематизированные методические знания по преподаванию основных разделов программы танцевального воспитания актера с учетом традиций театральной педагогики ВТУ им. М.С. Щепкина.
3. Сформировать у магистрантов комплексное представление о работе педагога по Танцу на протяжении всего периода обучения будущего актера в театральном вузе, начиная с проведения пластического тура на приемных экзаменах и последующих этапов танцевального воспитания, вплоть до создания хореографии и пластики в дипломных спектаклях.

Задачи освоения дисциплины «**Методика преподавания танца для драматического артиста**» –

1. Развить у магистрантов творческое и педагогическое мышление, умение анализировать этапы работы.
2. Определить понимание основ методологии обучения следующим разделам танцевального воспитания актера: *Пластический экзерсис*, *Классический танец*, *Историко-бытовой танец*, *Народно-характерный танец, Современный социальный танец, Контемпорари денс* с учетом:
   - специфики их преподавания будущим драматическим актерам;
   - многолетнего накопленного практического опыта работы педагогов по *Сценическому танцу* ВТУ им. М.С. Щепкина.
3. Дать магистрантам базовый методический инструментарий, направленный на всестороннее развитие тела будущих актеров через освоение разнообразной танцевальной практики, направленной на:
   - устранение или корректировку индивидуальных физических и психофизических недостатков студента через практику в различных танцевальных техниках;
   - развитие и совершенствование физических и психофизических качеств актёра через танец;
   - расширение диапазона двигательных возможностей актера в танце;
   - формирование, развитие и совершенствование ритмичности и музыкальности;
   - развитие координационных способностей;
   - воспитание умения быстро овладевать новыми танцевальными движениями и навыками.

4. Сформировать инструментарий будущих педагогов по *Танцу*, направленный на решение в процессе подготовки актера таких важных профессиональных задач, как освоение основных законов сценической выразительности в танце и воспитание:

- чувства формы, пространства, времени, ритма, партнерства и ансамблевости в танце;
- творческой инициативы в области танца, пластики, движения;
- эстетического вкуса и стиля в сценическом танце.

14. Сформировать фундамент теоретических и практических знаний по методике преподавания танцевальных дисциплин в театральном вузе.
15. Воспитать умение использовать приобретённые знания и навыки в педагогической и творческой работе.
16. Сформировать понимания командной работы в составе педагогов курса, кафедры пластического воспитания и педагогического коллектива театрального вуза с учетом традиций ВТУ им. М.С. Щепкина.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.04.03 **«Театральное искусство»** дисциплина «**Методика преподавания танца для драматического артиста**» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

б) Дисциплина «**Методика преподавания танца для драматического артиста»** базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплины «Сценический танец», на предыдущем уровне образования

в) Дисциплина предшествует всем видам практик и ГИА, для которых освоение данной дисциплины необходимо как опора.

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Методика преподавания танца для драматического артиста».

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 – Знает методы критического анализа и оценки современных научных достижений; общую методологию научного познания, категориальный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать научную информацию; научную терминологию, философские категории и проблемы человеческого бытия, философские категории и проблемы человеческого бытия ИД2УК-1 – Умеет получать новые

		знания на основе анализа, синтеза и др.; анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; осуществлять поиск теоретической информации и обобщать результаты экспериментов и опыта ИД3УК-1 –- Владеет методами критического анализа и синтеза научной информации, другими методами интеллектуальной деятельности; способностью выявлять научные проблемы и использовать различные методы для их решения; навыками разработки стратегии достижения поставленной цели как последовательности 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 – Знает методы представления и описания результатов проектной деятельности; методы, критерии и параметры оценки результатов выполнения проекта; принципы, методы и требования, предъявляемые к проектной работе; основы и закономерности развития проектной деятельности. ИД2УК-2 – Умеет обосновывать практическую и теоретическую значимость полученных результатов; прогнозировать развитие процессов в проектируемой профессиональной области; выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы в рамках проектной деятельности; формулировать цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения. ИД3УК-2 – Владеет навыками управления проектами в области, соответствующей профессиональной деятельности; навыками распределения заданий и побуждением других к достижению целей; навыком публичного представления результатов проекта (или отдельных его этапов); навыком расчёта качественные и количественные результаты, определять сроки выполнения проектной работы
Командная работа и лидерство	УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	ИД1УК-3 – Знает проблемы подбора эффективной команды; основные условия эффективной командной работы; этические нормы профессионального взаимодействия в коллективе. ИД2УК-3 – Умеет определять стиль управления и эффективность руководства командой; вырабатывать командную стратегию; планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия

		членам команды ИД3УК-3 – Владеет навыками организации и управления командой; навыками организации команды для выполнения практических задач; системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия
Самоорганизация и саморазвитие	УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	ИД1УК-6 – Знает возможности своих ресурсов, их пределы для успешного выполнения поставленных задач; теоретико-методологические основы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала собственной деятельности; способы совершенствования собственной профессиональной деятельности в контексте приоритетов культурной динамики общества. ИД2УК-6 – Умеет определять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; определять приоритетные направления деятельности исходя из анализа культурных запросов общества. ИД3УК-6 – Владеет навыками определения эффективного направления действий в области профессиональной деятельности; навыками принятия решений на уровне собственной профессиональной деятельности; способностью коррелировать свою профессиональную деятельность с духовными потребностями общества.
Творческая деятельность	ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	ИД1 ОПК-2 представления своего мнения по вопросам развития культуры и искусства; применения искусствоведческих знаний в профессиональной деятельности; постижения произведений искусства в широком культурно-историческом контексте ИД2 ОПК-2 Умеет творчески и критически мыслить; анализировать, синтезировать информацию для осуществления творческой деятельности; определять цели творческой деятельности и прогнозировать ее результат; определять проблемы искусства и прогнозировать пути его развития. ИД4 ОПК-3 Владеет готовностью действовать в нестандартных ситуациях; нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; методикой творческой работы в сфере искусств; навыками корреляции своей творческой деятельности с потребностями общества в сфере духовной культуры.
Педагогическая	ОПК-4. Способен планировать	ИД1 ОПК-4 Знает современные методики и технологии организации

деятельность	образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	образовательной деятельности; принципы диагностики и оценивания качества образовательного процесса по образовательным программам в области искусства; основные проблемы подготовки конкурентоспособного специалиста в современных условиях. ИД2 ОПК-4 Умеет оценивать и применять современные методики и технологии с учетом педагогических задач; формировать учебный план занятий; планировать собственную деятельность по подготовке к проведению учебных занятий. ИД3 ОПК-4 Владеет способностью творчески модифицировать современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса в сфере искусства; базовыми навыками определения конкретных образовательных, развивающих и воспитательных задач, с учетом возрастных и психофизических особенностей обучающихся; навыками организации собственной самостоятельной работы и самостоятельной работы учащихся.
в области организационно-управленческой деятельности:	ПК - 5. Способен преподавать дисциплины (модули), связанные с историей, теорией и практикой художественной культуры и театра, по программам бакалавриата, специалитета и ДПП в образовательных организациях Российской Федерации	ИД1 ПК-5 - Знает основы общей педагогики и психологии; принципы преподавания специальных дисциплин; современные образовательные технологии профессионального образования; основы эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к публичному выступлению. ИД2 ПК-5 - Умеет оформлять профессиональную документацию (планы работы, протоколы, журналы и др.); подбирать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации деятельности обучающихся; применять современные технические средства обучения и образовательные технологии; использовать средства педагогической поддержки профессионального самоопределения и профессионального развития обучающихся. ИД3 ПК-5 - Владеет навыками разработки учебных занятий с учетом особенностей обучающихся; навыками применения отечественного и зарубежного опыта организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся; навыками установления педагогически целесообразных взаимоотношений с обучающимися; навыками преподавательской деятельности.
	ПК - 6. Готов осуществить разработку комплекса учебно-методического обеспечения	ИД1 ПК-6 - Знает Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования; нормативные правовые акты, касающиеся

	дисциплин (модулей), внедрять авторские программы обучения в организациях дополнительного образования в сфере театрального искусства	организации и осуществления профессиональной деятельности; методику разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-оценочных средств; принципы и правила интерпретации результатов контроля и оценивания обучающихся; особенности учебно-методической работы в сфере театральной педагогики. ИД2 ПК-6 - Умеет проектировать образовательные программы для разных категорий обучающихся; разъяснять специалистам специфику созданных программ; разрабатывать учебное и методическое обеспечение преподаваемых учебных курсов, дисциплин (модулей) и отдельных занятий; определять методы и средства образовательной деятельности исходя из познавательных возможностей обучающихся; планировать и организовать методическую работу с учетом современной театральной педагогической мысли. ИД3 ПК-6 - Владеет способностью определять требования к методическому обеспечению дисциплины; способностью определять возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания; навыками работы с основными источниками и методикой поиска информации, необходимой для разработки научно-методического обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин (модулей); навыками обновления учебно-методических материалов; разработки авторских учебных материалов

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины
«Методика преподавания танца для драматического артиста» составляет 17 зачётных единиц, 612 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	4	144	48	36	12	0	92	Зачет/ 4 часа

2	4	144	48	31	17	0	92	Зачет/ 4 часа
3	4	144	48	26	22	0	92	Зачет/ 4 часа
4	5	180	48	35	13	0	128	Зачет/ 4 часа
Итого	**17**	**612**	**192**	**128**	**64**	**0**	**404**	Зачет/ 16 часов

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		
	Семестр 1	144	36	12	0	92	Зачет / 4 часа
	Раздел I. Введение в систему танцевального воспитания актера в России.						
	Тема № I.1. Танцевальное воспитание актера в России – история формирования, основные этапы развития, особенности организации современного танцевально-пластического воспитания актера.	8	4			4	
	Тема № I.2. Танцевальное воспитание актера в театральном вузе. Структура занятий, общие требования, распределение учебного материала по семестрам.	4	2			2	
	Тема № I.3. Воспитание музыкальности и актерской осмысленности исполнения движений.	4	2			2	
	Тема № I.4. Пластический тур на приемных экзаменах в театральный вуз.	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		
	Раздел II. Подготовительный раздел. Методика преподавания.						
	Тема № II.1. Цели и задачи *Подготовительного* ***раздела.*** *Пластический экзерсис*, как основа *Подготовительного раздела*.	8	4			4	
	Тема № II.2. Методические и практические рекомендации по работе над *Пластическим экзерсисом.*	14	2	4		8	
	Раздел III. Тренажные упражнения классического танца. Методика преподавания в театральном вузе.						
	Тема № III.1. *Классический танец* в системе танцевального воспитания актера.	8	4			4	
	Раздел IV. Методика преподавания *Историко-бытового танца* драматическим актерам.						
	Тема № IV.1. *Историко-бытовой танец* в системе танцевального воспитания актера.	6	2			4	
	Тема № IV.2. Методические рекомендации по работе над разделом *Историко-бытовой танец* в 1-м семестре I курса специалитета.	12	6			6	
	Тема № IV.3. Практическое освоение раздела *Историко-бытовой танец* в соответствии с требованиями 1-го семестра I курса специалитета.	28		4		24	

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоя-тельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
	Раздел V. Методика преподавания *Народно-характерного танца* драматическим актерам.						
	Тема № V.1. *Народно-характерный танец* в системе танцевального воспитания актера.	6	2			4	
	Тема № V.2. Методические рекомендации по работе над разделом *Народно-характерный танец* в 1-м семестре I курса специалитета**.**	12	6			6	
	Тема № V.3. Практическое освоение раздела *Народно-характерный танец* в соответствии с требованиями 1-го семестра I курса специалитета.	28		4		24	
	Промежуточная аттестация	4					Зачет/ 4 часа
	Семестр 2	144	31	17		92	Зачет/ 4 часа
	Раздел II. Подготовительный раздел. Методика преподавания.						
	Тема № II.3. Работа над *Пластическим экзерсисом* во 2-м семестре.	4	1	1		2	
	Раздел III. Тренажные упражнения классического танца. Методика преподавания в театральном вузе.						

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоя-тельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
	Тема № III.2. Методические рекомендации по работе над разделом *Тренажные упражнения классического танца* во 2-м семестре I курса специалитета.	8	6			2	
	Тема № III.3. Практическое освоение раздела *Тренажные упражнения классического танца* в соответствии с требованиями 2-го семестра I курса специалитета.	24		4		20	
	Тема № III.4 Методические рекомендации по работе над разделом *Тренажные упражнения классического танца* в 3-м семестре II курса специалитета.	8	6			2	
	Тема № III.5. Практическое освоение раздела *Тренажные упражнения классического танца* в соответствии с требованиями 3-го семестра II курса специалитета.	24		4		20	
	Тема № III.6. Методические рекомендации по работе над разделом *Тренажные упражнения классического танца* в 4-м семестре II курса специалитета.	8	6			2	
	Тема № III.7. Практическое освоение раздела *Тренажные упражнения классического танца* в соответствии с требованиями 4-го семестра II курса специалитета.	24		4		20	
	Раздел IV Методика преподавания *Историко-бытового танца* драматическим актерам.						

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоя-тельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
	Тема № IV.4. Методические рекомендации по работе над разделом *Историко-бытовой танец* во 2-м семестре I курса специалитета.	8	6			2	
	Тема № IV.5. Практическое освоение раздела *Историко-бытовой танец* в соответствии с требованиями 2-го семестра I курса специалитета.	24		4		20	
	Раздел V. Методика преподавания *Народно-характерного танца* драматическим актерам.						
	Тема № V.4. Методические рекомендации по работе над разделом *Народно-характерный танец* во 2-м семестре I курса специалитета.	8	6			2	
	Промежуточная аттестация	4					Зачет/ 4 часа
	Семестр 3	144	26	22	0	92	Зачет/ 4 часа
	Раздел II. Подготовительный раздел. Методика преподавания.						
	Тема № II.4. Работа над *Пластическим экзерсисом* с 3-го по 8-й семестры.	4	2	2			
	Раздел III. Тренажные упражнения классического танца. Методика преподавания в театральном вузе.						
	Тема № III.8. Методические рекомендации по работе над разделом *Тренажные упражнения классического танца* в 5-м семестре	8	6			2	

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоя-тельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
	III курса специалитета.						
	Тема № III.9. Практическое освоение раздела *Тренажные упражнения классического танца* в соответствии с требованиями 5-го семестра III курса специалитета.	20		4		16	
	Раздел IV Методика преподавания *Историко-бытового танца* драматическим актерам.						
	Тема № IV.6. Методические рекомендации по работе над разделом *Историко-бытовой танец* в 3-м семестре II курса специалитета.	8	6			2	
	Тема № IV.7. Практическое освоение раздела *Историко-бытовой танец* в соответствии с требованиями 3-го семестра II курса специалитета.	22		4		18	
	Тема № IV.8. Методические рекомендации по работе над разделом *Историко-бытовой танец* в 4-м семестре II курса специалитета.	8	6			2	
	Тема № IV.9. Практическое освоение раздела *Историко-бытовой танец* в соответствии с требованиями 4-го семестра II курса специалитета.	20		4		16	
	Раздел V. Методика преподавания *Народно-характерного танца* драматическим актерам.						
	Тема № V.5. Практическое освоение раздела *Народно-характерный танец* в соответствии с требованиями 2-го семестра I курса специалитета.	22		4		18	

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоя-тельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
	Тема № V.6. Методические рекомендации по работе над разделом *Народно-характерный танец* в 3-м семестре II курса специалитета.	8	6			2	
	Тема № V.7. Практическое освоение раздела *Народно-характерный танец* в соответствии с требованиями 3-го семестра II курса специалитета.	20		4		16	
	Промежуточная аттестация	4					Зачет/ 4 часа
	Семестр 4	180	35	13		128	Зачет/ 4 часа
	Раздел III. Тренажные упражнения классического танца. Методика преподавания в театральном вузе.						
	Тема № III.10. Методические рекомендации по работе над разделом *Тренажные упражнения классического танца* в 6-м семестре III курса специалитета.	6	4			2	
	Тема № III.11. Практическое освоение раздела *Тренажные упражнения классического танца* в соответствии с требованиями 6-го семестра III курса специалитета.	4		2		2	
	Тема № III.12. Методические рекомендации по работе над разделом *Тренажные упражнения классического танца* в 7-м семестре IV курса специалитета.	4	2			2	
	Тема № III.13. Практическое освоение раздела *Тренажные упражнения классического танца* в соответствии с требованиями 7-го семестра IV курса специалитета.	23		1		22	

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоя-тельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
	Раздел IV Методика преподавания *Историко-бытового танца* драматическим актерам.						
	Тема № IV.10. Методические рекомендации по работе над разделом *Историко-бытовой танец* в 5-м и 6-м семестрах III курса специалитета.	10	6			4	
	Тема № IV.11. Практическое освоение раздела *Историко-бытовой танец* в соответствии с требованиями 5-го и 6-го семестров III курса специалитета.	28		4		24	
	Раздел V. Методика преподавания *Народно-характерного танца* драматическим актерам.						
	Тема № V.8. Методические рекомендации по работе над разделом *Народно-характерный танец* в 4-м и 5-м семестрах специалитета.	8	4			4	
	Тема № V.9. Практическое освоение раздела *Народно-характерный танец* в соответствии с требованиями 4-го и 5-го семестров специалитета.	26		2		24	
	Тема № V.10. *Народно-характерный танец* в 6-м семестре III курса специалитета.	3	1			2	
	Раздел VI. Современный танец. Особенности и методика преподавания.						
	Тема № VI.1. Современный социальный танец.	12	4	2		6	
	Тема № VI.2. Контемпорари денс.	12	4	2		6	
	Раздел VII. Завершение процесса танцевального воспитания актера в						

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоя-тельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
	театральном вузе.						
	Тема № VII.1. Организация учебной работы в 7-м семестре.	11	5			6	
	Тема № VII.2. Работа педагога по *Танцу*, хореографа и режиссера по пластике с режиссером-педагогом (педагогом по *Мастерству актера*).	3	1			2	
	Тема № VII.3. Танцевально-пластический дипломный спектакль в театральном вузе.	12	4			8	
	Промежуточная аттестация	4					**Зачет/ 4 часа**
Итого по дисциплине за 1-й, 2-й, 3-й и 4-й семестры:		**612**	**128**	**64**	**0**	**404**	**Зачет/ 16 часов**

4.3. Тематическое содержание дисциплины

Содержание дисциплины в 1-м семестре

Раздел I.
Введение в систему танцевального воспитания актера в России

Тема № I.1.

Танцевальное воспитание актера в России – история формирования, основные этапы развития, особенности организации современного танцевально-пластического воспитания актера.

Подробная историческая панорама формирования и развития танцевального воспитания актера в России с XVIII века до наших дней, позволяющая:

- выявить особенности основных этапов танцевального воспитания актера;
- определить с чем были связаны успехи и проблемы танцевального воспитания актера в разные исторические периоды;
- сравнить организацию процесса современного танцевального воспитания актера в различных театральных вузах;

- дать представление об истории возникновения дисциплин пластического цикла в театральном образовании и выявить особенности их преподавания в театральных вузах;

- определить взаимосвязь дисциплин пластического цикла в современном учебном процессе, отвечающих за профессиональную танцевально-пластическую подготовку будущего актера – Сценический танец, Современный танец, Сценическое движение и Сценическое фехтование.

- дать понимание целей и задач танцевально-пластического воспитания актера с учетом требований современного драматического театра и традиций ВТУ им. М.С. Щепкина.

Тема № I.2.

Танцевальное воспитание актера в театральном вузе.

Структура занятий, общие требования, распределение учебного материала по семестрам.

Основные дисциплинарные и этические требования на предметах Сценический танец и Современный танец.

Воспитание осознанной дисциплины, как важной составляющей профессионального актера.

Требования к нормам гигиены студентов специалитета, одежде для занятий и репетиций, к внешнему виду.

Правила поведения в танцевальном зале.

Структура и содержание танцевальных дисциплин. Задачи по каждому курсу обучения студентов специалитета.

Специфика преподавания танцевальных дисциплин будущим драматическим актерам.

Основные разделы и темы занятий по Сценическому танцу и Современному танцу.

Распределение учебного материала по семестрам.

Экспериментальная работа.

Техника безопасности при изучении различных разделов танцевальных дисциплин.

Особенности организации, подготовки и проведения контрольных уроков, зачетов и экзаменов со студентами театрального вуза.

Пути продолжения танцевального воспитания в театральном вузе по окончании обучения.

Роль и значение педагога по Танцу и хореографа дипломных спектаклей в танцевально-пластическом и профессиональном воспитании будущего актера. Театральное воспитание на танцевальных дисциплинах.

Тема № I.3.

Воспитание музыкальности и
актерской осмысленности исполнения движений.

Традиции русской балетной школы воспитания музыкальности и актерской осмысленности исполнения движений.

Связь Танца и Мастерства актера, как одна из главных задач танцевального воспитания актера.

Пути решения вопроса и методические рекомендации воспитания актерской осмысленности танцевальных движений.

Связь музыкальности исполнения хореографического произведения с актерской осмысленностью.

Требования современного драматического театра к музыкальности драматического актера.

Требования к музыкальности создания педагогом учебной комбинации, хореографического этюда, танца, экзерсиса классического танца у станка, хореографической и пластической сцены, танцевально-пластического спектакля.

Пути решения задач воспитания музыкального вкуса у студентов театрального вуза.

Методические рекомендации по воспитанию музыкальности будущих драматических актеров.

Требования к отбору музыкального материала для уроков танцевальных дисциплин.

Рекомендации по формированию учебного танцевального материала, направленного на воспитание ритмичности и музыкальности в танце.

Требования к подбору музыкального материала для различных разделов программ специалитета по Сценическому танцу и Современному танцу.

Тема № I.4.

Пластический тур на приемных экзаменах в театральный вуз.

Особенности организации и проведения пластического тура на приемных экзаменах в театральном вузе.

Цели и задачи пластического тура.

Тестовые задания для пластического тура.

Подбор музыкального материала для пластического тура.

Распределение по группам поступивших в вуз студентов в соответствии с результатами пластического тура и с педагогическими задачами освоения дисциплины Сценический танец.

Раздел II.
Подготовительный раздел.
Методика преподавания.

Тема № II.1.

Цели и задачи *Подготовительного раздела*.

Пластический экзерсис, как основа Подготовительного раздела.

Общая характеристика раздела.

Цели и задачи раздела.

Анализ тем раздела программы специалитета.

Пластический экзерсис – история возникновения и анализ опыта его применения в театральных вузах и в драматических театрах.

Принципы работы над Пластическим экзерсисом.

Методика преподавания основных упражнения Пластического экзерсиса.

Требования к подбору музыкального материала для Пластического экзерсиса.

Роль Пластического экзерсиса при подготовке к Экзерсису классического танца у станка и раздела Историко-бытовой танец.

Теоретическое знакомство магистрантов с основами комплекса учебно-тренировочных упражнений Пластического экзерсиса, направленного на развитие связочно-мышечного аппарата студента, профессиональных танцевальных данных – танцевального «шага» (вперёд, в сторону и назад), выворотности ног в бёдрах и стопах, вытянутости коленных суставов и стоп, гибкости корпуса (вперёд, в сторону и назад), укрепление мышц спины, брюшного пресса, внутренней группы мышц бёдер, икроножных мышц и голеностопа; ритмичности и музыкальности.

Просмотр магистрантами Пластического экзерсиса, выполненного студентами специалитета по программе 1-го семестра с последующим обсуждением результатов работы с педагогом магистратуры.

Тема № II.2.

Методические и практические рекомендации по работе над *Пластическим экзерсисом.*

Методические рекомендации по работе со студентами специалитета над разделом Пластический экзерсис на 1-м семестре.

Практическое изучение магистрантами основных упражнений **Пластического экзерсиса.** В условиях специфики подготовки будущих драматических актеров материал *экзерсиса* может быть расширен за счет включения дополнительных базовых упражнений различных техник современного танца (материал по усмотрению педагога).

Раздел III.
Тренажные упражнения классического танца.
Методика преподавания в театральном вузе.

Тема № III.1.

Классический танец в системе танцевального воспитания актера.

Общая характеристика раздела.

Цели и задачи раздела в системе танцевального воспитания актера.

Принципы работы над разделом Классический танец.

Методика преподавания классического танца с учетом специфики физических возможностей студентов, обучающихся в театральном вузе. Отбор элементов и темпы их изучения.

Требования к постановка ног, спины, рук, воспитанию музыкальности, выработки осанки, развитию координации движений, формированию чувства стиля и понимания разницы между стилем мужского и женского исполнения движений Классического танца.

Методические рекомендации по осуществлению работы над разделом Классический танец на разных этапах обучения будущих актеров. Распределение учебного материала по семестрам. Особенности преподавания Классического танца студентам I курса специалитета.

Техника безопасности исполнения элементов классического танца.

Роль экзерсиса классического танца для подготовки к историко-бытовым танцам XVIII и XIX вв.

Требования к музыкальному материалу для экзерсиса Классического танца:

– цели и задачи работы с классической музыкой;

– импровизационная музыка и музыка, сочиненная композитором;

– музыкальный материал для экзаменационного экзерсиса Классического танца, завершающего процесс обучения;

– создание композиции экзерсиса Классического танца у станка на музыку одного композитора.

Раздел IV.
Методика преподавания *Историко-бытового танца* драматическим актерам.

Тема № IV.1.

Историко-бытовой танец в системе танцевального воспитания актера.

Общая характеристика раздела.

Цели и задачи раздела в системе танцевального воспитания актера.

Стилевые особенности бытовых танцев эпохи Средневековья, Возрождения, XVIII века, XIX века, XX века (начало, середина, конец века).

Принципы работы над разделом Историко-бытовой танец и требования к отбору учебного материала. Внимание к развитию таких профессиональных качеств при работе над разделом, как музыкальность, координация движений, актерская выразительность, умение соблюдать рисунок танца; воспитание чувства стиля танцев разных эпох.

Методические рекомендации по осуществлению работы над разделом Историко-бытовой танец на разных этапах обучения будущих актеров. Распределение учебного материала.

Подбор музыкального материала для раздела историко-бытовой танец.

Тема № IV.2.
Методические рекомендации по работе над разделом
Историко-бытовой танец в 1-м семестре I курса специалитета.

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.

Рекомендации по отбору учебного материала и комбинационной сложности.

Требования к овладению студентами актерского факультета танцев средневековья к концу 1-го семестра.

Просмотр магистрантами раздела Историко-бытовой танец, выполненного студентами специалитета по программе 1-го семестра с последующим обсуждением результатов работы с педагогом магистратуры.

Тема № IV.3.
Практическое освоение раздела *Историко-бытовой танец*
в соответствии с требованиями 1-го семестра I курса специалитета.

Подбор магистрантом музыкального материала для учебной работы по танцам средневековья. Составление комбинаций и разработка композиции танца эпохи Средневековья с последующим обсуждением результатов работы с педагогом магистратуры.

Раздел V.
Методика преподавания *Народно-характерного танца* драматическим актерам.

Тема № V.1.

Народно-характерный танец в системе танцевального воспитания актера.

Общая характеристика раздела.

Цели и задачи раздела в системе танцевального воспитания актера.

Направленность работы на развитие у будущих актеров чувства ритма, музыкальности, координации движений, эмоциональности, умения соблюдать рисунок танца, актерской выразительности и осмысленности выполнения каждого движения.

Принципы работы над разделом Народно-характерный танец и требования к отбору учебного материала.

Народные танцы, наиболее часто встречающихся в отечественной и мировой драматургии.

Основные черты и характерные особенности русского, итальянского и испанского народных танцев.

Методические рекомендации по осуществлению работы над разделом Народно-характерный танец на разных этапах обучения будущих актеров. Распределение учебного материала.

Подбор музыкального материала для раздела народно-характерный танец.

Тема № V.2.

Методические рекомендации по работе над разделом

Народно-характерный танец **в 1-м семестре I курса специалитета.**

Изучение раздела *Народно-характерный* танец осуществляется на всех 7-ми семестрах обучения специалитета. 1-й, 2-й и 3-й семестры посвящены русскому народному танцу.

Методика изучения основных элементов русского народного танца у станка и на середине зала, 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.

Требования к овладению студентами актерского факультета учебных комбинаций по русскому народному танцу к концу 1-го семестра.

Просмотр магистрантами раздела Народно-характерный танец, выполненного студентами специалитета по программе 1-го семестра с последующим обсуждением результатов работы с педагогом магистратуры.

Тема № V.3.

Практическое освоение раздела *Народно-характерный* танец в соответствии с требованиями 1-го семестра I курса специалитета.

Подбор магистрантом музыкального материала и составление учебных комбинаций по русскому народному танцу в соответствии с требованиями программы специалитета за 1-й семестр I курса с последующим обсуждением результатов работы с педагогом.

Содержание дисциплины во 2-м семестре

Раздел II.
Подготовительный раздел.
Методика преподавания.

Тема № II.3.

Работа над *Пластическим экзерсисом* во 2-м семестре.

Цели и задачи тренинга Пластическим экзерсисом во 2-м семестре.

Восстановление танцевально-пластической формы после каникул.

Теоретико-практическое освоение новых упражнений Пластического экзерсиса, изучаемых во 2-м семестре специалитета.

Раздел III.
Тренажные упражнения классического танца.
Методика преподавания в театральном вузе.

Тема № III.2.

Методические рекомендации по работе над разделом

Тренажные упражнения классического танца

во 2-м семестре **I курса специалитета.**

Требования к отбору элементов и методика изучению раздела Тренажные упражнения классического танца во 2-м семестре. Постановка головы, корпуса, рук и ног в положении стоя лицом к станку. 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.

Требования к овладению студентами актерского факультета экзерсиса Классического танца у станка по окончании I курса.

Просмотр магистрантами экзерсиса Классического танца, выполненного студентами специалитета за 2-й семестр с последующим обсуждением результатов работы с педагогом магистратуры.

Тема № III.3.

Практическое освоение раздела *Тренажные упражнения классического танца*

в соответствии с требованиями 2-го семестра I курса специалитета.

Составление магистрантом комбинаций экзерсиса Классического танца в соответствии с требованиями программы специалитета конца 2-го семестра. Самостоятельный показ урока педагогу с последующим обсуждением результатов работы.

Тема № III.4.

Методические рекомендации по работе над разделом

Тренажные упражнения классического танца

в 3-м семестре II курса специалитета.

Требования к отбору элементов и методика изучению раздела Тренажные упражнения классического танца в 3-м семестре.

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.

Требования к овладению студентами актерского факультета экзерсиса Классического танца у станка по окончании 3-го семестра.

Просмотр магистрантами экзерсиса Классического танца, выполненного студентами специалитета за 3-й семестр с последующим обсуждением результатов работы с педагогом магистратуры.

Тема № III.5.

Практическое освоение раздела *Тренажные упражнения классического танца* в соответствии с требованиями 3-го семестра II курса специалитета.

Составление магистрантом комбинаций экзерсиса Классического танца в соответствии с требованиями программы специалитета конца 3-го семестра. Самостоятельный показ экзерсиса педагогу с последующим обсуждением результатов работы.

Тема № III.6.

Методические рекомендации по работе над разделом Тренажные упражнения классического танца в 4-м семестре II курса специалитета.

Требования к отбору элементов и методика изучению раздела Тренажные упражнения классического танца в 4-м семестре. Пройденные ранее элементы даются в более сложной комбинационной форме. К ним добавляются новые элементы и положения корпуса по отношению к станку. 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).

Требования к овладению студентами актерского факультета экзерсиса Классического танца у станка по окончании 4-го семестра.

Просмотр магистрантами экзерсиса Классического танца, выполненного студентами специалитета за 4-й семестр с последующим обсуждением результатов работы с педагогом магистратуры.

Тема № III.7.

Практическое освоение раздела *Тренажные упражнения классического танца* в соответствии с требованиями 4-го семестра II курса специалитета.

Составление магистрантом комбинаций экзерсиса Классического танца в соответствии с требованиями программы специалитета в 4-м семестре.

Самостоятельный показ экзерсиса педагогу с последующим обсуждением результатов работы.

Раздел IV.
Методика преподавания *Историко-бытового танца* драматическим актерам.

Тема № IV.4.

Методические рекомендации по работе над разделом
Историко-бытовой танец во 2-м семестре I курса специалитета.

Второй семестр посвящен изучению:

- основных элементов *Историко-бытового (бального) танца;*
- танцев эпохи Возрождения.

Методика работы над разделом во 2-м семестре.

Основные задачи: развить музыкальность, координацию, мягкость и выразительность исполнения, привить понимание стилевых особенностей танцев эпохи Возрождения.

Рекомендации по отбору учебного материала.

Требования к овладению студентами актерского факультета танцев эпохи Возрождения к концу 2-го семестра.

Просмотр магистрантами раздела Историко-бытовой танец, выполненного студентами специалитета за 2-й семестр с последующим обсуждением результатов работы с педагогом магистратуры.

Тема № IV.5.

Практическое освоение раздела Историко-бытовой танец в соответствии с требованиями 2-го семестра I курса специалитета.

Подбор магистрантом музыкального материала для учебной работы по танцам эпохи Возрождения. Составление комбинаций и разработка композиции танца эпохи Возрождения с последующим обсуждением результатов работы с педагогом магистратуры.

Раздел V.
Методика преподавания *Народно-характерного танца* драматическим актерам.

Тема № V.4.

Методические рекомендации по работе над разделом
Народно-характерный танец во 2-м семестре I курса специалитета.

Изучение новых элементов русского народного танца.

Комбинирование на центре зала элементов русского народного танца, изученных в 1-м и 2-м семестрах. Учебные комбинации усложняются путем введения большего числа разных движений, в числе которых новые элементы программы, сменой ритмов и повышением координационных требований.

Основные задачи: привить музыкальность, соответствующую русскому народному танцу манеру и характер исполнения движений, выработать навыки умения держать рисунок в танце.

Требования к овладению студентами актерского факультета учебных комбинаций по русскому народному танцу к концу 2-го семестра.

На основе изученных комбинаций разрабатываются части танца: ансамблевые, сольные, женские, мужские.

Просмотр магистрантами раздела Народно-характерный танец, выполненного студентами специалитета в конце 2-го семестра под руководстовом педагога по Сценичесокму танцу с последующим обсуждением результатов работы с педагогом магистратуры.

Содержание дисциплины в 3-м семестре

Раздел II.
Подготовительный раздел.
Методика преподавания.

Тема № II.4.

Работа над *Пластическим экзерсисом* с 3-го по 8-й семестры.

Пластический экзерсис в 3-м семестре, цели и задачи, новые упражнения.

Восстановление танцевально-пластической формы после каникул.

Теоретико-практическое освоение новых упражнений Пластического экзерсиса.

Цели и задачи Пластического экзерсиса в 4-м, 5-м, 6-м и 7-м семестрах.

Пластический экзерсис в период подготовки и показа на зрителя дипломных спектаклей с хореографией и танцевально-пластического спектакля курса – 7-й и 8-й семестры.

Теоретико-практическое освоение тренинга Пластическим экзерсисом для подготовки к танцевальному дипломному спектаклю. Сочетание новых и изученных ранее упражнений и танцевальных техник.

Раздел III.
Тренажные упражнения классического танца.
Методика преподавания в театральном вузе.

Тема № III.8.

Методические рекомендации по работе над разделом
Тренажные упражнения классического танца
в 5-м семестре III курса специалитета.

Требования к отбору элементов и методика изучению раздела Тренажные упражнения классического танца в 5-м семестре специалитета. Пройденные ранее элементы даются в более сложной комбинационной форме. К ним добавляются новые элементы и положения корпуса по отношению к станку. Проработка программных движений у станка. Усложнение

координации движений. Работа над музыкальностью, пластичностью рук и корпуса. Развитие выносливости путем повторения пройденных движений в увеличенном количестве и в более быстром темпе.

Требования к овладению студентами актерского факультета экзерсиса *Классического танца* у станка по окончании 5-го семестра.

Просмотр магистрантами экзерсиса Классического танца, выполненного студентами специалитета за 5-й семестр с последующим обсуждением результатов работы с педагогом магистратуры.

Тема № III.9.

Практическое освоение раздела *Тренажные упражнения классического танца* в соответствии с требованиями 5-го семестра III курса специалитета.

Составление магистрантом комбинаций экзерсиса Классического танца в соответствии с требованиями программы специалитета конца 5-го семестра. Самостоятельный показ экзерсиса педагогу с последующим обсуждением результатов работы.

Раздел IV
Методика преподавания *Историко-бытового танца* драматическим актерам.

Тема № IV.6.

Методические рекомендации по работе над разделом *Историко-бытовой танец* в 3-м семестре II курса специалитета.

Основная работа над разделом в 3-м семестре специалитета посвящена освоению пластики бальных танцев XVIII века. Продолжается изучение элементов *Историко-бытового (бального) танца*. Главные задачи – научиться танцевать в стиле и манере эпохи, продолжать развивать такие профессиональные качества, как музыкальность, координация движений, актерская выразительность, умение соблюдать рисунок танца.

Рекомендации по отбору учебного материала и комбинационной сложности.

Требования к овладению студентами актерского факультета к концу 3-го семестра бальных танцев XVIII века.

Просмотр магистрантами раздела Историко-бытовой танец, выполненного студентами специалитета за 3-й семестр с последующим обсуждением результатов работы с педагогом магистратуры.

Тема № IV.7.

Практическое освоение раздела Историко-бытовой танец в соответствии с требованиями 3-го семестра II курса специалитета.

Подбор магистрантом музыкального материала для учебной работы по теме бальные танцы XVIII века. Составление комбинаций и разработка композиции бального танца XVIII века с последующим обсуждением результатов работы с педагогом магистратуры.

Тема № IV.8.

Методические рекомендации по работе над разделом

Историко-бытовой танец в 4-м семестре II курса специалитета.

4-й семестр специалитета посвящен бальным танцам XIX века. В предшествующих программах изучение этого танцевального материала начиналось на I курсе. Однако, наилучших результатов в освоении бальной пластики XIX века удается 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 владеют позициями рук классического танца и различными формами Port de bras, у них выработано мягкое Demi-plié, поставлена спина, развита координация движений, что позволяет им более эффективно освоить сложный по технике и стилю материал программы – бальные танцы XIX века.

Рекомендации по отбору учебного материала и комбинационной сложности.

Требования к овладению студентами актерского факультета к концу 4-го семестра бальных танцев XIX века.

Просмотр магистрантами раздела Историко-бытовой танец, выполненного студентами специалитета за 4-й семестр с последующим обсуждением результатов работы с педагогом магистратуры.

Тема № IV.9.

Практическое освоение раздела Историко-бытовой танец
в соответствии с требованиями 4-го семестра II курса специалитета.

Подбор магистрантом музыкального материала для учебной работы по теме бальные танцы XIX века. Составление комбинаций и разработка композиции бального танца XIX века с последующим обсуждением результатов работы с педагогом магистратуры.

Раздел V.
Методика преподавания *Народно-характерного танца* драматическим актерам.

Тема № V.5.

Практическое освоение раздела Народно-характерный танец в соответствии с требованиями 2-го семестра I курса специалитета.

Подбор магистрантом музыкального материала и составление учебных комбинаций по теме Русский танец в соответствии с требованиями программы специалитета за 2-й семестр I курса, разработка композиции отдельных частей русского танца:

– Хоровод;

– Перепляс;
с последующим обсуждением результатов работы с педагогом магистратуры.

Тема № V.6.
Методические рекомендации по работе над разделом
Народно-характерный танец в 3-м семестре II курса специалитета.

В 3-м семестре осуществляется завершающий этап освоения элементов русского народного 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. Идет учебно-репетиционная работа над сольными и ансамблевыми частями русского танца, их дальнейшее усложнение. Создается развернутый многочастный танцевальный этюд по теме *Русский танец*, включающий 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.

Главные задачи: научить студентов выразительно проявлять себя в ансамблевом, парном и сольном танцевальном материале и закрепить полученные навыки исполнения русского народного танца.

Требования к овладению студентами актерского факультета русским народным танцем по окончании 3-го семестра.

Просмотр магистрантами раздела Народно-характерный танец, выполненного студентами специалитета в конце 3-го семестра с последующим обсуждением результатов работы с педагогом магистратуры.

Тема № V.7.
Практическое освоение раздела Народно-характерный танец в соответствии с требованиями 3-го семестра II курса специалитета.

Подбор магистрантом музыкального материала и составление композиции развернутого многочастного танцевального этюда по теме *Русский танец*, включающего программные элементы, хоровод, перепляс, ансамблевые и сольные части с последующим обсуждением результатов работы с педагогом.

Содержание дисциплины в 4-м семестре

Раздел III.
Тренажные упражнения классического танца.
Методика преподавания в театральном вузе.

Тема № III.10.
Методические рекомендации по работе над разделом
Тренажные упражнения классического танца
в 6-м семестре III курса специалитета.

Требования к отбору элементов и методика изучению раздела Тренажные упражнения классического танца в 6-м семестре специалитета. 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.

Усложнение комбинационных сочетаний изученных движений. Развитие координации в сочетаниях работы рук, ног, корпуса и головы у станка и на середине зала.

Работа над развитием устойчивости.

Новые музыкальные задачи. Экзерсис строится на основе нотного материала. Работа над сменой ритмов и акцентов в исполнении движений.

Требования к овладению студентами актерского факультета экзерсиса Классического танца у станка по окончании 6-го семестра.

Просмотр магистрантами экзерсиса Классического танца, выполненного студентами специалитета за 6-й семестр с последующим обсуждением результатов работы с педагогом магистратуры.

Тема № III.11.

Практическое освоение раздела *Тренажные упражнения классического танца* в соответствии с требованиями 6-го семестра III курса специалитета.

Подбор музыкального материала и составление магистрантом комбинаций экзерсиса Классического танца в соответствии с требованиями программы специалитета конца 6-го семестра. Самостоятельный показ экзерсиса педагогу с последующим обсуждением результатов работы.

Тема № III.12.

Методические рекомендации по работе над разделом Тренажные упражнения классического танца в 7-м семестре IV курса специалитета.

Требования к работе над разделом в 7-м семестре. 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.

Организация процесса подготовки к итоговому экзамену.

Тема № III.13.

Практическое освоение раздела *Тренажные упражнения классического танца* в соответствии с требованиями 7-го семестра IV курса специалитета.

Презентация магистрантом, составленного им экзаменационного экзерсиса Классического танца в соответствии с требованиями программы

специалитета конца 7-го семестра с последующим обсуждением результатов работы с педагогом.

Раздел IV
Методика преподавания *Историко-бытового танца* драматическим актерам.

Тема № IV.10.
Методические рекомендации по работе над разделом *Историко-бытовой танец* в 5-м и 6-м семестрах III курса специалитета.

На третьем курсе специалитета 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.

В 5-м семестре изучаются позиции в паре и основные положения в танце для Чарльстона, Фокстрота, Танго, Вальса; основные элементы танцев; осуществляется работа над танцевальными этюдами по темам:

1. Вальс.
2. Танго.
3. Чарльстон.
4. Фокстрот (на усмотрение педагога).

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. Материал по усмотрению педагога. Рекомендуемый материал: Мэдисон, Кантри, Мамбо, Ча-ча-ча, Сальса, Рок-н-ролл.

Основные требования – ритмичность и музыкальность освоения материала, легкость, свобода и актерская выразительность в танце, пластичность и координация движений.

Рекомендации по отбору учебного материала и комбинационной сложности.

Требования к овладению студентами актерского факультета к концу 5-го и 6-го семестров бытовых танцев XX века.

Просмотр магистрантами раздела Историко-бытовой танец, выполненного студентами специалитета за 5-й и 6-й семестры с последующим обсуждением результатов работы с педагогом магистратуры.

На протяжении 6-го семестра также ведется работа по освоению или совершенствованию уже пройденного материала, относящегося к историческому времени создаваемых на курсе дипломных спектаклей. По согласованию педагога по *Сценическому танцу* и педагогов по *Мастерству актера,* эта работа может стать приоритетной для раздела *Историко-бытовой танец* в течение 6-го семестра.

Тема № IV.11.

Практическое освоение раздела Историко-бытовой танец в соответствии с требованиями 5-го и 6-го семестров III курса специалитета.

Подбор магистрантом музыкального материала для учебной работы по теме бытовые танцы XX века. Составление комбинаций и разработка двух композиций бытовых танцев XX века (по одному танцу, относящемуся к первой и второй половине XX века) с последующим обсуждением результатов работы с педагогом.

Раздел V.
Методика преподавания
Народно-характерного танца драматическим актерам.

Тема № V.8.

Методические рекомендации по работе над разделом Народно-характерный танец в 4-м и 5-м семестрах специалитета.

В 4-м семестре идет работа по освоению стиля, национальных особенностей и характера исполнения итальянского народного танца Тарантелла. Изучается техника движений. Комбинирование элементов Тарантеллы и создание танцевального этюда. Основное внимание уделяется музыкальности, координации, актерской выразительности, воспитанию физической выносливости и эмоциональности в танце.

5-й семестр посвящен изучению 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. Основное внимание уделяется ритмичности и музыкальности, координации и выразительности движений, пластичности рук, общению партнеров в танце.

Просмотр магистрантами раздела Народно-характерный танец, выполненного студентами специалитета в конце 4-го и 5-го семестров с последующим обсуждением результатов работы с педагогом магистратуры.

Тема № V.9.

Практическое освоение раздела Народно-характерный танец в соответствии с требованиями 4-го и 5-го семестров специалитета.

Подбор магистрантом музыкального материала и составление композиций по теме Итальянский народный танец и Испанский народный танец с последующим обсуждением результатов работы с педагогом.

Тема № V.10.

Народно-характерный танец в 6-м семестре III курса специалитета.

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.

Методические рекомендации по работе над одной из танцевальных тем (материал по усмотрению педагога).

Раздел VI.
Современный танец.
Особенности и методика преподавания.

Тема № VI.1.
Современный социальный танец.

Современный социальный танец, как часть раздела Историко-бытовой танец в театральном вузе.

Цели и задачи изучения будущими актерами.

Отбор учебного материала.

Методические и практические рекомендации.

Подбор музыкального материала для работы над темой Современный социальный танец.

Теоретико-практическое знакомство магистрантов с одним из направлений Современных социальных танцев (материал на усмотрение педагога).

Тренинговые упражнения по теме VI.1.

Просмотр магистрантами учебных работ по Современным социальным танцам, выполненных студентами специалитета с последующим обсуждением результатов показа с педагогом магистратуры.

Тема № VI.2.
Контемпорари денс

Цели и задачи обучения в театральном вузе.

Основные техники.

Отбор учебного материала.

Методические и практические рекомендации.

Подбор музыкального материала для работы над современными направлениями сценической хореографии в театральном вузе.

Тренинговые упражнения по теме VI.2.

Теоретико-практическое знакомство магистрантов с одной из техник Контемпорари денс (материал на усмотрение педагога).

Просмотр магистрантами учебных работ по Контемпорари денс, выполненных студентами специалитета с последующим обсуждением результатов показа с педагогом магистратуры.

Раздел VII.
Завершение процесса танцевального воспитания актера в театральном вузе.

Тема № VII.1.
Организация учебной работы в 7-м семестре

Цели, задачи и основные методические рекомендации по работе над *Классическим танцем*, *Историко-бытовым танцем*, *Народно-характерным танцем*, *Современным социальным танцем* и Контемпорари денс в 7-м семестре.

Подготовка и проведение итогого экзамена.

Критерии оценок.

Просмотр магистрантами экзамена(ов) специалитета по Сценическому танцу и Современному танцу за 7-й семестр с их последующим обсуждением с педагогом магистратуры.

Тема № VII.2.
Работа педагога по *Танцу,* хореографа и режиссера по пластике с режиссером-педагогом (педагогом по *Мастерству актера*).

Роль педагога по *Сценическому танцу* в профессиональной подготовке будущего актера на каждом этапе его обучения в театральном вузе.

Участие педагога танцевальных дисциплин в работе курса на предмете *Мастерство актера*:

- в качестве консультанта по пластике;
- постановщика танцевально-пластически сцен в различных разделах программы дисциплины *Мастерство актера*;
- постановщика танцевально-пластически сцен в дипломных спектаклях.

Основные особенности организации учебной и творческой работы.

Тема № VII.3.
Танцевально-пластический дипломный спектакль в театральном вузе.

Цели и задачи работы над Танцевально-пластическим дипломным спектаклем.

Выбор темы спектакля.

Хореографическая лексика спектакля.

Методические рекомендации по работе над спектаклем.

Постановка и учебный процесс.

История создания танцевально-пластических дипломных спектаклей в ВТУ им. М.С. Щепкина.

Танцевально-пластическое и театральное воспитание в процессе работы над спектаклем.

Просмотр магистрантами Танцевально-пластического дипломного спектакля или нескольких спектаклей (на усмотрение педагога) с последующим обсуждением результатов работы с педагогом магистратуры.

7. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное 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-ориентированнная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения. Компетентностный подход реализуются в активных и интерактивных формах проведения занятий: лекции, практические занятия, консультации и т.д.

- инновационные: разбор конкретных ситуаций, посещение занятий, репетиций и спектаклей ВТУ им. Щепкина, просмотр записей видео-материалов (зачеты, экзамены, дипломные спектакли), мастер-классы преподавателей.
- тренинговая технология: тренинги.

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. Примерный перечень заданий для практических занятий. 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 материалы и т.д.

№	Виды и формы

п/п	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
4	Подготовка домашнего задания
5	Подготовка к зачету

а. Примерный перечень заданий для практических занятий.

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия	Трудоемкость, час.
	Раздел II. Подготовительный раздел. Методика преподавания.		
	Тема № II.2. Методические и практические рекомендации по работе над разделом *Пластический экзерсис.*	Практическое изучение магистрантами упражнений ***Пластического экзерсиса.*** В условиях специфики подготовки будущих драматических актеров материал экзерсиса может быть расширен за счет включения дополнительных базовых упражнений различных техник современного танца.	4
	Тема № II.3. Работа над *Пластическим экзерсисом* во 2-м семестре.	**Теоретико-практическое освоение новых упражнений *Пластического экзерсиса, изучаемых* во 2-м семестре специалитета.**	1
	Тема № II.4. Работа над *Пластическим экзерсисом* с 3-го по 8-й семестры.	**Практическое освоение новых упражнений *Пластического экзерсиса.*** **Практическое освоение тренинга *Пластическим экзерсисом* для подготовки к танцевальному дипломному спектаклю. Сочетание новых и изученных ранее упражнений и танцевальных техник.**	2

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия	Трудоемкость, час.
	Раздел III. Тренажные упражнения классического танца. Методика преподавания в театральном вузе.		
	Тема № III.3. Практическое освоение раздела *Тренажные упражнения классического танца* в соответствии с требованиями 2-го семестра I курса специалитета.	Составление магистрантом комбинаций экзерсиса ***Классического танца*** **в соответствии с требованиями программы специалитета конца 2-го семестра. Самостоятельный показ экзерсиса педагогу с последующим обсуждением результатов работы.**	4
	Тема № III.5. Практическое освоение раздела *Тренажные упражнения классического танца* в соответствии с требованиями 3-го семестра II курса специалитета.	Составление магистрантом комбинаций экзерсиса ***Классического танца*** **в соответствии с требованиями программы специалитета конца 3-го семестра. Самостоятельный показ экзерсиса педагогу с последующим обсуждением результатов работы.**	4
	Тема № III.7. Практическое освоение раздела *Тренажные упражнения классического танца* в соответствии с требованиями 4-го семестра II курса специалитета.	Составление магистрантом комбинаций экзерсиса ***Классического танца*** **в соответствии с требованиями программы специалитета конца 4-го семестра. Самостоятельный показ экзерсиса педагогу с последующим обсуждением результатов работы.**	4

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия	Трудоемкость, час.
	Тема № III.9. Практическое освоение раздела *Тренажные упражнения классического танца* в соответствии с требованиями 5-го семестра III курса специалитета.	Составление магистрантом комбинаций экзерсиса ***Классического танца*** **в соответствии с требованиями программы специалитета конца 5-го семестра. Самостоятельный показ экзерсиса педагогу с последующим обсуждением результатов работы.**	4
	Тема № III.11. Практическое освоение раздела *Тренажные упражнения классического танца* в соответствии с требованиями 6-го семестра III курса специалитета.	Подбор музыкального материала и составление магистрантом комбинаций экзерсиса ***Классического танца*** **в соответствии с требованиями программы специалитета конца 6-го семестра. Самостоятельный показ экзерсиса педагогу с последующим обсуждением результатов работы.**	2
	Тема № III.13. Практическое освоение раздела *Тренажные упражнения классического танца* в соответствии с требованиями 7-го семестра IV курса специалитета.	Презентация магистрантом, составленного им экзаменационного экзерсиса ***Классического танца*** **в соответствии с требованиями программы специалитета конца 7-го семестра с последующим обсуждением результатов работы.**	1
	Раздел IV. Методика преподавания *Историко-бытового танца* драматическим актерам.		
	Тема № IV.3. Практическое освоение раздела *Историко-бытовой танец* в соответствии с требованиями 1-го семестра I курса специалитета.	Подбор магистрантом музыкального материала для учебной работы по танцам эпохи Средневековья. Составление комбинаций и разработка композиции танца средневековья **с последующим обсуждением результатов работы с педагогом.**	**4**

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия	Трудоемкость, час.
	Тема № IV.5. **Практическое освоение раздела** *Историко-бытовой танец* **в соответствии с требованиями 2-го семестра I курса специалитета.**	Подбор магистрантом музыкального материала для учебной работы по танцам эпохи Возрождения. Составление комбинаций и разработка композиции танца эпохи Возрождения **с последующим обсуждением результатов работы с педагогом.**	4
	Тема № IV.7. **Практическое освоение раздела** *Историко-бытовой танец* **в соответствии с требованиями 3-го семестра II курса специалитета.**	Подбор магистрантом музыкального материала для учебной работы по теме бальные танцы XVIII века. Составление комбинаций и разработка композиции бального танца XVIII века **с последующим обсуждением результатов работы с педагогом.**	4
	Тема № IV.9. **Практическое освоение раздела** *Историко-бытовой танец* **в соответствии с требованиями 4-го семестра II курса специалитета.**	Подбор магистрантом музыкального материала для учебной работы по теме бальные танцы XIX века. Составление комбинаций и разработка композиции бального танца XIX века **с последующим обсуждением результатов работы с педагогом.**	4
	Тема № IV.11. **Практическое освоение раздела** *Историко-бытовой танец* **в соответствии с требованиями 5-го и 6-го семестров III курса специалитета.**	Подбор магистрантом музыкального материала для учебной работы по теме бытовые танцы XX века. Составление комбинаций и разработка двух композиций бытовых танцев XX века (по одному танцу, относящемуся к первой половине и второй половине XX века) **с последующим обсуждением результатов работы с педагогом.**	4

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия	Трудоемкость, час.
	Раздел V. Методика преподавания *Народно-характерного танца* драматическим актерам.		
	Тема № V.3. **Практическое освоение раздела** *Народно-характерный танец* **в соответствии с требованиями 1-го семестра I курса специалитета.**	Подбор магистрантом музыкального материала и составление учебных комбинаций по теме *Русский народный танец* в соответствии с требованиями программы специалитета за 1-й семестр **I курса с последующим обсуждением результатов работы с педагогом.**	4
	Тема № V.5. **Практическое освоение раздела** *Народно-характерный танец* **в соответствии с требованиями 2-го семестра I курса специалитета.**	Подбор магистрантом музыкального материала и составление учебных комбинаций по теме *Русский народный танец* в соответствии с требованиями программы специалитета за 2-й семестр **I курса,** разработка композиции отдельных частей русского танца: – Хоровод; – Перепляс; **с последующим обсуждением результатов работы с педагогом.**	4
	Тема № V.7. **Практическое освоение раздела** *Народно-характерный танец* **в соответствии с требованиями 3-го семестра II курса специалитета.**	Подбор магистрантом музыкального материала и составление композиции развернутого многочастного танцевального этюда по теме *Русский народный танец,* включающей программные элементы, хоровод, перепляс, ансамблевые и сольные части **с последующим обсуждением результатов работы с педагогом.**	4

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия	Трудоемкость, час.
	Тема № V.9. **Практическое освоение раздела** *Народно-характерный танец* **в соответствии с требованиями 4-го и 5-го семестров специалитета.**	Подбор магистрантом музыкального материала и составление композиций по теме Итальянский народный танец, Испанский народный танец **с последующим обсуждением результатов работы с педагогом.**	2
	Раздел VI. Современный танец. Особенности и методика преподавания.		
	Тема № VI.1. **Современный социальный танец.**	**Тренинговые упражнения по теме** VI.1. **Практическое знакомство магистрантов с одним из направлений *Современных социальных танцев*** (материал на усмотрение педагога).	2
	Тема № VI.2. **Контемпорари денс.**	**Тренинговые упражнения по теме** VI.2. **Практическое знакомство магистрантов с одной из техник Контемпорари денс** (материал на усмотрение педагога).	2

b. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету.

1-й семестр:

1. **Танцевальное воспитание актера в театральном вузе. Структура занятий, общие требования, распределение учебного материала по семестрам. Специфика преподавания танцевальных дисциплин будущим драматическим актерам.**
2. **Воспитание музыкальности и актерской осмысленности танцевальных движений.**
3. **Проведение пластического тура на приемных экзаменах в театральном вузе.**

4. **Принципы работы над *Пластическим экзерсисом*. Методика преподавания основных упражнения *Пластического экзерсиса*.**
5. ***Классический танец* в системе танцевального воспитания актера. Методика преподавания *классического танца* с учетом специфики физических возможностей студентов, обучающихся в театральном вузе.**
6. **Историко-бытовой танец в системе танцевального воспитания актера.**
7. **Методика преподавания раздела Историко-бытовой танец в 1-м семестре I курса специалитета. Танцы эпохи Средневековья.**

2-й семестр:

1. **Методика преподавания Тренажных упражнений классического танца во 2-м семестре I курса специалитета.**
2. **Методика преподавания Тренажных упражнений классического танца в 3-м семестре II курса специалитета.**
3. **Методика преподавания Тренажных упражнений классического танца в 4-м семестре II курса специалитета.**
4. **Методика преподавания раздела Историко-бытовой танец во 2-м семестре I курса специалитета. Танцы эпохи Возрождения.**
5. **Народно-характерный танец в системе танцевального воспитания актера.**

3-й семестр:

6. **Работа над Пластическим экзерсисом со 2-го по 8-й семестры.**
7. **Методика преподавания Тренажных упражнений классического танца в 5-м семестре II курса специалитета.**
8. **Методика преподавания раздела Историко-бытовой танец в 3-м семестре II курса специалитета. Бальные танцы XVIII века.**
9. **Методика преподавания раздела Историко-бытовой танец в 4-м семестре II курса специалитета. Бальные танцы XIX века.**
10. **Методика преподавания русского народного танца в театральном вузе.**

4-й семестр:

11. **Методика преподавания Тренажных упражнений классического танца в 6-м и 7-м семестрах.**
12. **Методика преподавания раздела Историко-бытовой танец в 5-м и 6-м семестрах III курса специалитета. Бытовые танцы XX века.**
13. **Методика преподавания раздела Народно-характерный танец в 4-м, 5-м и 6-м семестрах. Народные танцы Италии и Испании.**

14. **Методика преподавания Современного социального танца в театральном вузе.**
15. **Методика преподавания Контемпорари денс в театральном вузе.**
16. **Организация учебной работы в 7-м семестре.**
17. **Работа педагога по Танцу, хореографа и режиссера по пластике**
18. **с режиссером-педагогом (педагогом по Мастерству актера).**
19. **Танцевально-пластический дипломный спектакль в театральном вузе.**

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

А) Основная литература

18. Ваганова, А. Я. Основы классического танца / А. Я. Ваганова. — 9-е изд. , стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2007. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-0223-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/1937
19. Васильева, Е.Д. Танец / Е. Д. Васильева. - М. : Искусство, 1968. – 247 с.: ил., 2 л. вкл., ноты. - 0-74.
20. 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.
21. Воронина, И.А. Историко-бытовой танец : Учебное пособие / И. А. Воронина. - М. : Искусство, 1980. - 128 с. : ил. - 0-25.
22. 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
23. Кристерсон, Х. Танец в спектакле драматического театра / Х. Кристерсон. - М. : Искусство, 1957. - ил., ноты.
24. Лещинский, А. Танец в драматическом театре / А. Лещинский // Балет .— 2010 .— №4 .— С. 32-33 Электронное издание. ЭБС РУКОНТ— : https://lib.rucont.ru/efd/311898
25. 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.
26. Никитин, В.Ю. Модерн-джаз танец = История. Методика. Практика : Учебн. пособие / В. Ю. Никитин. - М. : ГИТИС, 2000. - 440 с. : илл. - ISBN 5-7196-0286-0
27. 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. — https://e.lanbook.com/book/364835

Б) Дополнительная литература

1. Лещинский, А.А. Танец [Текст] : Рабочая программа учебной дисциплины / А. А. Лещинский ; Под общ. ред. проф. В.А. Тейдера. - М. : ГИТИС, 2014. - 75 с.

2. Морозова, Г.В. Пластическое воспитание актера. – Москва. : Терра. Спорт, 1998. – 239 с. ил.

3. Немеровский, А.Б. Пластическая выразительность актёра. Учебное пособие — М.: Искусство, - М., ГИТИС, 2010, 2013

4. Станиславский, К.С. Работа актера над собой / К.С. Станиславский . электронное издание ЭБС РУКОНТ—: [Б.и.], 1938 .— 276 с. — Проза .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/11002

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

- аудитории – танцевальные залы, оборудованные полом со специальным покрытием для занятий танцевальными дисциплинами и зеркалами;
- Музыкальные центры и музыкальные инструменты (рояли);
- Комнаты переодевания для студентов и педагога;
- аудитории, оборудованные современными техническими средствами (компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой).

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины (модуля)

Методика преподавания мастерства актера для национальных студий

Направление подготовки

52.04.03 Театральное искусство

Направленность программы

Теория и практика театрального искусства

Квалификация выпускника

Магистратура

Форма обучения
Очная

Нормативный срок обучения
2 года

Москва, 2025 г.

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

Составитель: Новикова Л.Н,
профессор кафедры мастерства актёра

Программа одобрена на заседании кафедры ***мастерства актера***

протокол № 35 от «07» июня 2025 г.

Согласовано:
Зав. кафедрой
А.В. Дубровский, доцент

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины «Актёрское искусство» - освоение программы подготовки педагогических кадров для работы на национальных курсах, формирование у магистранта чётких ориентиров в работе с национальным контингентом.

Задачи освоения дисциплины:

- наблюдение за работой педагогического состава студий, беседы и консультации с руководителями национальных курсов, выступление с сообщениями на конференциях по освоению особенностей фольклора, обрядовых традиций национальных культур.
-творческая практика: проведение самостоятельных занятий на национальных курсах, работа с национальной драматургией и сдача самостоятельных работ кафедре мастерства актёра
-выработка умения обогащать и совершенствовать национальную драматургию через освоение мировой классики
-анализ состояния и участие в разработке способов по ликвидации недостатков исполнительского мастерства на национальных курсах
-участие в организации концертных программ, фестивалей для проверки и эффективного использования выработанных навыков; кураторство над участниками образовательного процесса в национальных студиях
-наблюдение и анализ выполнения работ по смежным профессиям (особенности костюма и грима в национальных культурах)
-накопление творческого материала для одного из разделов магистерской диссертации
-посещение дипломных спектаклей национальных студий других театральных школ, сравнительный анализ увиденного, ведение дневника с анализом профессиональных результатов обучения

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.04.03 Театральное искусство дисциплина «Методика преподавания мастерства актера для национальных студий» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

б) Дисциплина «Методика преподавания мастерства актера для национальных студий» базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплины: «Методика преподавания мастерства актера»

в) Дисциплина предшествует прохождению практик и ГИА, для которых освоение данной дисциплины необходимо как опора.

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Методика преподавания мастерства актера для национальных студий»

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 – Знает методы критического анализа и оценки современных научных достижений; общую методологию научного познания, категориальный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать научную информацию; научную терминологию, философские категории и проблемы человеческого бытия, философские категории и проблемы человеческого бытия ИД2УК-1 – Умеет получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; осуществлять поиск теоретической информации и обобщать результаты экспериментов и опыта ИД3УК-1 –- Владеет методами критического анализа и синтеза научной информации, другими методами интеллектуальной деятельности; способностью выявлять научные проблемы и использовать различные методы для их решения; навыками разработки стратегии достижения поставленной цели как последовательности 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 – Знает методы представления и описания результатов проектной деятельности; методы, критерии и параметры оценки результатов выполнения проекта; принципы, методы и требования, предъявляемые к проектной работе; основы и закономерности развития проектной деятельности. ИД2УК-2 – Умеет обосновывать практическую и теоретическую значимость полученных результатов; прогнозировать развитие процессов в проектируемой профессиональной области; выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы в рамках проектной деятельности; формулировать цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения. ИД3УК-2 – Владеет навыками управления проектами в области, соответствующей профессиональной деятельности; навыками распределения заданий и побуждением других к достижению целей; навыком публичного представления результатов проекта (или отдельных его этапов); навыком расчёта качественные и количественные результаты, определять

		сроки выполнения проектной работы
Командная работа и лидерство	УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	ИД1УК-3 – Знает проблемы подбора эффективной команды; основные условия эффективной командной работы; этические нормы профессионального взаимодействия в коллективе. ИД2УК-3 – Умеет определять стиль управления и эффективность руководства командой; вырабатывать командную стратегию; планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды ИД3УК-3 – Владеет навыками организации и управления командой; навыками организации команды для выполнения практических задач; системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия	ИД1УК-5 – Знает психологические основы социального взаимодействия; национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции населения; этические нормы межкультурного взаимодействия; механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе; основные исторические этапы развития культуры и искусства ИД2УК-5 – Умеет оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соблюдать этические нормы и права человека; анализировать особенности социального взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в процессе межкультурного взаимодействия; воспринимать межкультурное своеобразие в контексте развития искусства на каждом историческом этапе. ИД3 УК-5 - Владеет навыками продуктивного взаимодействия в профессиональной среде с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; навыками анализа культурного разнообразия; навыками преодоления коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия; навыками изучения культурного разнообразия; навыками уважительного отношения к культурному наследию, исходя из знания истории культуры и искусства
Творческая деятельность	ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	ИД1 ОПК-2 представления своего мнения по вопросам развития культуры и искусства; применения искусствоведческих знаний в профессиональной деятельности;

		постижения произведений искусства в широком культурно-историческом контексте ИД2 ОПК-2 Умеет творчески и критически мыслить; анализировать, синтезировать информацию для осуществления творческой деятельности; определять цели творческой деятельности и прогнозировать ее результат; определять проблемы искусства и прогнозировать пути его развития. ИД4 ОПК-3 Владеет готовностью действовать в нестандартных ситуациях; нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; методикой творческой работы в сфере искусств; навыками корреляции своей творческой деятельности с потребностями общества в сфере духовной культуры.
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 Знает современные методики и технологии организации образовательной деятельности; принципы диагностики и оценивания качества образовательного процесса по образовательным программам в области искусства; основные проблемы подготовки конкурентоспособного специалиста в современных условиях. ИД2 ОПК-4 Умеет оценивать и применять современные методики и технологии с учетом педагогических задач; формировать учебный план занятий; планировать собственную деятельность по подготовке к проведению учебных занятий. ИД3 ОПК-4 Владеет способностью творчески модифицировать современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса в сфере искусства; базовыми навыками определения конкретных образовательных, развивающих и воспитательных задач, с учетом возрастных и психофизических особенностей обучающихся; навыками организации собственной самостоятельной работы и самостоятельной работы учащихся.
в области организационно-управленческой деятельности:	ПК - 5. Способен преподавать дисциплины (модули), связанные с историей, теорией и практикой художественной культуры и театра, по программам бакалавриата, специалитета и ДПП в образовательных организациях Российской Федерации	ИД1 ПК-5 - Знает основы общей педагогики и психологии; принципы преподавания специальных дисциплин; современные образовательные технологии профессионального образования; основы эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к публичному выступлению. ИД2 ПК-5 - Умеет оформлять профессиональную документацию (планы работы, протоколы, журналы и др.); подбирать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации деятельности обучающихся; применять

		современные технические средства обучения и образовательные технологии; использовать средства педагогической поддержки профессионального самоопределения и профессионального развития обучающихся. ИД3 ПК-5 - Владеет навыками разработки учебных занятий с учетом особенностей обучающихся; навыками применения отечественного и зарубежного опыта организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся; навыками установления педагогически целесообразных взаимоотношений с обучающимися; навыками преподавательской деятельности.
	ПК - 6. Готов осуществить разработку комплекса учебно-методического обеспечения дисциплин (модулей), внедрять авторские программы обучения в организациях дополнительного образования в сфере театрального искусства	ИД1 ПК-6 - Знает Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования; нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления профессиональной деятельности; методику разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-оценочных средств; принципы и правила интерпретации результатов контроля и оценивания обучающихся; особенности учебно-методической работы в сфере театральной педагогики. ИД2 ПК-6 - Умеет проектировать образовательные программы для разных категорий обучающихся; разъяснять специалистам специфику созданных программ; разрабатывать учебное и методическое обеспечение преподаваемых учебных курсов, дисциплин (модулей) и отдельных занятий; определять методы и средства образовательной деятельности исходя из познавательных возможностей обучающихся; планировать и организовать методическую работу с учетом современной театральной педагогической мысли. ИД3 ПК-6 - Владеет способностью определять требования к методическому обеспечению дисциплины; способностью определять возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания; навыками работы с основными источниками и методикой поиска информации, необходимой для разработки научно-методического обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин (модулей); навыками обновления учебно-методических материалов; разработки авторских учебных материалов

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «актерское искусство» составляет 5 зачётных единиц, 180 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	3	108	40	Х	30	10	64	Зачет (4 часа)/
3	2	72	40	Х	20	20	26	экзамен (6 часов)
Итого	**5**	**180**	**80**	**Х**	**50**	**30**	**90**	**Зачет (4 часа)/ экзамен (6 часов)**

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	Работа над элементами «Внимание», «Воображение» на национальной студии	30		10		20	
2	Работа над элементами «Действие», «Общение» на национальной студии	34		10	4	20	
3	Работа над элементами «Наивность и вера», «Эмоциональная память» на национальной студии	40		10	6	24	
Промежуточная аттестация (зачет)		4					4
4	Работа над этюдами на основе национальных традиций и фольклора	33		10	10	13	
5	Работа над отрывками по национальной драматургии	33		10	10	13	
Промежуточная аттестация (экзамен)		**6**					6
Всего:		**180**		50	**30**	**90**	**10**

4.3. Тематическое содержание дисциплины

Раздел/тема 1. Работа над элементами «Внимание», «Воображение» на национальной студии

Работа над элементами системы К.С. Станиславского. Проработка под руководством педагога упражнений на элементы:

Внимание: развитие произвольного сценического внимания в реальной плоскости, объекты-точки внимания на все пять чувств, круги внимания, «публичное одиночество», развитие произвольного сценического внимания в воображаемой плоскости, многоплоскостное внимание и особенности преподавания этих элементов для студентов национальных студий.

Воображение: развитие воображения в мире окружающих нас вещей офантазирование предметов, развитие воображения и фантазии в воображаемой плоскости, видения внутреннего зрения, кинолента видений, воображение как помощник в обновлении материала роли и особенности преподавания этих элементов для студентов национальных студий.

Раздел/тема 2. Работа над элементами «Действие», «Общение» на национальной студии

Освоение элемента системы Станиславского «Действие» как основы актёрского творчества. Изучение элемента «Действие» должно проходить по следующим этапам: первый этап-целесообразное, обоснованное, продуктивное, подлинное действие. Второй этап- «если бы». Предлагаемые обстоятельства. Элемент «Общение». Этапы прохождения элементов общения. Первый – органический процесс общения; второй – четыре условия необходимые для общения (средства, приёмы общения); третий – работа по развитию органического непрерывного процесса общения. Особенности преподавания этих элементов для студентов национальных студий.

Раздел/тема 3. Работа над элементами «Наивность и вера», Эмоциональная память» на национальной студии

«Сценическую наивность надо оберегать как нежный цветок, – говорил К.С. Станиславский – ее можно сравнить с белым листом, на котором можно писать что угодно». Наивность и вера дают актёру возможность избавиться от скованности, неловкости. Работа с этюдами на наблюдение за детьми, животными. Этюды сказок. Примеры (Ожившие витрины, мастерская игрушек, цирк, зоопарк и т.д.). Эмоциональная память: воспитание в актёре умения вызвать к действию заложенные в нём повторные воспоминания чувства, переживания. Проблема физического самочувствия также связана с эмоциональной памятью. Манки внутренние и внешние (возбуждение эмоциональной памяти.) Особенности преподавания этих элементов для студентов национальных студий.

Раздел /тема 4. Работа над этюдами на основе национальных традиций и фольклора

Работа с национальным материалом: знакомство с историей, культурными особенностями народа, изучение фольклора. Задача создать этюд на основе национального материала (посещение и наблюдение за работой педагогического состава студий, анализ и работа над этюдом с руководителем, проведение самостоятельных занятий на курсах национальных курсах и сдача кафедре мастерства своей работы).

Раздел/тема 5. Работа над отрывками по национальной драматургии

Посещение экзаменов, дипломных спектаклей национальных студий, сравнительный анализ и ведение дневника. Подготовка под руководством педагога драматического отрывка и показ на экзамене кафедре мастерства актёра.

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.04.03 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-ориентированнная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения. Компетентностный подход реализуются в активных и интерактивных формах проведения занятий: практические занятия; консультации (индивидуальные) работа с литературным материалом для национальных студий.

Инновационные: работа над этюдами, *репетиционные занятия, показ отрывка,*

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 индивидуальным занятиям (изучение опыта национального театра, знакомство с мемуарной литературой выдающихся мастеров сцены национальных республик России (Якутии, Чувашии Башкирии, Татарстана и др.)
2	Подготовка к практическим занятиям (тренинги по мастерству актёра: внимание, воображение действие, общение, эмоциональная память (по системе К.С. Станиславского, М. Чехова а также проведение семинаров по материалам накопленного опыта в национальной театральных культурах, работа над драматическим отрывком
3	Подготовка домашнего задания, эскизы пластического музыкального решения сцен в рамках изученного фольклорного материала
5	Самостоятельное изучение тем дисциплины: национальные особенности работы по мастерству актёра в студиях

№ п/п	Виды и формы самостоятельной работы
	• изучение основной и дополнительной литературы, • поиск и сбор информации в периодических печатных и интернет-изданиях и т.д.
6	Подготовка доклада, на выбранную тему, связанную со спецификой работы на национальных курсах
7	Подготовка к показу самостоятельной работы, тренинга на национальной студии
8	Подготовка к зачету, экзамену

6.1. Примерная тематика рефератов.

1.Особенности национальной культуры и культурный обмен

2. Обрядовые традиции в современном театре

3.Театральные фестивали как форма обмена опытом, взаимного влияния и взаимообогащения национальных культур.

4.Переводы классических пьес на национальный язык и национальная драматургия (работа с автором, режиссёрские опыты с национальной драматургией)

5.Рождение пьесы в стенах театра (работа с драматургом)

6.2. Примерный перечень заданий для практических занятий

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
	Работа над элементами «Внимание», «Воображение» на национальной студии	**Тренинг элементов системы**	***10***
	Работа над элементами «Действие», «Общение» на национальной студии	Тренинг элементов системы	***10***
	Работа над элементами «Наивность и вера», Эмоциональная память» на национальной студии	Тренинг элементов системы	***10***
	Работа над этюдами на основе национальных традиций и фольклора	Работа над этюдами со студентами	***10***
	Работа над отрывками по национальной	Работа над отрывками со студентами	***10***

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
	драматургии		

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

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

1. Какие элементы мастерства актера необходимо включать в тренинг.
2. Что такое круги внимания, эмоциональная память и её влияние на создание образа?
3. Что такое метод физических действий?
4. Чем отличается метод физический действий от действенного анализа?
5. Роль импровизации в современном театре?
6. В чём особенность работы на национальных студиях. Анализ - сравнение результатов освоения программы мастерства актёра на обычных (смешенных) курсах и на национальных.
7. Посещение спектаклей национальных театров на гастролях сложность восприятия национального языка, трудности перевода. Что помогает зрителю преодолеть языковой барьер?

6.4. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету/ экзамену

1.В чем особенность преподавания мастерства актёра на национальных студиях?

2.Какие национальные театры вы знаете?

3. Какие отличительные черты в работе вы отметили?

4.Как происходит взаимообогащение культур?

.5.С какими трудностями столкнулись в работе на студиях?

6.Что нового вы могли бы предложить для совершенствования методики преподавания на национальных курсах (ваши предложения, идеи)…

7.С какой национальной драматургией вам удалось познакомиться и поработать?

8.Музыка и пластическая выразительность в спектаклях национальных театров

9.Почему нельзя замыкаться в рамках одной национальной театральной культуры?

10.Что вы знаете о детских театрах в республиках?

11.Национальный характер (темперамент, особенности воспитания,) и его влияние на обучения.

12. Показ этюдов и отрывков, подготовленных со студентами национальных студий.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

А) Основная литература

Борисов Андрей и Саха театр на рубеже столетий [Текст] : Творчество режиссера Андрея Борисова. - Новосибирск, 2000. - 499 с., ил. : 9 л. вкл., ч/б. - ISBN 5-7696-2389-6.

Гладков, М.Н.
Пешком к Станиславскому [Текст] / М. Н. Гладков ; Сост. А.С. Борисов, С.И. Борисова. - Якутск, 2010. - 390 с., ил. с. : ч/б.

Кириллова, Н.
Щепкинцы. Первая чувашская студия [Текст] : Дневники, письма, статьи / Н. Кириллова ; Язык чувашский и русский. - 2012. - 382 с., ил. : ч/б.

Национальный театр в контексте многонациональной культуры [Текст] : Архивы, библиотеки, информация. - М. : Три квадрата, 2012. - 344 с., ил. : 16 л. вкл., цв. и ч/б. – ISBN 5-94607-5.

Б)Дополнительная литература.

1. Станиславский, К.С. Работа актера над собой [Электронный ресурс] : Монография / К.С. Станиславский .— : [Б.и.], .— 194 с. ЭБС РУКОНТhttps://lib.rucont.ru/efd/10999
2. Ларионова, Е.А. Русское литературное произношение [Текст] : Учебно-методическое пособие для студентов и педагогов театральных вузов / Е. А. Ларионова, Г. Н. Никольская. - у-2785 - 2986; 3614 - 3663 всего 250 экз. - М. : ГИТИС, 2014. - 116 с. - (Школа Малого театра). - ISBN 978-5-91328-167-8 : 388-83.

4. Никольская, Г.Н. Актуальные проблемы обучения русскому языку студентов национальных студий ВТУ им. М.С. Щепкина [Текст] / Г. Н. Никольская // Сценическая речь: Опыт. Поиск. Методика. - М. : Согласие, 2015. - с.176.
5. Ларионова, Е.А. Мозаика времени [Текст] / Е. А. Ларионова, Г. Н. Никольская. - М. : Согласие, 2017. - 115 с., ил. : ч/б. - (Школа Малого театра). - ISBN 978-5-906709-84-4 : 127-62.ЭБС РУКОНТ
6. Максимова, Л.С. и др. Слово. Театр. Жизнь. Культура башкирской речи [Текст] : Учебно-методич. пособие / Максимова Л.С. и др., Н. А. Макарова, Р. М. Ураксина ; Рец. Н.А. Ильина, В.П. Селезнев. - Уфа, 2008. - 377 с., ил. : ч/б, цв
7. Борисов Андрей и Саха театр на рубеже столетий [Текст] : Творчество режиссера Андрея Борисова. - Новосибирск, 2000. - 499 с., ил. : 9 л. вкл., ч/б. - ISBN 5-7696-2389-6.
8. Гладков, М.Н. Пешком к Станиславскому [Текст] / М. Н. Гладков ; Сост. А.С. Борисов, С.И. Борисова. - Якутск, 2010. - 390 с., ил. с. : ч/б.
9. Кириллова, Н. Щепкинцы. Первая чувашская студия [Текст] : Дневники, письма, статьи / Н. Кириллова ; Язык чувашский и русский. - 2012. - 382 с., ил. : ч/б.
10. Национальный театр в контексте многонациональной культуры [Текст] : Архивы, библиотеки, информация. - М. : Три квадрата, 2012. - 344 с., ил. : 16 л. вкл., цв. и ч/б. - ISBN 5-94607-5.

11. Буткевич М.М. К игровому театру, М., ГИТИС, 2002.
12. 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.
13. 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:
14. 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. — URL:
15. Товстоногов, Г. А. О профессии режиссера: учебное пособие / Г. А. Товстоногов. — 6-е, стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2021. — 428 с. — ISBN 978-5-8114-7235-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система.
16. 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.
17. Чехов МА. О технике актера, М., Артист. Режиссер. Театр, 2002
18. Кристи Г. Воспитание актера школы Станиславского, М., 1968 и другие издания
19. Попов АД. Творческое наследие, М., 1979-1981.
20. Попов АД. Художественная целостность спектакля в 3-х томах.
21. Эфрос А. Репетиция — любовь моя Издание 2-е в 4-х книгах, М., Панас, 1993.
22. Культура народов Севера и пути их развития на современном этапе. Ориентиры культурной политики -1997-№1
23. Соловьёва Л. Человек без маски; интервью Книжное обозрение-1997 с.5
24. УгароваЯ Айтматов и театр. Молодёжь Якутии 1988
25. Угарова Я. Не без пристрастия о страсти, Тюркский мир 1998 № 3-4

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для достижения целей, поставленных в программе, имеются:

аудитории, оборудованные современными техническими средствами (компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой); технически оснащённая сцена с профессиональным световым и звуковым оборудованием, исторические костюмы и грим разных эпох, электронная библиотека с фондом материалов по профилю, наглядные пособия (на печатных и электронных носителях) программное обеспечение: Microsoft Windows XP, MSWord office

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины (модуля)

Методика преподавания специальных дисциплин для национальных студий (сценическая речь)

Направление подготовки
52.04.03 Театральное искусство

Направленность программы
Теория и практика театрального искусства

Квалификация выпускника
Магистр

Форма обучения
Очная

Нормативный срок обучения
2 года

Москва, 2025 г.

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

Составитель:
Макарова Н.А. – профессор

Программа одобрена на заседании кафедры сценической речи

протокол № 22 от «19» июня 2025 г.

Согласовано:
Зав. кафедрой
Штода Н.Н., кандидат искусствоведения, профессор

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины **«Методика преподавания специальных дисциплин для национальных студий (сценическая речь)»:**

Донести до магистрантов основные профессиональные компетенции в направления преподавания сценической речи в национальной студии, приспособив традиционные методики школы Малого театра для решения технических и творческих задач, в работе на родном (национальном) языке; на родном и русском языках, в зависимости от условий работы студии.
Ознакомить с особенностями преподавания в Школе Малого театра.

В задачи освоения дисциплины входят:

- Обратить особое внимание на лингвистические особенности работы в национальных студиях. Для этого необходима помощь носителя (специалиста) литературного национального языка. Он сможет проконсультировать выбор тренировочного материала (фольклор, пословицы, поговорки, звукоподражательные слова).
- Адаптировать методы постановки дыхания, голоса и дикции для учащихся с учетом влияния родного языка (нац. алфавит, тренировочная таблица гласных и согласных звуков).
- При условии работы на двух языках сформировать систему знаний и практических навыков по коррекции акцента и доведению произношения до орфоэпической нормы русской сценической речи.
- Разработать методику подбора и работы над художественным материалом (от фольклора до классической драматургии). Использовать художественный перевод высокого качества, если в работу берется русская классика (поэзия и проза).
- Научить выстраивать индивидуальный образовательный маршрут для студента национальной студии, направленный на сохранение национальной идентичности через овладение русской речевой культурой.
- Освоить дыхание, как опору голосового звучания, овладеть голосовыми возможностями, сформировать благозвучный подвижный голос;
- Приобрести органичную неперегруженную дикцию;
- Необходимо развитие речевого слуха, а в завершении технической оснащенности — рождения действенного слова, так как звучащее слово — вершина творческого процесса.
- Воспитание у студента, будущего актера драматического театра профессиональных речевых навыков должно осуществляться комплексно.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры

а) Дисциплина **«Методика преподавания специальных дисциплин для национальных студий (сценическая речь)»** относится к вариативной части Блока 1 учебного плана.

б) Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин: «Методика преподавания сценической речи».

в) Является основой для прохождения педагогической практики в национальных студиях и для выполнения выпускной квалификационной работы.

3. Планируемые результаты освоения дисциплины «Методика преподавания специальных дисциплин для национальных студий (сценическая речь)»

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 – Знает методы критического анализа и оценки современных научных достижений; общую методологию научного познания, категориальный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать научную информацию; научную терминологию, философские категории и проблемы человеческого бытия, философские категории и проблемы человеческого бытия ИД2УК-1 – Умеет получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; осуществлять поиск теоретической информации и обобщать результаты экспериментов и опыта ИД3УК-1 –- Владеет методами критического анализа и синтеза научной информации, другими методами интеллектуальной деятельности; способностью выявлять научные проблемы и использовать различные методы для их решения; навыками разработки стратегии достижения поставленной цели как последовательности 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 – Знает методы представления и описания результатов проектной деятельности; методы, критерии

		и параметры оценки результатов выполнения проекта; принципы, методы и требования, предъявляемые к проектной работе; основы и закономерности развития проектной деятельности. ИД2УК-2 – Умеет обосновывать практическую и теоретическую значимость полученных результатов; прогнозировать развитие процессов в проектируемой профессиональной области; выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы в рамках проектной деятельности; формулировать цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения. ИД3УК-2 – Владеет навыками управления проектами в области, соответствующей профессиональной деятельности; навыками распределения заданий и побуждением других к достижению целей; навыком публичного представления результатов проекта (или отдельных его этапов); навыком расчёта качественные и количественные результаты, определять сроки выполнения проектной работы
Командная работа и лидерство	УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	ИД1УК-3 – Знает проблемы подбора эффективной команды; основные условия эффективной командной работы; этические нормы профессионального взаимодействия в коллективе. ИД2УК-3 – Умеет определять стиль управления и эффективность руководства командой; вырабатывать командную стратегию; планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды ИД3УК-3 – Владеет навыками организации и управления командой; навыками организации команды для выполнения практических задач; системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия	ИД1УК-5 – Знает психологические основы социального взаимодействия; национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции населения; этические нормы межкультурного взаимодействия; механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе; основные исторические этапы развития культуры и искусства ИД2УК-5 – Умеет оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соблюдать этические нормы и права человека; анализировать особенности социального взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных,

		конфессиональных особенностей; грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в процессе межкультурного взаимодействия; воспринимать межкультурное своеобразие в контексте развития искусства на каждом историческом этапе. ИД3 УК-5 - Владеет навыками продуктивного взаимодействия в профессиональной среде с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; навыками анализа культурного разнообразия; навыками преодоления коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия; навыками изучения культурного разнообразия; навыками уважительного отношения к культурному наследию, исходя из знания истории культуры и искусства
Творческая деятельность	ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	ИД1 ОПК-2 представления своего мнения по вопросам развития культуры и искусства; применения искусствоведческих знаний в профессиональной деятельности; постижения произведений искусства в широком культурно-историческом контексте ИД2 ОПК-2 Умеет творчески и критически мыслить; анализировать, синтезировать информацию для осуществления творческой деятельности; определять цели творческой деятельности и прогнозировать ее результат; определять проблемы искусства и прогнозировать пути его развития. ИД4 ОПК-3 Владеет готовностью действовать в нестандартных ситуациях; нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; методикой творческой работы в сфере искусств; навыками корреляции своей творческой деятельности с потребностями общества в сфере духовной культуры.
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 Знает современные методики и технологии организации образовательной деятельности; принципы диагностики и оценивания качества образовательного процесса по образовательным программам в области искусства; основные проблемы подготовки конкурентоспособного специалиста в современных условиях. ИД2 ОПК-4 Умеет оценивать и применять современные методики и технологии с учетом педагогических задач; формировать учебный план занятий; планировать собственную деятельность по подготовке к проведению учебных занятий. ИД3 ОПК-4 Владеет

		способностью творчески модифицировать современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса в сфере искусства; базовыми навыками определения конкретных образовательных, развивающих и воспитательных задач, с учетом возрастных и психофизических особенностей обучающихся; навыками организации собственной самостоятельной работы и самостоятельной работы учащихся.
в области организационно-управленческой деятельности:	ПК - 5. Способен преподавать дисциплины (модули), связанные с историей, теорией и практикой художественной культуры и театра, по программам бакалавриата, специалитета и ДПП в образовательных организациях Российской Федерации	ИД1 ПК-5 - Знает основы общей педагогики и психологии; принципы преподавания специальных дисциплин; современные образовательные технологии профессионального образования; основы эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к публичному выступлению. ИД2 ПК-5 - Умеет оформлять профессиональную документацию (планы работы, протоколы, журналы и др.); подбирать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации деятельности обучающихся; применять современные технические средства обучения и образовательные технологии; использовать средства педагогической поддержки профессионального самоопределения и профессионального развития обучающихся. ИД3 ПК-5 - Владеет навыками разработки учебных занятий с учетом особенностей обучающихся; навыками применения отечественного и зарубежного опыта организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся; навыками установления педагогически целесообразных взаимоотношений с обучающимися; навыками преподавательской деятельности.
	ПК - 6. Готов осуществить разработку комплекса учебно-методического обеспечения дисциплин (модулей), внедрять авторские программы обучения в организациях дополнительного образования в сфере театрального искусства	ИД1 ПК-6 - Знает Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования; нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления профессиональной деятельности; методику разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-оценочных средств; принципы и правила интерпретации результатов контроля и оценивания обучающихся; особенности учебно-методической работы в сфере театральной педагогики. ИД2 ПК-6 - Умеет проектировать образовательные программы для разных категорий обучающихся; разъяснять специалистам специфику созданных программ; разрабатывать учебное и методическое обеспечение преподаваемых

		учебных курсов, дисциплин (модулей) и отдельных занятий; определять методы и средства образовательной деятельности исходя из познавательных возможностей обучающихся; планировать и организовать методическую работу с учетом современной театральной педагогической мысли. ИДЗ ПК-6 - Владеет способностью определять требования к методическому обеспечению дисциплины; способностью определять возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания; навыками работы с основными источниками и методикой поиска информации, необходимой для разработки научно-методического обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин (модулей); навыками обновления учебно-методических материалов; разработки авторских учебных материалов

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Методика преподавания специальных дисциплин для национальных студий (сценическая речь)» составляет 5 зачётных единиц, 180 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	3	108	40	6	30	4	64	Зачет/ 4 часа
3	2	72	40	6	30	4	26	Экзамен/ 6 часов
Итого	**5**	**180**	**80**	**12**	**60**	**8**	**90**	10 часов

4.2. Тематический план дисциплины и виды занятий

Начало обучения посвящено знакомству с предметом (разделами сценической речи). Дыхание, артикуляция, дикция, звучание (голосоведение), орфоэпия (нормы литературного произношения), законы логической паузы и логического ударения.

Работа с авторским художественным материалом: освоение стихотворной формы (куда должны войти и малая, и крупная форма, фрагментами или полностью произведение), эпос, фольклор (возможно, в авторской обработке), проза.

На всех этапах работы по сценической речи необходимо объединение технических и творческих задач для формирования профессионального навыка словесного действия (Что говорю? Кому говорю? Чего хочу добиться?).

Педагогический процесс должен базироваться на следующих принципах:

А) принцип системности — взаимосвязь предметов, распределение нагрузки;

Б) принцип эффективности — проверка приобретенных навыков на практике;

В) принцип «от простого к сложному» — как в упражнениях, тренинге, так и в работе над художественным материалом;

Г) принцип комплексности — в тренинге должны присутствовать и технические, и творческие задачи;

Д) принцип одновременной работы по всем разделам предмета «Сценическая речь». Например, артикуляция — работает верхняя губа, рождается звук «в-в-в-в…» — это ветер поёт свою песню.

На протяжении всего периода обучения предмету, работа над техническими навыками не должна останавливаться. Есть необходимость в увеличении нагрузки и усложнении тренировочных комплексов.

В середине обучения очень полезно ввести раздел «речь в движении». Это освобождает и активизирует звучание. Элементы этого раздела можно начинать осваивать в начале обучения.

В зависимости от индивидуальных особенностей учеников (группы или курса) невозможно точно распределить нагрузку по темам. Всегда приходится сталкиваться с часовой корректировкой, т.е. с необходимостью изучения той или иной темы более углубленно. Но это всегда осуществляется в заданной часовой нагрузке.

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоя-тельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
1.	Специфика национальной студии как образовательной модели.	32	2	10		20	очный опрос
2.	Методика работы над дыханием и голосом с учетом фонетических особенностей родного языка студента.	36	2	10	2	22	очный показ
3.	Методика коррекции дикции и артикуляции. Работа над согласными и гласными. В тесном контакте с педагогом-консультантом по родному языку.	36	2	10	2	22	очный опрос
	Промежуточная аттестация	4					Зачет 4 часа
4.	Особенности работы над художественным словом.	33	4	14	2	13	очный опрос
5.	Разработка фрагмента урока для национальной студии по технике речи на национальном материале	33	2	16	2	**13**	очный опрос

№ 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 экзамен		6					6
Всего:		**180**	**12**	**60**	**8**	**90**	**10**

4.3. Тематическое содержание дисциплины

Раздел/тема 1. Специфика национальной студии как образовательной модели. Лингвистические и культурологические аспекты.

Раздел/тема 2. Методика работы над дыханием и голосом с учетом фонетических особенностей родного языка студента. От дикции к дыханию. Увеличиваем дикционное звучание. Используем слоги, простые цепочки слогов. Звукосочетания на длинном выдохе и д.р. упражнения с использованием односложных слов национального языка.

Раздел/тема 3. Методика коррекции дикции и артикуляции. Работа над согласными и гласными. В тесном контакте с педагогом-консультантом по родному языку. Артикуляция — дикция. Отталкиваясь от артикуляционной позиции того или иного звука произносим его. Рекомендуется вначале работа с согласными звуками (артикуляционная позиция + дыхание), затем с гласными, далее используем слоги и т.д.

Раздел/тема 4. Особенности работы над художественным словом. От фольклора и национальной поэзии к русской классике (в переводе). Принцип подхода в подборе материала опираясь на индивидуальные возможности студента.

Раздел/тема 5. Разработка фрагмента урока для национальной студии по технике речи на национальном материале

Учиться использовать нормы литературного произношения и традиции родного литературного национального языка на различных текстах.
Используя приобретенные навыки по всем разделам предмета «сценическая речь» индивидуальная работа над национальной классической авторской прозой, прозой XIX и XX веков в хорошем переводе с русского языка. Действенное слово в дипломном спектакле (проявление через речь характеров, речевые характеристики персонажей).

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки **52.04.03 «Театральное 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-ориентированнная, практикоориентированная. Компетентностный подход реализуются в активных и интерактивных формах проведения занятий: лекционно-практические занятия; коллоквиум; решение типовых задач, консультации (индивидуальные).
- Инновационные: участие и обсуждение работы конференций, интернет-конференции (вебинары), разбор конкретных показов, экзаменов и зачетов, репетиционные занятия как индивидуальная самостоятельная работа, знакомство с работой всех педагогов кафедры сценической речи ВТУ им. М.С. Щепкина и других творческих ВУЗов, участие в мастер-классах преподавателей и приглашенных специалистов.
- Тренинговая технология: тренинги в практической части групповых занятий, показ индивидуальной работы с художественным материалом.

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	Подготовка к семинарским занятиям
4	Подготовка домашнего задания (закрепление 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 индивидуального проекта работы по одной из тем «Сценическая речь»
7	Подготовка к промежуточному зачету
8	Подготовка к экзамену.

6.1. Примерная тематика индивидуального проекта

Подготовка индивидуального проекта работы по одной из тем «Сценическая речь»:

- Методика работы по артикуляции и значение артикуляционной позиции.
- Групповая и индивидуальная работа по дикции, и методика ее организации.
- Методы работы с фонационным дыханием.
- Звучание в индивидуальном диапазоне, работа над сглаживанием голосового диапазона, голосового звучания в индивидуальном национальном художественном материале.

6.2 Примерный перечень заданий для практических занятий

Магистранты сами участвуют в практических занятиях и могут проводить комплексные тренинги с педагогической консультацией.

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
1	Работа по артикуляции и дикции	Практическая работа	***10***
2	Работа по фонационному дыханию	Практическая работа	***10***
3	Орфоэпия исправление «говора»	Практическая работа	***10***
4	Работа со стихотворной формой	Практическая работа	***14***
5	Действенное слово в спектакле	Практическая работа	***16***

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	Дыхание	Дыхательные практики йоги и пилатеса. Каковы ее цели и задачи?
2	Дыхание	Дыхательная гимнастика Стрельниковой. Каковы ее цели и задачи?
3	Дыхание	Метод Бутейко. Каковы его цели и задачи?

6.5. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету и экзамену

1. С чего вы полагаете начинать групповую и индивидуальную работу в первом семестре первого курса?
2. С чего вы начинаете работу по дыханию? Какие этапы этой работы важны?
3. На какие этапы вы разделите групповую и индивидуальную работу по дикции?
4. Как построить работу по артикуляции? Как контролировать ученику свою работу самостоятельно?
5. Как начнете работу по исправлению говора и как будете ее развивать?
6. Каковы общие моменты и различия между групповым и индивидуальным рассказом?
7. Как работать с резонаторами при постановке голоса?
8. Как построить работу по расширению голосового диапазона?
9. Как тренировать голосовые подробности?
10. По какому принципу будет выбираться вами художественный материал для студента на завершающий экзамен?

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

А) Основная литература

1. Станиславский, К.С.
   Работа актера над собой / К. С. Станиславский; Вст. ст. Радищевой О.А. - М. : Артист. Режиссер. Театр, 2002. - 488 с.: портр.
2. Станиславский, К.С.
   Работа актера над ролью [Текст]: Попул. изд. / К. С. Станиславский. - М. : АСТ, 2010. - 473 с. ; 84x108 /32. - (Актерский тренинг. Золотой фонд актерского мастерства)
3. Вербовая Н.П. , Головина О.М., Урнова В.В. Искусство речи: Учебник.- М.: ГИТИС, 20113, 380 с.(Школа Малого театра)
4. Искусство художественного слова: Хрестоматия/ сост. Бойцова О.Н.- М.:Согласие, 2015.-720 с. (Школа Малого театра)
5. Совершенствуя сценическое слово: наставления для тех, кто хочет быть замечательным артистом: сборник.- учебное пособие/Сост. Бойцова О.Н. - М.: Согласие, 2016.- 175 с. (Школа Малого театра)
6. Сценическая педагогика. Национальные студии: Сборник научных трудов. Выпуск 3 — Л.:ЛГИТМиН,1988-178с.
7. Сценическая речь в школе Малого театра. М., Согласие, 2019 [Электронный ресурс]:https://lib.rucont.ru/efd/716301 — По паролю

Б) Дополнительная литература

1. 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.
2. Штода Н.Н. Сценическая речь и речевое богатство пьес Островского: Учебное пособие М., 2008.- 239 с.
3. Минувших дней воспоминания / Н.Н. Штода.— серия "Школа Малого театра" .— Москва : Издательство «Согласие», 2019 .— 164 с.: ил. — ISBN 978-5-907038-38-7
4. Петрова А.Н. Сценическая речь: Учебник.-М.: Искусство, 1981.- 191 с.
5. Стихотворения Николая Некрасова из репертуара Михаила Царёва.- М.:Согласие,2021 с приложением аудио и видеозаписей ЭБС РУКОНТ
6. Аксенов, Вс.Искусство художественного слова / Аксенов Вс. - М. : Искусство, 1954. - 164 с., ил. : 1 л. портр.
7. Аксенов, Вс. Искусство художественного слова / Аксенов Вс. - М., 1962. - 176 с., ил. : 1 л. портр.
8. Кочарян, С. В поисках живого слова [Текст] / С. Кочарян. - М. : ВТО, 1960. - 541 с., ил. : 1 л. портр., 16 л. вкл., цв. - (. Давид Сасунский. Витязь в тигровой шкуре. Шахразада. Декамерон. Крейцерова соната. Одиссея).
9. Верховский, Н.Ю. Книга о чтецах [Текст] : Очерки развития советского искусства художественного чтения / Н. Ю. Верховский. - М.-Л. : Искусство, 1950. - 284 с., ил. : вкл. ч/
10. Волконский, С.М. Выразительное слово [Текст] : Опыт исследования и руководства в области механики, психологии, философии и эстетики речи в жизни и на сцене / С. М. Волконский. - стереотип. изд. - М. : ЛЕНАНД, 2019. - 214 с.
11. Яхонтов, В.Н. Театр одного актера / В. Н. Яхонтов ; Под ред. Поповой Е.; Вст. ст. Андроников И. - М. : Искусство, 1958. - 455 с. : ил., 3 л. вкл., портр
12. Журавлев, Д.И. Беседы об искусстве чтеца [Текст] . Вып. 18 / Д. И. Журавлев. - М. : Сов. Россия, 1977. - 95 с. - (В помощь художественной самодеятельности).
13. Журавлев, Д.И. Жизнь, искусство, встречи [Текст] / Д. И. Журавлев ; Вступ. ст. М. Итиной. - М. : ВТО, 1985. - 375 с., ил. : 1 л. портр.; 1 вкл. 40 л.
14. Озаровский, Ю.Э. Музыка живого слова [Текст] : Основы русского художественного чтения. Пособие для чтецов, певцов, драматических и оперных артистов, ораторов, педагогов / Ю. Э. Озаровский; Предисл. С.П. Серовой. - 2-е, доп., репринтное. - М. : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2009. - 319 с.

15. Юрский, С.Ю. Кто держит паузу / С. Ю. Юрский. - М. : Искусство, 1989. - 364 с. : ил., 22 л. вкл., шарж.
16. Сережников, В.К. Мастерство чтеца [Текст] : Теория и методика художественного чтения / В. К. Сережников. - М. : ТЕАКИНОПЕЧАТЬ, 1930. - 223 с., ил
17. Словари:

- Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. «Словарь ударений русского языка» (Под редакцией Штудинера М.А.). М.2000.
- Даль В.И. «Толковый словарь великорусского языка» в 4 томах (Переиздание) М.1997..1995.
- Зарва М.В. «русское словесное ударение». М. 2001.
- Ожегов С.Н., Шведова Н.Ю. «Толковый словарь русского языка». М. 1999.
- Орфоэпический словарь русского языка. (Под редакцией Аванесова Р.И.). М., Русский язык, 1997.

В) Интернет-ресурсы

РУКОНТЕКСТ — сервис поиска текстовых заимствований, сервис тематического поиска, сервис научного анализа документа (анализ текста). https://text.rucont.ru/

http://www.library.fa.ru/files/rucont-instr.pdf — По паролю

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);
- Инвентарь и оборудование для практических занятий:

— ковровое покрытие;
— мячи разного диаметра;
— скакалки различных размеров (для индивидуальной и групповой работы);
— гимнастические палки;
— физкультурные обручи.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины (модуля)

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТУДИЙ.
ПЛАСТИКА.

Направление подготовки
52.04.03 Театральное искусство

Направленность программы
Теория и практика театрального искусства

Квалификация выпускника
Магистр

Форма обучения
Очная

Нормативный срок обучения
2 года

Москва, 2025 г.

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

Составитель(и):
Зав.кафедрой пластического воспитания профессор А.М. Кульков

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 «**МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТУДИЙ. ПЛАСТИКА.**»

- Формирование у обучающихся систематизированных методических знаний и профессиональных компетенций, необходимых для преподавания специальных дисциплин в области сценической пластики с учетом этнокультурных особенностей национальных студий, современных педагогических технологий и требований образовательных стандартов.

Задачи освоения дисциплины «**МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТУДИЙ. ПЛАСТИКА.**»

- Изучить теоретико-методологические основы преподавания предмета Сценическое движение;
- Освоить принципы построения учебного занятия в национальной студии;
- Сформировать навыки подбора физических и пластических упражнений с учетом национальных особенностей темперамента, физиологии и традиций;
- Сформировать понимание основ методологии обучения следующим разделам предмета: *«Индивидуальный психофизический тренинг актёра. Индивидуальная акробатика»; «Парный психофизический тренинг актёра. Парная акробатика»; «Сценический бой без оружия»; «Взаимодействие с Предметом»*
- Изучить способы интеграции национальных пластических традиций в учебный процесс.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.04.03 **«Театральное искусство»** дисциплина «**Методика преподавания специальных дисциплин для национальных студий. Пластика»** относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

б) Дисциплина **«Методика преподавания специальных дисциплин для национальных студий. Пластика**» базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин: «Театральная педагогика мастерства актера», «Театральная педагогика пластического воспитания», «Методика преподавания Сценического движения».

в) Дисциплина предшествует прохождению Педагогической и преддипломной практик, для которых освоение данной дисциплины необходимо как опора.

3. Планируемые результаты освоения дисциплины **«Методика преподавания специальных дисциплин для национальных студий. Пластика»**

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*
	***УК-2** Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла*	***ИД1УК-2** – Участвует в разработке пластической концепции спектакля (Знать: структуру театрального проекта; Уметь: участвовать в разработке; Владеть: навыками включения движения в проект).* ***ИД2УК-2** – Планирует работу над сценическим движением (Знать: этапы репетиционного процесса; Уметь: планировать занятия; Владеть: навыками организации работы).*
	***УК-3** Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели*	***ИД1УК-3** – Знает проблемы подбора эффективной команды; основные условия эффективной командной работы; этические нормы профессионального взаимодействия в коллективе.* ***ИД2УК-3** – Умеет определять стиль управления и эффективность руководства командой; вырабатывать командную стратегию; планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды* ***ИД3УК-3** – Владеет навыками организации и управления командой; навыками организации команды для выполнения практических задач; системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия*
	***УК-5** Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия*	***ИД-1 УК-5** — анализирует особенности национальных, культурных и исторических традиций пластического воспитания в различных театральных школах.* ***ИД-2 УК-5** — учитывает культурные*

		особенности обучающихся при выборе методов преподавания специальных дисциплин. ***ИД-3 УК-5*** *— использует элементы различных культурных пластических традиций в учебном процессе.* ***ИД-4 УК-5*** *— осуществляет педагогическое взаимодействие с учетом этических норм межкультурной коммуникации.* ***ИД-5 УК-5*** *— интерпретирует методы сценического движения в контексте национальных и художественных традиций.* ***ИД-6 УК-5*** *— учитывает культурное многообразие при решении профессиональных и коммуникативных задач.* ***ИД-7 УК-5*** *— демонстрирует уважительное отношение к культурным традициям, социальным нормам и ценностям различных сообществ.* ***ИД-8 УК-5*** *— использует знания о культурном разнообразии в профессиональной деятельности и межличностном взаимодействии.*
	ОПК-2 *Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства*	***ИД1ОПК-2*** *– Разрабатывает пластическое решение роли (Знать: принципы пластики; Уметь: создавать образ; Владеть: навыками пластической выразительности).*
	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*** *Знает современные методики и технологии организации образовательной деятельности; принципы диагностики и оценивания качества образовательного процесса по образовательным программам в области искусства; основные проблемы подготовки конкурентоспособного специалиста в современных условиях.* ***ИД2 ОПК-4*** *Умеет оценивать и применять современные методики и технологии с учетом педагогических задач; формировать учебный план занятий; планировать собственную деятельность по подготовке к проведению учебных занятий.* ***ИД3 ОПК-4*** *Владеет способностью творчески модифицировать современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса в сфере*

		искусства; базовыми навыками определения конкретных образовательных, развивающих и воспитательных задач, с учетом возрастных и психофизических особенностей обучающихся; навыками организации собственной самостоятельной работы и самостоятельной работы учащихся.
	ПК-5 *Способен преподавать дисциплины (модули), связанные с историей, теорией и практикой художественной культуры и театра, по программам бакалавриата, специалитета и ДПП в образовательных организациях Российской Федерации*	***ИД-1 ПК-5*** *— осуществляет подбор педагогических технологий в соответствии с содержанием специальной дисциплины.* ***ИД-2 ПК-5*** *— адаптирует методы преподавания с учетом уровня подготовки обучающихся.* ***ИД-3 ПК-5*** *— организует практическую работу обучающихся по освоению профессиональных навыков.* ***ИД-4 ПК-5*** *— применяет современные образовательные технологии в преподавании профильных дисциплин.* ***ИД-5 ПК-5*** *— осуществляет контроль и анализ результатов освоения дисциплины.* ***ИД-6 ПК-5*** *— корректирует содержание и методы обучения на основе результатов текущего контроля.* ***ИД-7 ПК-5*** *— обеспечивает методическое сопровождение образовательного процесса.*
	ПК-6 *Готов осуществить разработку комплекса учебно-методического обеспечения дисциплин (модулей), внедрять авторские программы обучения в организациях дополнительного образования в сфере театрального искусства*	***ИД1ПК-6*** *Владеет методикой преподавания сценического движения;* ***ИД2ПК-6*** *— анализирует требования образовательных стандартов и нормативных документов при разработке учебно-методического обеспечения дисциплины.* ***ИД3ПК-6*** *Проектирует структуру учебно-методического комплекса дисциплины с учётом целей, результатов обучения и компетенций* ***ИД4ПК-6*** *— разрабатывает учебно-методические материалы (рабочую программу, фонд оценочных средств, методические рекомендации, учебные задания).* ***ИД5ПК-6*** *— подбирает современные образовательные технологии, методы обучения и формы контроля для реализации дисциплины.* ***ИД6ПК-6*** *— оценивает качество и актуализирует учебно-методическое*

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины **«Методика преподавания специальных дисциплин для национальных студий. Пластика»**составляет **5** зачётных единиц, **180** 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	3	108	40	20	20	-	64	Зачет 4 часа
3	2	72	40	20	20	-	26	Экзамен 6 часов
Итого	**5**	**180**	**80**	**40**	**40**	**-**	**90**	**10**

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	**2 семестр** Раздел1. «Физический тренинг актёра» и Раздел 2. «Сценическая акробатика как опыт продуктивного двигательного действия» - индивидуальные упражнения *с учётом национальной специфики студентов: темперамент, физиологические особенности, традиции пластической культуры.*	52	10	10	-	32	
2	Раздел1. «Физический тренинг актёра» и Раздел 2. «Сценическая акробатика как опыт продуктивного двигательного действия» - парные упражнения *с учётом национальной специфики студентов: темперамент, физиологические особенности, культура общения и коммуникации, традиции взаимодействия представителей разных полов.*	52	10	10	-	32	

№ 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						4 зачет
3	**3 семестр** 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 *с учётом национальной специфики студентов: темперамент, физиологические особенности, культура общения и коммуникации, традиции взаимодействия представителей разных полов, национальные виды борьбы и единоборств*	34	10	10	-	14	
4	Раздел 4. «Базовые элементы внешней техники актера» - взаимодействие с предметом и предметной средой *с учётом национальной специфики студентов: темперамент, физиологические особенности, музыкально-ритмические и пластические традиции, национальная предметная и костюмная среда.*	32	10	10	-	12	
Промежуточная аттестация							6 экзамен
Всего: **Итого: 80х90х10= 180 часов**		**180**	**40**	**40**	**-**	**90**	**10**

4.3. Тематическое содержание дисциплины

2 семестр

Раздел1. «Физический тренинг актёра» и Раздел 2. «Сценическая акробатика как опыт продуктивного двигательного действия»
- индивидуальные упражнения *с учётом национальной специфики студентов: темперамент, физиологические особенности, традиции пластической культуры*.

Раздел1. «Физический тренинг актёра» и Раздел 2. «Сценическая акробатика как опыт продуктивного двигательного действия»
- парные упражнения с учётом национальной специфики студентов: темперамент, физиологические особенности, культура общения и коммуникации, традиции взаимодействия представителей разных полов.

3семестр

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 с учётом национальной специфики студентов: темперамент, физиологические особенности, культура общения и коммуникации, традиции взаимодействия представителей разных полов, национальные виды борьбы и единоборств

Раздел 4. «Базовые элементы внешней техники актера» - взаимодействие с предметом и предметной средой
результатов обучения» с учётом национальной специфики студентов: темперамент, физиологические особенности, музыкально-ритмические и пластические традиции, национальная предметная и костюмная среда.

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки ***52.04.03 «Театральное 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-ориентированнная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения. Компетентностный подход реализуются в активных и интерактивных формах проведения занятий: лекции, практические занятия; консультации и т.д.

инновационные: интерактивные лекции *в режиме on-line*, *посещение занятий, репетиций и спектаклей ВТУ им. Щепкина и других ВУЗов*, *просмотр записей видео-материалов (зачеты, экзамены, дипломные спектакли, дополнительный материал по темам), мастер-классы преподавателей.*

тренинговая технология: *тренинги по темам 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, 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 к зачету и экзамену

6.1. Примерный перечень заданий для практических занятий

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
	Раздел1. «Физический тренинг актёра» и Раздел 2. «Сценическая акробатика как опыт продуктивного двигательного действия» - индивидуальные упражнения с учётом национальной специфики студентов: темперамент, физиологические особенности, традиции пластической культуры.	Составление и проведение физического тренинга для студентов национальной студии, предварительно проанализировав физиологические особенности представителей данной национальности; Методическое объяснение и показ нескольких элементов индивидуальной акробатики: *кувырок, перекат, стойка и т.д.*	***10***
	Раздел1. «Физический тренинг актёра» и	Составление и проведение парного физического тренинга для студентов национальной студии,	

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
	Раздел 2. «Сценическая акробатика как опыт продуктивного двигательного действия» *- парные упражнения с учётом национальной специфики студентов: темперамент, физиологические особенности, культура общения и коммуникации, традиции взаимодействия представителей разных полов.*	предварительно проанализировав физиологические особенности представителей данной национальности, культуру общения и коммуникации, традиции взаимодействия представителей разных полов; Методическое объяснение и показ нескольких элементов парной акробатики: равновесные позиции, перевороты, броски	***10***
	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 с учётом национальной специфики студентов: темперамент, физиологические особенности, культура общения и коммуникации, традиции взаимодействия представителей разных полов, национальные виды борьбы и единоборств	Методическое объяснение и показ нескольких элементов сценического боя с учётом национальной специфики студентов: *темперамент, физиологические особенности, культура общения и коммуникации, традиции взаимодействия представителей разных полов, национальные виды борьбы и единоборств*	***10***

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия, уровни освоения компетенций	Трудоемкость, час.
	Раздел 4. «Базовые элементы внешней техники актера» - взаимодействие с предметом и предметной средой с учётом национальной специфики студентов: темперамент, физиологические особенности, музыкально-ритмические и пластические традиции, национальная предметная и костюмная среда.	Проанализировав национальную культуру и традиции в области предметной и костюмной среды, а также познакомившись с музыкально-ритмической традицией данной национальности, предложить концепцию этюда или номера, а также элементы технологической работы с выбранным студентами предметом.	***10***

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	Раздел1. «Физический тренинг актёра»	Развитие психофизических качеств с учётом национальных особенностей студентов Составление комплекса упражнений- логика, последовательность. Изучение национальных подвижных игр и пластической культуры
2	*Раздел 2. «Сценическая акробатика как опыт продуктивного двигательного действия»*	Методика сценической акробатики от элементов к учебной схеме с учётом специфики работы на национальной студии Действенная основа для составления схем и этюдов по парной акробатике в условиях работы на национальной студии
3	*Раздел 3. «Специальные сценические умения и навыки»*	Темпо-ритмическая основа и понятие отказного движения в сценическом бое Технология исполнения сценических ударов и отыгрышей и понятие ракурса в работе со студентами национальной студии Изучение национальных видов борьбы и единоборств

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	*Вопросы для самостоятельного изучения*, контрольные задания с учетом уровней освоения компетенций
4	*Раздел 4. «Взаимодействие с предметом и предметной средой»*	Изучение национальной культуры в области предметной среды Различные виды и способы манипуляций с предметом Составление логической цепочки взаимодействий с предметом

6.5. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету и экзамену

2 семестр:

1. Цели и задачи предмета «Сценическое Движение»
2. Методологические основы Физического тренинга с учетом специфики работы на национальной студии
3. Сценическая Акробатика как один из инструментов воспитания пластической культуры актёра.

3 семестр

1. Сценический бой с учётом культурных традиций определенной национальной студии
2. Темпо-ритмическая основа сценического боя с учётом национальных особенностей студентов студии.
3. Цели и задачи раздела «Взаимодействие с предметом»

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Теория пластической культуры актёра

1. Станиславский К. С. Собрание сочинений в 9 томах, т. 3 и 4, М., Искусство, 1989

2. "Беседы К. С. Станиславского в студии Большого театра", М., Искусство, 1952

3. Евгений Вахтангов (Сборник). М., ВТО, 1984

4. Захава Б. Е. Мастерство актёра и режиссёра М. "Просвещение", 1973

5. Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы. М., Искусство, 1968

6. Островский А. Н. «О театре. Записки, речи и письма». М-Л-д, «Искусство», 1947

7. Таиров А. Я. Записки режиссёра. Статьи. Беседы. Речи. Письма. М., ВТО, 1970

8. Чехов Михаил Литературное наследие в двух томах, М., Искусство, т. 2, 1986

Практика формирования пластической культуры актёра

1. Бернштейн Н.А. «О ловкости и её развитии». М., ФиС, 1991.

2. Боген М. М. "Обучение двигательным действиям" "ФиС", М.,1985

3. Гротовский «От бедного театра к искусству-проводнику», (глава "Упражнения") М., «Артист Режиссёр Театр», 2003

4. Иванов И. С. и Шишмарева Е. С. Воспитание движения актёра. М., Х. Л. 1937

5. Иванов И. С. «250 гимнастических упражнений» М., Госкиноиздат 1951

6. Карпов Н. В. Уроки сценического движения. М., ГИТИС, 1999

7. Кох И. Э. Основы сценического движения. Л., Искусство, 1970, или Санкт-Петербург-Москва-Краснодар, «Планета музыки», 2010

8 Круглова А. Г. «Сценическое движение. Педагогика телесного воспитания актёра», М., 2008

9. Лесгафт П. Ф. Собрание сочинений, М., ФиС, том 1, 1951, том 4, 1953

10. Миловзорова М. С. Анатомия и физиология человека, Учебник для хореографических училищ, М., "Медицина", 1972

11. Морозова Г. В. Сценический бой. М., Искусство, 1975

12. Немировский А. Б. Пластическая выразительность актёра. М., "ГИТИС", 2010

13. Основы сценического движения. Пособие под редакцией Коха И. Э. М., ФиС, 1973

14. Смирнов Б. А. Место "сценического движения" в системе театрального образования. Сборник "О воспитании актёра", Школа-студия им. Немировича-Данченко, М., ВТО, 1982

15. Сценическая акробатика в физическом тренинге актёра по методике А. Дрознина. М., ВЦХТ 2005

16. Физический тренинг актёра по методике А. Дрознина. М., ВЦХТ 2004

17. Филимонова Р. "Культура тела" М. ГИТИС **, 1992**

18. Шевченко А. А. Перевозчиков Ю. А. Основы физического воспитания, Киев, Высшая школа, 1984

Дополнительные источники и литература:

1. С. Броневский (Боянус) «О форме в сценическом творчестве». М., «Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011

2. С. М. Волконский «Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста (по Дельсарту)», М., «Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011

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. Дрознин А. Б. Дано мне тело, что мне делать с ним? М., Навона, 2011

7. Эрик Бэнтли "Жизнь драмы", М., Айрис-прес, 2004

8. Морозова Г.В. Пластическое воспитание актёра, М., Терра-спорт, 1998

9. Морозова Г.В «Светские манеры и этикет русского общества (XVII-XIX). «Я вхожу в мир искусств», М., 2007

10. Морозова Г.В. «Бытовой этикет и манеры поведения в странах Западной Европы (X-XI, XVI-XIXвв.). М., «Я вхожу в мир искусств» 2007

11. Пластическое воспитание актёра в театральном вузе (Сборник). Л., ЛГИТМиК, 1987

12. Ж. д'Удин "Искусство и жест». М., «Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011

Зарубежные методики телесной подготовки актёра

"Техника Александера" ("Александер-метод")

1. Ричард Крейз "Александер-метод. К здоровью через естестаенную осанку", М., "ФАИР-ПРЕСС, 1999

2. Ричард Бреннан "Метод Александера", Киев, "София", 1997

"Метод Пилатеса"

3. Линн Робинсон, Гордон Томсон "Управление телом по методу Пилатеса", Минск, Попурри, 2003

Линн Робинсон, Гордон Томсон "Пилатес. Путь вперёд", Минск, "Попурри", 2003

"Осознание через движение"

4. М. Фельденкрайз "Осознание через движение" ,М., 1994

5. Мойше Фельденкрайз "Искусство движения. Уроки мастера", М., ЭКСМО,2003

"Биоэнергетика"

6. А. Лоуэн "Биоэнергетика", Санкт-Петербург, "Ювента"1998

7. Александр Лоуэн, Лесли Лоуэн "Сборник биоэнергетических опытов", М., Издательство АСТ, 2003

"***Метод Лабана"***

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

6.2.2. Справочные и информационные издания

Морозова Г. В. Пластическая культура актёра. Словарь терминов. М., ГИТИС, 1999

Патрис Павис «Словарь театра», М., «ГИТИС», 2003

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: http://liber.rsuh.ru/

Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.rsl.ru/

Российский федеральный образовательный портал Электронный ресурс/Государственный научно-исследовательский институт 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.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины (модуля)

Методика преподавания специальных дисциплин для национальных студий (танец)

Направление подготовки
52.04.03 Театральное искусство

Направленность программы
Теория и практика театрального искусства

Квалификация выпускника
Магистр

Форма обучения
Очная

Нормативный срок обучения
2 года

Москва, 2025 г.

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

Составители:
– заслуженный артист РФ, кандидат искусствоведения, профессор Лещинский А.А.;
– старший преподаватель Казьмирук П.С.

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 «**Методика преподавания специальных дисциплин для национальных студий (танец)**» –

сформировать у магистрантов систематизированные методические знания по преподаванию основных разделов программ танцевального воспитания актера на национальных студиях.

Задачи освоения дисциплины «**Методика преподавания специальных дисциплин для национальных студий (танец)**» –

1. Определить понимание основ методологии обучения следующим разделам танцевального воспитания актера: Пластический экзерсис, Классический танец, Историко-бытовой танец, Народно-характерный танец, Современный социальный танец, Контемпорари денс с учетом:

- специфики их преподавания будущим драматическим актерам на национальных студиях;

- многолетнего накопленного практического опыта работы педагогов по Сценическому танцу ВТУ (института) им. М.С. Щепкина.

2. Сформировать понимания командной работы в составе педагогов курса национальной студии, кафедры пластического воспитания и педагогического коллектива театрального вуза с учетом традиций ВТУ (института) им. М.С. Щепкина.

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры

а) В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.04.03 **«Театральное искусство»** дисциплина «**Методика преподавания специальных дисциплин для национальных студий (танец)**» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

б) Дисциплина «**Методика преподавания специальных дисциплин для национальных студий (танец)**» базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин: «Театральная педагогика мастерства актера», «Театральная педагогика пластического воспитания», «Методика преподавания танца для драматического актера».

в) Дисциплина предшествует прохождению Педагогической и преддипломной практик, для которых освоение данной дисциплины необходимо как опора.

3. **Планируемые результаты освоения дисциплины** «Методика преподавания специальных дисциплин для национальных студий (танец)».

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 – Знает методы критического анализа и оценки современных научных достижений; общую методологию научного познания, категориальный аппарат, позволяющий адекватно воспринимать научную информацию; научную терминологию, философские категории и проблемы человеческого бытия, философские категории и проблемы человеческого бытия ИД2УК-1 – Умеет получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; осуществлять поиск теоретической информации и обобщать результаты экспериментов и опыта ИД3УК-1 –- Владеет методами критического анализа и синтеза научной информации, другими методами интеллектуальной деятельности; способностью выявлять научные проблемы и использовать различные методы для их решения; навыками разработки стратегии достижения поставленной цели как последовательности 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 – Знает методы представления и описания результатов проектной деятельности; методы, критерии и параметры оценки результатов выполнения проекта; принципы, методы и требования, предъявляемые к проектной работе; основы и закономерности развития проектной деятельности. ИД2УК-2 – Умеет обосновывать практическую и теоретическую значимость полученных результатов; прогнозировать развитие процессов в проектируемой профессиональной области; выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы в рамках проектной деятельности; формулировать цель, задачи, актуальность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возможные сферы их применения. ИД3УК-2 – Владеет навыками управления проектами в области, соответствующей профессиональной деятельности; навыками распределения заданий и

		побуждением других к достижению целей; навыком публичного представления результатов проекта (или отдельных его этапов); навыком расчёта качественные и количественные результаты, определять сроки выполнения проектной работы
Командная работа и лидерство	УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	ИД1УК-3 – Знает проблемы подбора эффективной команды; основные условия эффективной командной работы; этические нормы профессионального взаимодействия в коллективе. ИД2УК-3 – Умеет определять стиль управления и эффективность руководства командой; вырабатывать командную стратегию; планировать командную работу, распределять поручения и делегировать полномочия членам команды ИД3УК-3 – Владеет навыками организации и управления командой; навыками организации команды для выполнения практических задач; системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия	ИД1УК-5 – Знает психологические основы социального взаимодействия; национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции населения; этические нормы межкультурного взаимодействия; механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе; основные исторические этапы развития культуры и искусства ИД2УК-5 – Умеет оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; соблюдать этические нормы и права человека; анализировать особенности социального взаимодействия с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в процессе межкультурного взаимодействия; воспринимать межкультурное своеобразие в контексте развития искусства на каждом историческом этапе. ИД3 УК-5 - Владеет навыками продуктивного взаимодействия в профессиональной среде с учетом национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; навыками анализа культурного разнообразия; навыками преодоления коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и других барьеров в процессе межкультурного взаимодействия; навыками изучения культурного разнообразия; навыками уважительного отношения к культурному наследию, исходя из знания истории культуры и искусства

Творческая деятельность	ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	ИД1 ОПК-2 представления своего мнения по вопросам развития культуры и искусства; применения искусствоведческих знаний в профессиональной деятельности; постижения произведений искусства в широком культурно-историческом контексте ИД2 ОПК-2 Умеет творчески и критически мыслить; анализировать, синтезировать информацию для осуществления творческой деятельности; определять цели творческой деятельности и прогнозировать ее результат; определять проблемы искусства и прогнозировать пути его развития. ИД4 ОПК-3 Владеет готовностью действовать в нестандартных ситуациях; нести социальную и этическую ответственность за принятые решения; методикой творческой работы в сфере искусств; навыками корреляции своей творческой деятельности с потребностями общества в сфере духовной культуры.
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 Знает современные методики и технологии организации образовательной деятельности; принципы диагностики и оценивания качества образовательного процесса по образовательным программам в области искусства; основные проблемы подготовки конкурентоспособного специалиста в современных условиях. ИД2 ОПК-4 Умеет оценивать и применять современные методики и технологии с учетом педагогических задач; формировать учебный план занятий; планировать собственную деятельность по подготовке к проведению учебных занятий. ИД3 ОПК-4 Владеет способностью творчески модифицировать современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса в сфере искусства; базовыми навыками определения конкретных образовательных, развивающих и воспитательных задач, с учетом возрастных и психофизических особенностей обучающихся; навыками организации собственной самостоятельной работы и самостоятельной работы учащихся.
в области организационно-управленческой деятельности:	ПК - 5. Способен преподавать дисциплины (модули), связанные с историей, теорией и практикой художественной культуры и театра, по программам бакалавриата, специалитета и ДПП в образовательных организациях Российской	ИД1 ПК-5 - Знает основы общей педагогики и психологии; принципы преподавания специальных дисциплин; современные образовательные технологии профессионального образования; основы эффективного педагогического общения, законы риторики и требования к публичному выступлению. ИД2 ПК-5 - Умеет оформлять

	Федерации	профессиональную документацию (планы работы, протоколы, журналы и др.); подбирать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации деятельности обучающихся; применять современные технические средства обучения и образовательные технологии; использовать средства педагогической поддержки профессионального самоопределения и профессионального развития обучающихся. ИД3 ПК-5 - Владеет навыками разработки учебных занятий с учетом особенностей обучающихся; навыками применения отечественного и зарубежного опыта организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся; навыками установления педагогически целесообразных взаимоотношений с обучающимися; навыками преподавательской деятельности.
	ПК - 6. Готов осуществить разработку комплекса учебно-методического обеспечения дисциплин (модулей), внедрять авторские программы обучения в организациях дополнительного образования в сфере театрального искусства	ИД1 ПК-6 - Знает Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования; нормативные правовые акты, касающиеся организации и осуществления профессиональной деятельности; методику разработки и применения контрольно-измерительных и контрольно-оценочных средств; принципы и правила интерпретации результатов контроля и оценивания обучающихся; особенности учебно-методической работы в сфере театральной педагогики. ИД2 ПК-6 - Умеет проектировать образовательные программы для разных категорий обучающихся; разъяснять специалистам специфику созданных программ; разрабатывать учебное и методическое обеспечение преподаваемых учебных курсов, дисциплин (модулей) и отдельных занятий; определять методы и средства образовательной деятельности исходя из познавательных возможностей обучающихся; планировать и организовать методическую работу с учетом современной театральной педагогической мысли. ИД3 ПК-6 - Владеет способностью определять требования к методическому обеспечению дисциплины; способностью определять возможности освоения образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания; навыками работы с основными источниками и методикой поиска информации, необходимой для разработки научно-методического обеспечения реализации учебных курсов, дисциплин (модулей); навыками обновления учебно-методических материалов; разработки авторских учебных материалов

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины «Методика преподавания специальных дисциплин для национальных студий (танец)» составляет 5 зачётных единиц, 180 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	3	108	40	18	22	0	64	Зачет/ 4 часа
3	2	72	40	24	16	0	26	Экзамен/ 6 часов
Итого	**5**	**180**	**80**	**42**	**38**	**0**	**90**	10 часов

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		
	Семестр 2	108	18	22	0	64	Зачет / 4 часа
	Раздел I. Введение в систему танцевального воспитания актера на национальных студиях.						
	Тема № I.1. **Организация танцевального воспитания актера на национальных студиях.**	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		
	Тема № I.2. Воспитание музыкальности и актерской осмысленности исполнения движений на национальных студиях.	2	2				
	Раздел II. Подготовительный раздел. Методика преподавания на национальных студиях.						
	Тема № II.1. Методические и практические рекомендации по работе над *Пластическим экзерсисом* на национальных студиях.	10	4			6	
	Тема № II.2. Практическое освоение раздела *Пластический экзерсис* с учетом специфики работы на национальных студиях.	12		4		8	
	Раздел III. Классический танец.						
	Тема № III.1. Методика преподавания *Классического танца* на национальных студиях театрального вуза.	14	4			10	
	Тема № III.2. **Практическое освоение раздела *Классический танец* с учетом специфики работы на национальных студиях (1 – 6 семестры).**	16		6		10	
	Тема № III.3. Практическое освоение раздела *Классический танец* с учетом специфики работы на национальной студии и в соответствии с требованиями программы 7-го семестра IV курса специалитета.	14		4		10	

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Всего часов	Контактная работа с преподавателем (объём часов)			Самостоя-тельная работа (объём часов)	Формы контроля
			Лекции	ПЗ	ИР		
	Раздел IV. ***Историко-бытовой танец*.**						
	Тема № IV.1. **Методические рекомендации по работе над разделом** *Историко-бытовой танец* на национальных студиях театрального вуза.	14	4			10	
	Тема № IV.2. **Практическое освоение раздела** *Историко-бытовой танец* **с учетом специфики работы на национальных студиях.**	18		8		10	
	Семестр 3	72	24	16	0		Экзамен / 6 часов
	Раздел V. ***Народно-характерный танец*.**						
	Тема № V.1. **Методические рекомендации по работе над разделом** *Народно-характерный танец* на национальных студиях театрального вуза.	10	4			6	
	Тема № V.2. Работа с танцевальным материалом, относящимся к обучающейся национальной студии.	6	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		
	Тема № V.2. **Практическое освоение раздела** *Народно-характерный танец* **с учетом специфики работы на национальных студиях.**	16		8		8	
	Раздел VI. **Современный танец.**						
	Тема № VI.1. **Методические рекомендации по работе над темой *Современный социальный танец*** на национальных студиях театрального вуза.	6	4			2	
	Тема № VI.2. **Контемпорари денс.**	6	4			2	
	Тема № VI.3. **Практическое освоение раздела** *Современный танец* **с учетом специфики работы на национальных студиях.**	12		8		4	
	Раздел VII. **Завершение процесса танцевального воспитания актера на национальной студии.**						
	Тема № VII.1. Организация учебной работы в 7-м семестре на национальной студии.	6	4			2	
	Тема № VII.2. Работа педагога по *Танцу* с режиссером-педагогом (педагогом по *Мастерству актера*) на национальной студии.	2	2				
	Тема № VII.3. Танцевально-пластический спектакль на национальной студии.	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		
Итого по дисциплине за 2-й и 3-й семестры:		**180**	**42**	**38**	**0**	**90**	

4.3. Тематическое содержание дисциплины

Содержание дисциплины во 2-м семестре

Раздел I.
Введение в систему танцевального воспитания актера на национальных студиях

Тема № I.1.
Организация танцевального воспитания актера
на национальных студиях

Опыт осуществления работы на национальных студиях в ВТУ (институт) им. М.С. Щепкина (история вопроса).

Специфика преподавания танцевальных дисциплин будущим драматическим актерам на национальных студиях.

Основные разделы и темы занятий по Сценическому танцу и Современному танцу на национальных студиях. Распределение учебного материала по семестрам и осуществление экспериментальной работы на национальных студиях.

Учебная и постановочная работа на основе национального танцевального материала.

Особенности организации, подготовки и проведения контрольных уроков, зачетов и экзаменов со студентами национальных студий.

Воспитание осознанной дисциплины, как важной составляющей профессионального актера.

Пути продолжения танцевального воспитания в театральном вузе по окончании обучения студентов национальных студий.

Роль и значение педагога по Танцу и хореографа дипломных спектаклей в танцевально-пластическом и профессиональном воспитании будущего актера на национальных студиях. Театральное воспитание на танцевальных дисциплинах.

Тема № I.2.

Воспитание музыкальности и
актерской осмысленности исполнения движений на национальных студиях

Пути решения задач воспитания музыкального вкуса у студентов национальных студий.

Требования к музыкальности и ритмичности создания педагогом учебной комбинации, хореографического этюда, танца, экзерсиса классического танца у станка, хореографической и пластической сцены, танцевально-пластического спектакля с учетом уровня музыкальной подготовки студентов национальной студии.

Методические рекомендации по воспитанию музыкальности студентов национальных студий.

Требования к отбору музыкального материала для уроков танцевальных дисциплин на национальных студиях.

Особенности, пути решения вопроса и методические рекомендации воспитания актерской осмысленности танцевальных движений на национальных студиях.

Требования к подбору музыкального материала для различных разделов программ специалитета по Сценическому танцу и Современному танцу на национальных студиях.

Раздел II.
Подготовительный раздел.
Методика преподавания на национальных студиях

Тема № II.1.

Методические и практические рекомендации по работе над *Пластическим экзерсисом* на национальных студиях

Цели и задачи Пластического экзерсиса при работе со студентами национальных студий.

Требования к подбору музыкального материала для Пластического экзерсиса на национальных студиях.

Просмотр магистрантами Пластического экзерсиса, выполненного студентами специалитета национальных студий по программам 1-го и 2-го семестров (с 3 по 7 семестры на усмотрение педагога) с последующим обсуждением результатов работы с педагогом магистратуры.

Методические рекомендации по работе со студентами национальных студий специалитета над разделом Пластический экзерсис в 1-м, 2-м , 3-м, 4-м, 5-м, 6-м и 7-м семестрах. Пластический экзерсис в периоды восстановления танцевально-пластической формы студентов после каникул, подготовки и показа на зрителя дипломных спектаклей с хореографией.

Тема № II.2.

Практическое освоение раздела *Пластический экзерсис* с учетом специфики работы на национальных студиях

Подбор магистрантом музыкального материала для учебной работы по разделу *Пластический экзерсис* на национальной студии. Составление урока *Пластического экзерсиса* для студентов национальной студии с последующим обсуждением результатов работы с педагогом магистратуры. Доработка составленного урока по замечаниям педагога и его повторная презентация.

Раздел III.
Классический танец

Тема № III.1.
Методика преподавания классического танца на национальных студиях театрального вуза

Цели и задачи раздела Классический танец при работе со студентами национальных студий.

Требования к подбору музыкального материала для экзерсиса Классического танца на национальных студиях.

Методика преподавания классического танца с учетом специфики физических возможностей студентов, обучающихся в театральном вузе на национальных студиях. Отбор элементов и темпы их изучения.

Методические рекомендации по осуществлению работы над разделом Классический танец на разных этапах обучения будущих актеров на национальных студиях. Распределение учебного материала по семестрам.

Просмотр магистрантами экзерсиса Классического танца, выполненного студентами специалитета национальных студий по программам 2-го, 4-го, 7-го семестров (3, 5, 6 семестры на усмотрение педагога) с последующим обсуждением результатов работы с педагогом магистратуры.

Тема № III.2.

Практическое освоение раздела Классический танец с учетом специфики работы на национальных студиях (1 – 6 семестры)

Подбор магистрантом музыкального материала для учебной работы по разделу Классический танец на национальной студии. Составление магистрантом комбинаций экзерсиса Классического танца в соответствии с требованиями программы специалитета и учетом специфики работы на национальной студии (выбор семестра на усмотрение педагога, кроме 7-го). Самостоятельный показ урока педагогу с последующим обсуждением результатов работы. Доработка составленного урока по замечаниям педагога и его повторная презентация.

Тема № III.3.
Практическое освоение раздела *Классический танец* с учетом специфики работы на национальной студии и в соответствии с требованиями программы 7-го семестра IV курса специалитета

Презентация магистрантом, составленного им экзаменационного экзерсиса Классического танца с учетом специфики работы на национальной студии и в соответствии с требованиями программы 7-го семестра IV курса

специалитета с последующим обсуждением результатов работы с педагогом. Доработка составленного урока по замечаниям педагога и его повторная презентация.

Раздел IV
Историко-бытовой танец

Тема № IV.1.

Методические рекомендации по работе над разделом

Историко-бытовой танец на национальных студиях театрального вуза

Цели и задачи раздела Историко-бытовой танец при работе со студентами национальных студий.

Методические рекомендации по осуществлению работы над разделом Историко-бытовой танец на разных этапах обучения будущих актеров на национальных студиях. Распределение учебного материала по семестрам.

Просмотр магистрантами раздела Историко-бытовой танец, выполненного студентами специалитета национальных студий по программам 2-го, 4-го, 6-го, 7-го семестров (1, 3, 5 семестры на усмотрение педагога) с последующим обсуждением результатов работы с педагогом магистратуры.

Тема № IV.2.

Практическое освоение раздела Историко-бытовой танец с учетом специфики работы на национальных студиях

Самопрезентация магистрантом, составленного им экзаменационного показа раздела Историко-бытовой танец (зачет/экзамены) за 2-й, 4-й и 7-й семестры с учетом специфики работы на национальной студии и в соответствии с требованиями программы специалитета с последующим обсуждением результатов работы с педагогом. Доработка составленных магистрантов композиций танцев по замечаниям педагога и их повторная презентация.

Содержание дисциплины в 3-м семестре

Раздел V
Народно-характерный танец

Тема № V.1.

Методические рекомендации по работе над разделом Народно-характерный танец на национальных студиях театрального вуза

Цели и задачи раздела Народно-характерный танец при работе со студентами национальных студий.

Принципы работы над разделом Народно-характерный танец и требования к отбору учебного материала с учетом специфики работы на национальной студии.

Методические рекомендации по осуществлению работы над разделом Народно-характерный танец на разных этапах обучения будущих актеров на национальных студиях. Распределение учебного материала по семестрам.

Просмотр магистрантами раздела Народно-характерный танец, выполненного студентами специалитета национальных студий по программам 2-го, 4-го, 6-го, 7-го семестров (1, 3, 5 семестры на усмотрение педагога) с последующим обсуждением результатов работы с педагогом магистратуры.

Тема № V.2.

Работа с танцевальным материалом,
относящимся к обучающейся национальной студии

Специфика и особенности работы с танцевальным материалом, относящимся к обучающейся национальной студии.

Методика обучения народным танцам, относящимся к обучающейся национальной студии.

Организация учебной работы на основе национального танцевального материала.

Организация постановочной работы на основе национального танцевального материала.

Просмотр магистрантами работ по народным танцам, относящимся к обучающейся национальной студии с последующим обсуждением результатов работы с педагогом магистратуры.

Тема № V.2.

Практическое освоение раздела Народно-характерный танец с учетом специфики работы на национальных студиях

Самопрезентация магистрантом, составленного им показа (зачет/экзамены) раздела Народно-характерный танец за 2-й, 4-й и 7-й семестры с учетом специфики работы на национальной студии и в соответствии с требованиями программы специалитета с последующим обсуждением результатов работы с педагогом. Доработка составленных магистрантов композиций танцев по замечаниям педагога и их повторная презентация.

Раздел VI
Современный танец

Тема № VI.1.

Методические рекомендации по работе над темой Современный социальный танец на национальных студиях театрального вуза

Цели и задачи работы над темой Современный социальный танец со студентами национальных студий.

Принципы работы над темой Современный социальный танец и требования к отбору учебного материала с учетом специфики обучения на национальной студии.

Методические рекомендации по осуществлению работы над темой Современный социальный танец на разных этапах обучения будущих актеров на национальных студиях.

Просмотр магистрантами работ по теме Современный социальный танец, выполненной студентами национальных студий с последующим обсуждением результатов показа с педагогом магистратуры.

Тема № VI.2.

Контемпорари денс

Цели и задачи работы над темой Контемпорари денс со студентами национальных студий.

Принципы работы над темой Контемпорари денс и требования к отбору учебного материала с учетом специфики обучения на национальной студии.

Методические рекомендации по осуществлению работы над темой Контемпорари денс на разных этапах обучения будущих актеров на национальных студиях.

Подбор музыкального материала для работы над современными направлениями сценической хореографии в театральном вузе.

Просмотр магистрантами работ по теме Контемпорари денс, выполненной студентами национальных студий с последующим обсуждением результатов показа с педагогом магистратуры.

Тема № VI.3.

Практическое освоение раздела Современный танец с учетом специфики работы на национальных студиях

Самопрезентация магистрантом, составленного им показа раздела Современный танец по темам:

1) Современный социальный танец;
2) Контемпорари денс

с учетом специфики работы на национальной студии и в соответствии с требованиями программы специалитета с последующим обсуждением результатов работы с педагогом.

Доработка составленных магистрантов композиций танцев по замечаниям педагога и их повторная презентация.

Раздел VII
Завершение процесса танцевального воспитания актера на национальной студии

Тема № VII.1.

Организация учебной работы в 7-м семестре на национальной студии

Цели, задачи и основные методические рекомендации по работе над *Классическим танцем*, *Историко-бытовым танцем*, *Народно-характерным танцем*, *Современным социальным танцем* и Контемпорари денс в 7-м семестре с учетом специфики обучения студентов национальной студии.

Подготовка и проведение итогого экзамена.

Критерии оценок.

Просмотр магистрантами экзамена студентов национальной студии по Сценическому танцу за 7-й семестр с их последующим обсуждением с педагогом магистратуры.

Тема № VII.2.
Работа педагога по *Танцу* с режиссером-педагогом (педагогом по *Мастерству актера*) на национальной студии

Роль педагога по *Сценическому танцу* в профессиональной подготовке будущего актера на национальной студии на каждом этапе его обучения в театральном вузе.

Особенности участия педагога танцевальных дисциплин в работе национальной студии на предмете *Мастерство актера*:

- в качестве консультанта по пластике;
- постановщика танцевально-пластически сцен в различных разделах программы дисциплины *Мастерство актера*;
- постановщика танцевально-пластически сцен в дипломных спектаклях.

Тема № VII.3.
Танцевально-пластический спектакль на национальной студии

Цели и задачи работы над Танцевально-пластическим дипломным спектаклем на национальной студии.

Выбор темы спектакля.

Хореографическая лексика спектакля.

Методические рекомендации по работе над танцевально-пластическим спектаклем на национальной студии.

Постановка и учебный процесс.

Танцевально-пластическое и театральное воспитание в процессе работы над спектаклем.

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.04.03 «Театральное 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-ориентированнная, практикоориентированная, идеи опоры и опережения. Компетентностный подход реализуются в активных и интерактивных формах проведения занятий: лекции, практические занятия, консультации и т.д.

- инновационные: разбор конкретных ситуаций, посещение занятий, репетиций и спектаклей ВТУ им. Щепкина, просмотр записей видео-материалов (зачеты, экзамены, дипломные спектакли), мастер-классы

преподавателей.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. Примерный перечень заданий для практических занятий. 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 материалы 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
4	Подготовка домашнего задания
5	Подготовка к зачету и экзамену

b. Примерный перечень заданий для практических занятий

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия	Трудоемкость, час.
	Раздел II. Подготовительный раздел. Методика преподавания на национальных студиях.		

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия	Трудоемкость, час.
	Тема № II.2. Практическое освоение раздела *Пластический экзерсис* с учетом специфики работы на национальных студиях.	Подбор магистрантом музыкального материала для учебной работы по разделу *Пластический экзерсис* на национальной студии. Составление урока *Пластического экзерсиса* для студентов национальной студии **с последующим обсуждением результатов работы с педагогом магистратуры. Доработка составленного урока по замечаниям педагога и его повторная презентация.**	4
	Раздел III. Классический танец.		
	Тема № III.2. **Практическое освоение раздела *Классический танец* с учетом специфики работы на национальных студиях (1 – 6 семестры).**	Подбор магистрантом музыкального материала для учебной работы по разделу *Классический танец* на национальной студии. Составление магистрантом комбинаций экзерсиса ***Классического танца*** **в соответствии с требованиями программы специалитета и учетом специфики работы на национальной студии (выбор семестра на усмотрение педагога, кроме 7-го). Самостоятельный показ урока педагогу с последующим обсуждением результатов работы. Доработка составленного урока по замечаниям педагога и его повторная презентация.**	6
	Тема № III.3. Практическое освоение раздела *Классический танец* с учетом специфики работы на национальной студии и в соответствии с требованиями программы 7-го семестра IV курса специалитета.	Презентация магистрантом, составленного им экзаменационного экзерсиса ***Классического танца*** **с учетом специфики работы на национальной студии и в соответствии с требованиями программы 7-го семестра IV курса специалитета с последующим обсуждением результатов работы с педагогом. Доработка составленного урока по замечаниям педагога и его повторная презентация.**	4
	Раздел IV. *Историко-бытовой танец*.		

№ п/п	Наименование раздела, темы дисциплины	Вид и тематика практического занятия	Трудоемкость, час.
	Тема № IV.2. **Практическое освоение раздела** *Историко-бытовой танец* **с учетом специфики работы на национальных студиях.**	Самопрезентация магистрантом, составленного им экзаменационного показа раздела *Историко-бытовой танец* (зачет/экзамены) за 2-й, 4-й и 7-й семестры **с учетом специфики работы на национальной студии и в соответствии с требованиями программы специалитета с последующим обсуждением результатов работы с педагогом. Доработка составленных магистрантов композиций танцев по замечаниям педагога и их повторная презентация.**	8
	Раздел V. *Народно-характерный танец*.		
	Тема № V.2. **Практическое освоение раздела** *Народно-характерный танец* **с учетом специфики работы на национальных студиях.**	Самопрезентация магистрантом, составленного им показа (зачет/экзамены) раздела *Народно-характерный танец* за 2-й, 4-й и 7-й семестры **с учетом специфики работы на национальной студии и в соответствии с требованиями программы специалитета с последующим обсуждением результатов работы с педагогом. Доработка составленных магистрантов композиций танцев по замечаниям педагога и их повторная презентация.**	8
	Раздел VI. Современный танец.		
	Тема № VI.3. **Практическое освоение раздела** *Современный танец* **с учетом специфики работы на национальных студиях.**	Самопрезентация магистрантом, составленного им показа раздела *Современный танец* по темам: 3) ***Современный социальный танец;*** 4) ***Контемпорари денс*** **с учетом специфики работы на национальной студии и в соответствии с требованиями программы специалитета с последующим обсуждением результатов работы с педагогом.** **Доработка составленных магистрантов композиций танцев по замечаниям педагога и их повторная презентация.**	8

6.3. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету и экзамену

2-й семестр:

1. Танцевальное воспитание актера в театральном вузе на национальной студии. Структура занятий, общие требования, распределение учебного материала по семестрам. Специфика преподавания танцевальных дисциплин будущим драматическим актерам на национальных студиях.
2. Учебная и постановочная работа на основе национального танцевального материала.
3. Воспитание музыкальности и актерской осмысленности танцевальных движений у студентов национальных студий.
4. Построение работы над Пластическим экзерсисом на национальных студиях.
5. Методика преподавания Классического танца с учетом специфики физических возможностей студентов, обучающихся в театральном вузе на национальных студиях. Отбор элементов и темпы их изучения.
6. Историко-бытовой танец на национальных студиях театрального вуза. Цели и задачи раздела.

3-й семестр:

1. Народно-характерный танец на национальных студиях театрального вуза. Цели и задачи раздела. Принципы работы над разделом Народно-характерный танец и требования к отбору учебного материала с учетом специфики работы на национальной студии.
2. Организация работы с танцевальным материалом, относящимся к обучающейся национальной студии.
3. Современный социальный танец на национальных студиях театрального вуза. Цели, задачи и основные принципы работы.
4. Контемпорари денс. Цели, задачи, основные принципы работы и требования к отбору учебного материала с учетом специфики обучения на национальной студии.
5. Завершение процесса танцевального воспитания актера на национальной студии. Организация и осуществление учебной работы в 7-м семестре.
6. Работа педагога по Танцу с режиссером-педагогом (педагогом по Мастерству актера) на национальной студии.
7. Танцевально-пластический спектакль на национальной студии.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

А) Основная литература

1. Ваганова, А. Я. Основы классического танца / А. Я. Ваганова. — 9-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2007. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-0223-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/1937
2. Васильева, Е.Д. Танец / Е. Д. Васильева. - М. : Искусство, 1968. – 247 с.: ил., 2 л. вкл., ноты. - 0-74.
3.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.
4. Воронина, И.А. Историко-бытовой танец : Учебное пособие / И. А. Воронина. - М. : Искусство, 1980. - 128 с. : ил. - 0-25.
5. 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
6. Кристерсон, Х. Танец в спектакле драматического театра / Х. Кристерсон. - М. : Искусство, 1957. - ил., ноты.
7. Лещинский, А. Танец в драматическом театре / А. Лещинский // Балет .— 2010 .— №4 .— С. 32-33 Электронное издание. ЭБС РУКОНТ— : https://lib.rucont.ru/efd/311898
8. 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.
9. Никитин, В.Ю. Модерн-джаз танец = История. Методика. Практика : Учебн. пособие / В. Ю. Никитин. - М. : ГИТИС, 2000. - 440 с. : илл. - ISBN 5-7196-0286-0
10. 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. — https://e.lanbook.com/book/364835

Б) Дополнительная литература

1. Лещинский, А.А. Танец [Текст] : Рабочая программа учебной дисциплины / А. А. Лещинский ; Под общ. ред. проф. В.А. Тейдера. - М. : ГИТИС, 2014. - 75 с.
2. Морозова, Г.В. Пластическое воспитание актера. – Москва. : Терра. Спорт, 1998. – 239 с. ил.
3. Немеровский, А.Б. Пластическая выразительность актёра. Учебное пособие — М.: Искусство, - М., ГИТИС, 2010, 2013
4. Станиславский, К.С. Работа актера над собой / К.С. Станиславский . электронное издание ЭБС РУКОНТ—: [Б.и.], 1938 .— 276 с. — Проза .— URL: https://lib.rucont.ru/efd/11002

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

- аудитории – танцевальные залы, оборудованные полом со специальным покрытием для занятий танцевальными дисциплинами и зеркалами;
- Музыкальные центры и музыкальные инструменты (рояли);
- Комнаты переодевания для студентов и педагога;
- аудитории, оборудованные современными техническими средствами (компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио аппаратурой).