

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

Методические рекомендации

по дисциплине

История изобразительного искусства

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ДРАМЫ

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ
(год набора 2019)

Химки - 2021 г.

I. Введение.

Самостоятельная работа студентов является важным дополнением аудиторных занятий и служит индивидуальному закреплению содержания курса. Целью самостоятельных занятий является прежде всего самостоятельная работа с литературой по данной дисциплине, посещение крупнейших музеев, галерей, изучение их постоянных экспозиций, знакомство с новыми выставками. Особое значение имеет приобретение навыков самостоятельного анализа художественных произведений, понимание взаимодействия и взаимовлияния различных видов искусства. При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется использовать дополнительную литературу, способствующую более глубокому изучению курса. Допускается использование любых доступных изданий рекомендуемых источников и интернет-ресурсов.

II. Виды самостоятельной работы студентов.

1. Подготовка к семинарским занятиям

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.

Работа с литературными источниками в процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

2. Подготовка доклада

Структура выступления

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. *Вступление* должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода. *Основная часть*, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. *Заключение* – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

3. Подготовка презентации

Все вопросы семинарского занятия по дисциплине «История ИЗО» предполагают подготовку презентации. Презентация – способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук». Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презентаций – MicrosoftPowerPoint. Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. Последовательность подготовки презентации:

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.
2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).
3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления.
4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.
5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала.
6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер).
7. Проверить визуальное восприятие презентации.

Практические советы по подготовке презентации

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;
 - слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;
 - текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;
 - рекомендуемое число слайдов 17-22;
 - обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; списки использованных источников;
 - раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязаемым напоминанием;
- раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.

4. Написание реферата

Реферат готовится на основе анализа не менее 8—10 научных и литературных источников.

Структура реферата предполагает наличие:

1. Титульного листа (см. Приложение 1);
2. Содержания
3. Основной части, которая может состоять из нескольких подразделов
4. Заключения
5. Списка использованной литературы (8-10 источников)

Во введении к реферату обосновываются выбор темы, актуальность и глубина рассматриваемой проблемы. В основной части реферата должны быть представлены концепции разных авторов, изложенные в анализируемых источниках. Можно предложить свой аргументированный анализ проблемы, оценить достоинства различных подходов к рассматриваемой проблеме и вскрыть недостатки некоторых из них.

Этапы работы:

- 1) внимательно познакомьтесь с предложенными для рефератов темами, выберите одну из них и по согласованию с преподавателем утвердите ее;
- 2) подберите соответствующую литературу для реферирования. Если вы готовили для выступления на семинарском занятии сообщение или доклад с привлечением результатов собственных исследований, можете воспользоваться ими в ходе работы над рефератом;

3) пользуясь закладками, отметьте наиболее существенные положения, фрагменты или сделайте выписки;

4) составьте план реферата;

5) используя рекомендации по конспектированию и составленный вами план, напишите реферат.

В заключении к реферату обязательно выразите свое отношение к рассматриваемой теме, ее содержанию;

6) перечитайте текст и отредактируйте его;

7) проверьте правильность оформления реферата (см. требования к оформлению реферата).

По завершении работы над рефератом напишите текст своего выступления. Время выступления — 5 – 7 минут. Продумайте ответы на возможные вопросы по содержанию реферата.

III. Структура подготовки вопросов по темам семинарских занятий.

Предложенная структура поможет студентам организовать план изучения основных тем дисциплины «История ИЗО»

Эгейский, или крито-микенский период (III – II тыс. до н.э.).

История открытия памятников Эгейской культуры. Артур Эванс и Генрих Шлиман. Центры Эгейской культуры: о. Крит, гг. Микены, Тиринф, Троя, Пилос.

Искусство о. Крит. Основные характеристики: живописность, реалистичность, связь с окружающей средой. Архитектура. Кносский дворец: отсутствие определенного замысла, пропорциональные и числовые соотношения архитектурных форм, ориентация по сторонам света, прямые линии и углы, живописность. Фресковая живопись. Плоскостной характер изображения. Особенности изображения человеческой фигуры. Условность цвета. Композиция многофигурных изображений. Тема природы в критской живописи. Поэтика морского мира. Керамика, вазопись. Стили вазописи: «камарес», дворцовый, Мелкая пластика: изображения человека и природы.

Микенская культура. Влияние критского искусства. Монументальная архитектура: крепостные сооружения, дворцы, «шахтные» и «купольные» гробницы (толосы). Особенности архитектурных форм. Фрески микенских дворцов: стилистика и тематика росписей.

Искусство Древней Греции: гомеровский и архаический периоды.

Гомеровский период (XI – VIII вв. до н.э.). Греческий эпос как исторический и художественный памятник. Образ мира в поэмах Гомера: «Илиада» и «Одиссея». Сложение греческой мифологии. Мифология и изобразительное творчество: сюжеты и образы. Керамика. Геометрический стиль. Геометрический орнамент как модель мира. Дипилонские вазы. Ковровый стиль вазописи. Архаический период (конец VIII – VI вв. до н.э.). Греческие города-государства и их роль в развитии художественной культуры. Основные художественные центры (Аргос, Коринф, Милет и др.).

Архитектура. Понятие об ордерной системе. Сложение дорического и ионического ордеров. Древнегреческие храмы: особенности конструкции и святилища. Храм-периптер. Храмы в Пестуме: храм Геры I («Базилика»), храм Афины («Деметры»), храм Геры в Олимпии. Роль архитектуры в жизни древних греков.

Развитие пластических искусств. Декоративная скульптура. Формирование фронтовых композиций. Мелкая пластика. Монументальная скульптура. Статуи богам и героям, надгробные памятники, скульптурные рельефы на фронтонах, фризах и метопах храма. Курсы и коры. Физическое воспитание и пластические искусства.

Искусство древней Греции эпохи классики.

Развитие скульптуры.

Высокая классика. Творчество Мирона. Передача движения в статуе «Дискобол». Динамика скульптурного образа. Поликлет – скульптор и теоретик. Его трактат о пропорциях человеческого тела «Канон». Статуя «Дорифор» («Копьеносец») – идеальный образ юноши-

атлета. Творчество Фидия – вершина древнегреческого искусства эпохи классики. Статуя Зевса – одно из семи чудес света. Роль Фидия в сложении ансамбля Афинского Акрополя. Работы Фидия в Акрополе. Трагическая судьба скульптора и его работ.

Поздняя классика. Основные работы Скопаса («Менада»), Праксителя («Афродита Книдская», «Гермес с младенцем Дионисом»). Отличие скульптуры поздней классики от работ предшествующего периода. Лисипп – придворный скульптор Александра Македонского. Основные работы мастера (скульптурные группы, посвященные сражениям Александра и подвигам Геракла). Скульптура Лисиппа «Апоксиомен» или «уставший атлет» – юноша, стирающий пыль после гимнастических упражнений – передача сложного внутреннего состояния человека. Лисипп – теоретик, отличия его пропорций от пропорций Поликлета (большая стройность и реалистическое изображение человеческого тела).

Значение скульптурных образов древней Греции для последующего развития мировой скульптуры (от древнего Рима до современности). Идеальное и реальное в древнегреческой скульптуре.

Искусство эпохи эллинизма.

Своеобразие изобразительного искусства и архитектуры эпохи эллинизма. Взаимосвязь греческой и восточной культур. Образование эллинистических держав. Рост новых городов — Александрия, Антиохия, Пергам. Отмирание мифологического отношения к природе и новое восприятие мира. Эпикурейская и стоическая философские школы. Религиозный синкретизм. Александрийская поэзия.

Важнейшие особенности эллинистического искусства: стремление к монументальности, к индивидуализации художественного образа, интерес к повседневности, формирование новых художественных центров. Выдающийся памятник инженерного искусства: Александрийский (Фаросский) маяк. Монументальная скульптура «Родосский колосс». Героический пафос «Ники Самофракийской».

Новое декоративное назначение скульптуры (украшение садов, дворцовых залов и т. п.). Пергамская школа. Портретное искусство Пергама. Скульптуры «Эпигон», «Антигон», «Пироммах», скульптура Пергамского алтаря Зевса. Памятники, близкие пергамской школе: «Раб-точильщик», «Афродита Милосская» (мастер из Антиохии, II в. до н. э.). Родосская школа. Натуралистичность приемов. Измельчение в трактовке пластических форм. Аполлоний и Тавриск, их произведение «Казнь Дирки» («Фарнезский бык»). Введение элементов пейзажа в пластику. Новоаттическая школа. Работы Аполлония из Афин («Бельведерский торс», «Кулачный боец»).

Анализ крупнейших произведений эллинистического искусства: скульптурного фриза Пергамского алтаря (Берлин, Пергамон музей), Ники Самофракийской и Венеры Милосской (Париж, Лувр). Трагическое начало в скульптурной группе «Лаокоон».

Архитектура. Увеличение масштабов строительства и появление новых типов сооружений в эллинистических центрах. Планировка эллинистических городов и развитие в них принципов Гипподама Милетского (оборонительные стены, улицы, площади, общественные сооружения) — Александрия, Милет, Пергам. Архитектура дворцов монархов — дворец в Пергаме. Тип греческого жилого дома и его декоративное оформление.

Искусство древнего Рима.

Архитектура Римской республики. Рост города, монументальное строительство. Инженерные сооружения: водопроводы, канализационные сооружения, мосты, дороги. Строительные материалы и конструкции зданий республиканского времени. Римские храмы: Весты в Тиволи, на форуме Боариум, форуме Романум. Архитектурный комплекс форума Романум и его застройка. Витрувий и его трактат об архитектуре, выработка канонических типов ордеров.

Особенности архитектуры Рима (использование арок и возведение сводов), её отличия от греческой архитектуры (использование облицовки из каменных блоков и мраморных плит), влияние архитектуры этрусков. Значение нового строительного материала – бетона для римской архитектуры. Характерные постройки римлян – инсулы и домусы.

Архитектура Римской империи. Композиционные, конструктивные и декоративные особенности римского строительства эпохи империи. Значение архитектуры для показа мощи, великолепия, силы империи. Архитектурные ордера. Кирпично-бетонные конструкции стен и сводов. Расширение видов архитектурных сооружений. Работа по

восстановлению республиканского форума. Форум Августа. Культовые сооружения. Римский жилой дом (атриум). Искусство времени Нерона и династии Флавиев (I в. н. э.). Пышность и грандиозность архитектурного стиля. “Золотой дом Нерона”, храм Веспасиана на Римском форуме, арка Тита и ее рельефы. Амфитеатры – как характерные памятники императорского Рима. Колизей (амфитеатр Флавиев), его конструктивные особенности. Историческая судьба Колизея. Архитектура времени Константина. Базилика Максенция. Арка Константина. Появление в римской архитектуре новых культовых сооружений, посвященных христианской религии. Колонна Траяна: сюжет, мастерство композиции. Искусство времен Адриана. Пантеон. Эффект противопоставления строгого внешнего вида храма богатству внутреннего убранства. Мавзолей Адриана.

Искусство эпохи средневековья.

Романское искусство.

Происхождение и значение термина «романское искусство». Центры распространения романского стиля: Франция, Германия, Англия, Италия. Архитектура. Храм-крепость, замок-крепость. Основные черты романской архитектуры: массивность, суровость, полуциркульные арки и проемы окон, обилие гладкой поверхности стен. Особенности конструкции романских замков. Основные памятники западноевропейской архитектуры романской эпохи. Собор как наиболее полное выражение духа эпохи в архитектуре. Суровость и массивность храма. Церковь Санкт-Михаэль в Хильдесхайме, ансамбль в Пизе (собор, “падающая” башня и баптистерий). Замок-крепость и его устройство. Башня «донжон».

Взаимосвязь архитектурных, живописных и скульптурных форм. Скульптура в романском замке. Декор фасадов. Сюжеты и образы романской скульптуры. Скульптурное убранство порталов романских храмов. Стилистика романской скульптуры. Гротеск в скульптурном декоре храмов. Внутреннее убранство (фрески, мозаики, мраморные инкрустации). Романская капитель. Ранний памятник романской пластики — бронзовые двери церкви в Хильдесхайме (Германия). Скульптурное оформление церквей и соборов во Франции (Лангедок, Прованс, Бургундия). Рельеф “Апокалипсическое видение” (монастырь аббатства Сен-Пьер в Муассаке, 1115 г.), изображение “Страшного суда” (собор Сен-Лазар в Отэне, 1130–1140 гг.).

Готическое искусство.

Происхождение и значение термина «готическое искусство». Истоки и условия формирования готического стиля. Франция – родина готического искусства. Этапы развития искусства эпохи готики (ранняя, зрелая, пламенеющая). Ведущая роль архитектуры и ее влияние на другие виды искусства. Готика – искусство средневекового города. Городской собор. Социальная и культурная роль собора. Идеи христианства и символика архитектурных элементов. Особенности готической конструкции (крестово-нервюрный свод, контрфорсы, аркбутаны, стрельчатые арки и башни). Крупнейшие памятники готики: Франция (Нотр Дам де Пари – Собор Парижской Богоматери, Шартрский собор, Реймский и Амьенский соборы); Германия (Кельнский собор), Италия (Миланский собор). Готические соборы в других странах Европы: Испания, Англия, Австрия, Чехия и др. Основные конструктивные особенности готической архитектуры: каркасная система опор и крестово-нервюрный свод стрельчатой формы и ее отличительные черты: стрельчатые арки и башни, ребристые своды, обилие каменной резьбы, скульптурных украшений, витражная живопись, подчиненность архитектурной формы вертикальному ритму.

Иконографические и стилистические особенности скульптурного убранства готического храма. Иконографическая программа скульптурного декора готического храма исходила из того, что каждый фасад храма посвящен определенной теме: алтарная часть (Иисус Христос), южный фасад трансепта (Новый Завет), северный фасад трансепта (Ветхий Завет), западный фасад (Страшный Суд). Особенности готической скульптуры. Основные отличия ее от романской скульптуры. Скульптуры Реймского собора – вершина развития средневековой скульптуры.

Ведущий элемент декора – витраж. Примеры витражной живописи.

Искусство Итальянского Возрождения.

Предвозрождение (проторенессанс).

Проторенессанс (вторая пол. XIII – первая пол. XIV вв.). Зарождение ренессансных традиций: формирующийся интерес к античному художественному наследию, влияние романского и готического стилей, роль византийской художественной традиции. Основные художественные школы (Пиза, Флоренция, Сиена, Рим, Венеция) и их представители. Живопись: темы, сюжеты, стилистические особенности.

Творчество Джотто. Основные работы Джотто: капелла дель Арена в Падуе и церковь Санта Кроче во Флоренции. Подробный анализ фрески «Поцелуй Иуды» в Падуе. Архитектурный проект Джотто (колокольня собора Санта Мария дель Фьоре во Флоренции). Значение художественной реформы Джотто для развития искусства Возрождения.

Творчество живописцев Сиенской школы (Дуччо ди Буонисенья, Симоне Мартини, братья Лоренцетти). Церковная архитектура и скульптура (Арнольфо ди Камбио, Н. и Дж. Пизано). Гражданское зодчество.

Крупнейшие живописцы раннего Возрождения.

Основные работы Мазаччо («Изгнание Адама и Евы», «Уплата подати» или «Чудо со статиром», «Троица»). Мазаччо – основоположник реалистической живописи XV века. Развитие традиций Джотто, основные выразительные средства живописи Мазаччо.

Флоренция – центр итальянского искусства эпохи кватроченто. Творчество С.Боттичелли – крупнейшего флорентийского живописца конца XV века. Подробный анализ его картин «Весна», «Рождение Венеры», «Клевета». Важнейшие особенности живописи Боттичелли, эволюция его творчества.

Высокое Возрождение и творчество его крупнейших представителей: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана.

Особенности нового мировоззрения, новое понимание человека. Философские и художественно-эстетические основания искусства Итальянского Возрождения. Основные духовные доминанты эпохи итальянского Возрождения, обусловившие особенности художественного творчества. К числу таковых относятся – антропоцентризм, гуманизм, светское начало, обращение к художественному наследию античности как образцу для подражания, открытие чувственного многообразия окружающей действительности и аналитическое ее изучение, восприятие искусства как универсального способа познания. Среди наиболее выдающихся результатов эпохи Возрождения – открытие художниками чувственного богатства и многообразия реального мира, художественный анализ реальности, разработка и теоретическое обоснование художественной системы изображения мира, изучение законов линейной и воздушной перспективы, теории пропорций, освоение светотеневой моделировки, реалистическая трактовка человеческого тела.

Творчество Леонардо да Винчи. Многогранность личности Леонардо: живописец, теоретик, естествоиспытатель. Художественная концепция Леонардо, считавшего живопись высшим из искусств. Новаторство Леонардо в трактовке традиционных сюжетов. Ранние работы Леонардо: «Благовещение», «Мадонна Бенуа», «Поклонение Волхвов», «Св. Иероним». Леонардо в Милане. «Мадонна в скалах» - особенности пространственных построений, гармония человека и природы. Два варианта картины: Париж, Лувр; Лондон, Национальная галерея. Подробный анализ главных шедевров Леонардо: «Тайной вечери» и «Джоконды». Способы выражения высокого духовного и этического содержания в «Тайной вечере» (закономерность композиции, строго разработанная система жестов и мимики персонажей, гармоничная уравновешенность форм, контрастное сопоставление фигур, значение Христа в композиции). Трагическая судьба фрески. «Мона Лиза» («Джоконда») – вершина творчества художника. С этим произведением связывают зарождение в европейской живописи жанра психологического портрета. Открытие Леонардо воздушной перспективы sfumato. Значение творчества Леонардо да Винчи.

Творчество Рафаэля. Рафаэль как идеал художественной гармонии для современников и потомков. Величие и стройность композиционных построений Рафаэля. Ранние работы - «Сон рыцаря», «Обручение Марии». Развитие образа Мадонны: ранняя «Мадонна Коннестабиле», мадонны флорентийского периода: («Мадонна со щегленком», «Мадонна в зелени», «Прекрасная садовница»), ранние римские мадонны («Мадонна Альба»).

«Сикстинская мадонна» - вершина творчества Рафаэля. Подробный анализ полотна: идейное содержание, композиция, колорит, система образов.

Работы Рафаэля в Ватикане. Росписи залов Ватикана задуманы как идея синтеза христианской религии и античной культуры. В росписях залов Рафаэль достиг абсолютной согласованности между пространством архитектурным и иллюзорным пространством фресковых композиций. В росписях Рафаэля представлены главные сферы духовной деятельности: богословие («Диспут»), философия («Афинская школа»), поэзия («Парнас»), юриспруденция («Мудрость, Мера, Сила»), Подробный анализ фрески «Афинская школа».

Рафаэль – портретист. Его портретная концепция, заключавшаяся в том, что внешние формы должны быть выразительными, передавать определенные психологические характеристики: волевое, эмоциональное, интеллектуальное начало. Сами портреты приобретают характер исторической картины. Художественный анализ нескольких портретных произведений Рафаэля (например, портрет Льва X с кардиналами).

Рафаэль как архитектор. Совместные работы Рафаэля и Браманте (лоджии Рафаэля в Ватикане). Участие Рафаэля в строительстве собора Св. Петра. Значение Рафаэля. Школа Рафаэля.

Творчество Микеланджело. Микеланджело – скульптор. Воплощение как человеческих, полных героического пафоса, идеалов Высокого Возрождения, так и трагическое ощущение кризиса гуманистического миропонимания. Анализ нескольких скульптурных работ: «Битва кентавров», «Пьета», «Давид», «Моисей», «Умиравший раб» и «Восставший раб», капелла Медичи в церкви Сан-Лоренцо.

Микеланджело – живописец. Фрески потолка Сикстинской капеллы в Ватикане как одно из величайших созданий Возрождения. Титанический образ человека, его глубокая жизненная сила и правдивость. Анализ нескольких фресковых росписей плафона, например, «Сотворение Адама», «Грехопадение». Композиционные, стилистические, колористические, смысловые решения Микеланджело в росписях плафона и алтарной стены Сикстинской капеллы. Фреска «Страшный Суд», как итог предыдущих исканий художника и предвосхищение будущих направлений развития искусства.

Микеланджело – архитектор. Строительство собора Св. Петра и оформления площади Капитолия. Микеланджело – как предвестник барокко.

Высокое Возрождение в Венеции: творчество Тициана. Особенности венецианского Возрождения: влияние византийских художественных традиций, новая техника масляной живописи, тесная связь архитектуры, мозаики, живописи. Анализ основных работ Тициана. Ранний период: «Любовь земная и небесная», «Вакханалия», «Праздник Венеры», «Вознесение Богоматери». «Мадонна Пезаро» и др. Работы среднего периода: «Венера Урбинская», «Даная», портреты (Ипполито Риминальди, папы Павла III, Карла V и его приближенных). Цельность и яркость характеров. Поздние произведения Тициана: «Мария Магдалина», «Святой Себастьян». Психологизм лучших работ художника. Колорит Тициана и его живописная манера. Влияние Тициана на последующее развитие западноевропейской живописи.

Значение искусства Высокого Возрождения для развития европейской художественной культуры Нового времени.

Северное Возрождение.

Возрождение в Нидерландах. Творчество крупнейших живописцев.

«Гентский алтарь» братьев ван Эйков и его значение для последующего развития нидерландской и мировой живописи. Композиционные и колористические решения алтаря. Портреты Яна ван Эйка.

Творчество И.Босха. Сочетание в его творчестве элементов средневековой фантастики и реализма. Элементы фольклора и мистики в его произведениях. Основные работы Босха. Триптих «Сад земных наслаждений» - вершина творчества мастера. Причины интереса к творчеству Босха в искусстве XX века и у современного зрителя. Босх как предшественник открытий искусства XX века.

Творчество П.Брейгеля старшего (мужицкого) - высшее проявление искусства нидерландского Возрождения. Особенности творчества мастера (демократизм образов, развитие жанровой и пейзажной живописи, интерес к фольклору). Анализ лучших работ Брейгеля («Зима» или «Охотники на снегу», «Избиение младенцев», «Слепые»).

Возрождение в Германии .Творчество А.Дюрера и Г.Гольбейна.

Отличительные особенности Северного Возрождения (связь со Средневековьем, условность и символизм формы, большая связь с готикой, более позднее развитие по сравнению с Италией). Раздробленность Германии 16 века. Большое влияние религии на искусство. Общеввропейская слава А.Дюрера - универсальной личности Возрождения. Гравюрное творчество А. Дюрера. Серии гравюр «Апокалипсис», «Большие страсти». Анализ гравюр «Четыре всадника», «Рыцарь, смерть и дьявол», «Святой Иероним». Особенности гравюры «Меланхолия». Дюрер – теоретик искусства.

Творчество Г.Гольбейна. Близость Гольбейна к итальянскому Возрождению. Достижения в области рисунка и портрета. Графическая серия «Пляска смерти». Гольбейн – портретист. Его лучшие портреты. Гольбейн в Англии. Его заслуги в становлении английской портретной живописи.

Итальянское искусство.

Архитектура и скульптура. Ведущая роль архитектуры. Церковное и дворцовое строительство. Городские ансамбли, загородные виллы, садово-парковые ансамбли. Стремление к грандиозности масштабов и декоративности. Синтез искусств. Особенности художественного языка: повышенная эмоциональность, напряженность и патетика, динамичность, живописные тенденции, стремление к преодолению замкнутости в трактовке пространства.

Развитие римского барокко. Приемы композиции. Сложность пространственных решений. Декоративная скульптура и живопись в постройках эпохи барокко. Период расцвета римского барокко. Крупнейшие представители: (Ф. Борромини, Л. Бернини). Формирование стиля барокко. Основные этапы развития барокко. Творчество Л. Бернини — крупнейшего мастера барокко. Завершение работ над созданием ансамбля Собора Св. Петра. Архитектурные и скульптурные достижения Л. Бернини. Его работы во Франции, влияние на европейскую скульптуру.

Живопись. Болонская Академия и ее значение для развития европейских художественных академий. Отношение академии к искусству высокого Возрождения и античности. Нормативность как характерная черта академического искусства. Творчество художников-академистов (А. Карраччи и др.). Братья Карраччи и Болонская академия художеств (1585). Создание “академической доктрины”. Влияние итальянского академического искусства на европейскую художественную культуру XVII–XVIII вв.

Художественная концепция Микеланджело да Караваджо. Эволюция его творчества. Основные жанры живописи Караваджо (мифологический, портретный, натюрморт). Значение творчества Караваджо для развития европейской живописи. Анализ лучших произведений художника. Караваджизм.

Североитальянские живописцы первой половины XVIII века: А. Маньяско, Д. М. Креспи. Барокко в Венеции. Общий характер венецианской живописи в XVIII столетии.

Джованни Баттиста Тьеполо – один из крупнейших живописцев XVIII века. Росписи Тьеполо как заключительная фаза развития итальянской монументально-декоративной живописи. Монументальные произведения Тьеполо, созданные для венецианских, германских, испанских дворцов. Станковые картины мастера. Тьеполо – портретист, график, офортист. Школа Тьеполо.

Венецианская живопись XVIII века. Венецианская "ведута" (городской архитектурный пейзаж). Каналетто и Гварди – ведущие живописцы Венеции. Фигурные композиции и пейзажи.

Развитие итальянской школы скульптуры во второй половине XVIII в. Классические традиции в скульптуре А. Кановы.

Испанское искусство. Творчество Веласкеса.

Творчество Веласкеса – вершина развития испанской живописи XVII века. Жанр «бодегонес» в творчестве художника. Близость раннего творчества Веласкеса с караваджизмом. Историческая, мифологическая и портретная живопись Веласкеса. Основные работы художника. Значение исторического полотна «Сдача Бреды» как изображения исторической конфронтации и психологического столкновения двух социальных сил. Веласкес – портретист. Живописный язык (колористический и светотеневой) его портретов, создающий индивидуальность образов. Портрет Иннокен-

тия Х. Влияние Рубенса на творчество Веласкеса. Картина «Венера с зеркалом». Подробный анализ лучших работ Веласкеса «Менины» и «Пряхи» (жанры, колорит, композиция, светотень). Ф.Гойя – крупнейший представитель испанского искусства этого времени. Эволюция творчества мастера. Портреты Гойи. Серии гравюр «Капричос», «Бедствия войны», «Диспаратес». Картины Гойи «Одетая Маха» и «Обнаженная Маха», «Расстрел мадридских повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года», Поздний период творчества Гойи. Новое понимание исторической живописи. Отображение современных событий. Гойя и романтизм. Жанровые картины, портреты. Монументально-декоративные работы Гойи (росписи церкви Святого Антония Флоридского). Живописные искания позднего Гойи. »Черные картины». Значение творчества художника для развития европейского искусства.

Фламандское искусство.

Крупнейший представитель фламандской школы живописи — Питер Пауль Рубенс. Эволюция его творчества. Многогранность дарования Рубенса. Разнообразие жанров его живописи: религиозная, историческая, мифологическая, портретная, пейзажная. Рубенс как величайший колорист и один из создателей барочного стиля. Алтарные образы Рубенса: «Воздвижение креста», «Снятие с креста». Анализ основных работ художника: «Союз земли и воды», «Пир у Симона Фарисея», «Шубка», «Вирсавия», «Персей и Андромеда». Динамичность произведений Рубенса. Движение – неотъемлемая часть композиций художника.

Творчество Антониса Ван Дейка. Основные периоды творчества художника. Портрет – основной жанр Ван Дейка. Анализ главных работ мастера: автопортреты, семейный портрет, работы английского периода.

Фламандские жанристы: Якоб Йорданс, Адриан Броувер. Основные работы Йорданса: «Праздник бобового короля», «Сатир в гостях у крестьянина». Фламандский натюрморт. Творчество Ф.Снейдерса. Монументальный характер искусства натюрморта во Фландрии. (Серия «лавок»).

Творчество Рембрандта – вершина европейской живописи XVII века.

Судьба Рембрандта - художника и уникальность его искусства. Основные жанры живописи Рембрандта: религиозно-мифологический и портретный. Ранние портреты Рембрандта («Портрет ученого») следуют сложившемуся типу изображения человека за своим профессиональным занятием, исключая полностью момент позирования, благодаря чему портрет теряет черты помпезности и официальности. Портретное творчество 1640-х гг.: более глубокое раскрытие внутреннего мира модели. Портреты 1650-х гг.: большой размер, монументальные формы, спокойствие позы; это всегда изображения пожилых, умудренных долгим жизненным опытом людей. Рембрандт явился создателем своеобразного жанра портрета-биографии, где вся долгая жизнь человека и его внутренний мир раскрывались во всей сложности и противоречивости. Анализ лучших портретов Рембрандта: «Флора», «Автопортрет с Саскией», «Автопортрет в виде апостола Павла», «Портрет старика в красном» - один из лучших психологических портретов Рембрандта. Библийские композиции 1630-х гг. несут на себе печать воздействия итальянского барокко: динамизм композиции, острота ракурсов, светотеневые контрасты. Религиозная тематика живописи 1640-х гг. служит для раскрытия тонких оттенков человеческих переживаний, Библийские композиции 1660-х гг. посвящены раскрытию сложных коллизий и душевных переживаний, столкновению темного и светлого в человеческой душе, утверждению торжества добра над злом. Анализ картин: «Даная», «Святое семейство», «Жертвоприношение Авраама», «Давид и Урия», «Давид и Ионафан».

Анализ переломной в творчестве Рембрандта картины «Ночной дозор». История создания картины, ее неуспех у заказчиков, различные версии смысла полотна. Картина «Возвращение блудного сына» как воплощение всей художественной и морально-этической проблематики позднего творчества художника. Особенности живописного языка Рембрандта. Светотень – ведущее выразительное средство живописи художника. Влияние Рембрандта на мировое искусство.

Французское искусство.

Классицизм во французской живописи XVII века. Никола Пуссен – главный представитель классицизма. Влияние античности, Рафаэля, римского академизма, Тициана на формирование художественного языка Пуссена. Рационализм и реалистическая основа в

творчестве Пуссена. Поиски гармонии и героизма. Именно поиски гармонии побудили Пуссена большую часть жизни провести не при французском дворе, а в Италии, где Пуссен черпал вдохновение в искусстве античности и Высокого Возрождения. Философское начало в картине Пуссена «И я был в Аркадии» («Аркадские пастухи»). Анализ основных работ мифологического жанра («Царство Флоры», «Танкред и Эрминия»).

Проблема героического пейзажа в творчестве Пуссена. Анализ пейзажей Пуссена на античную тему («Пейзаж с Полифемом»). Клод Лоррен – мастер классицистического и романтического пейзажа. Создание нового жанра пейзажа в «итало-французской» живописи. Поэтичность и лиризм в пейзажах Лоррена. Характер композиции и колорита в живописи Лоррена. Роль французского искусства в эпоху Просвещения. Влияние философии энциклопедистов на развитие искусства. Сложность взаимодействия различных художественных направлений в изобразительном искусстве. Творчество А. Ватто — создателя “галантных сцен”. Связь живописи Ватто с традициями фламандской и французской живописи первой половины XVII в. Ранние жанровые полотна Ватто – предвестие стиля рококо («Капризница»). Театральные сцены в творчестве Ватто. Анализ лучших картин художника («Жиль», «Паломничество на остров Киферу», «Лавка Жерсена»).

Стиль рококо и его эстетические установки. Рококо как одно из ведущих направлений французского искусства первой половины XVIII века (эпохи Людовика XV). Рококо – вычурный, причудливый, «жемчужина неправильной формы» (перевод с португальского), камерное, с определенной формой эротики, преломление стиля барокко в придворно-аристократическое искусство. Мастера рококо. Ф.Буше – крупнейший представитель этого направления. «Триумфы» и «туалеты» в творчестве художника – камерно-эротическое воплощение мифологического жанра.

Важнейшие особенности, жанры и выдающиеся представители французского импрессионизма.

Эстетические идеалы, сюжеты и жанры, особенности выразительных средств, роль цвета и света в живописи импрессионистов. Стараясь максимально точно выразить впечатления от явлений окружающего мира, импрессионисты создали новый метод живописи, суть которого состояла в передаче внешнего мимолетного впечатления, света, тени, рефлексов на поверхности предметов отдельными мазками чистых красок, что зрительно растворяло форму в окружающей свето-воздушной среде. При рассмотрении творчества мастеров импрессионизма необходимо обратить внимание на своеобразие индивидуального художественного языка каждого живописца. Пейзаж как ведущий жанр живописи импрессионистов.

Клод Моне и развитие импрессионистического пейзажа. Ранний период творчества, связанный с реалистическим искусством середины XIX века. Творчество Моне как наиболее полное выражение принципов импрессионизма. Образы природы в живописи Моне. Развитие городского пейзажа. Стремление запечатлеть быстро изменяющуюся природу. Отход от пленэра, развитие декоративных поисков в ряде поздних работ. Значение Моне в европейском искусстве. Известные пейзажи К.Моне («Впечатления. Восход солнца» и др.)

Огюст Ренуар. Своеобразие импрессионизма Ренуара. Интерес к жанровым сюжетам и портрету: характер искусства, особенности его живописных исканий, техники. Декоративные тенденции в поздних работах Ренуара. Анализ лучших портретов художника («Жанна Самари», «Девочка с веером», серия «ню»).

Творчество Альфреда Сислея, Камиля Писсарро. Кризис импрессионизма. Развитие французской живописи в последние годы XIX века.

Искусство постимпрессионизма.

Неоимпрессионизм Жоржа Сёра и Поля Синьяка и теория научного импрессионизма («пуантилизм»). Постимпрессионизм.

Поль Сезанн. Художественная система Сезанна, ее противоречивый, двойственный характер. Раннее творчество Сезанна, его связь с импрессионизмом. Пейзажи, натюрморты, портреты, жанровые картины Сезанна. Живописные достижения Сезанна. Стремление к синтезу формы и цвета, особенности композиционных приемов. Сезанн – как предтеча кубизма. Влияние Сезанна на развитие искусства XX века.

Винсент Ван Гог: поиск смысла жизни, поиск чувственных средств самовыражения; мир вне себя; природа и космос, личность и творчество. Тематическое разнообразие творчества Ван

Гога. Своеобразие художественных приемов, особенности колорита и рисунка. Ван Гог – как предтеча экспрессионизма

Поль Гоген: особенности живописного языка. Гармония цвета. Декоративность, экспрессия. Образы человека и природы в произведениях художника. Черты символизма в его искусстве. Увлечение полинезийской экзотикой. Декоративно-плоскостная трактовка реального мира в работах Гогена. Гоген как предтеча примитивизма. Влияние Гогена на будущее поколение художников.

Анри Тулуз-Лотрек. Портреты Тулуз-Лотрека. Особенности композиционных приемов, рисунка, колорита. Роль Тулуз-Лотрека в развитии плаката.

Основные направления искусства I половины XX в.

Фовизм как одно из первых течений, развивающих в художественном творчестве принципы авангардного понимания искусства XX в. (ок. 1899–1907). Творчество А. Матисса. Анализ основных работ. Художники-фовисты: А. Марке, К. Ван Донген, М. Вламинк, А. Дерен, Ж. Руо, Ж. Брак, Р. Дюфи.

Кубизм (1907 — начало 1920-х гг.). Разрушение новоевропейской системы изображения в произведении изобразительного искусства. П. Пикассо и Ж. Брак как основоположники направления. Творчество П. Пикассо. «Голубой» и «розовый» периоды. Огромный успех последней выставки Пикассо в России (2010 год). Художники-кубисты: А. Дерен, Ф. Леже, М. Вламинк. Распространение кубизма в странах Европы, США, Японии, его влияние на формирование современного искусства.

Футуризм (1909–1914). Ф. Т. Маринетти — основатель и идеолог итальянского футуризма. Манифесты и теории футуризма. Прославление урбанизма, поэтизация и мифологизация скорости и объектов технической цивилизации. Творчество Дж. Балла, У. Боччони, Дж. Северини, К. Карра, Л. Руссоло.

Экспрессионизм. Предельность выражения психологических состояний, иррациональность и субъективизм в творческих поисках экспрессионистов. Группа “Мост” (1905–1913, Дрезден). Творчество художников: Э. Л. Кирхнера, Э. Хеккеля, К. Шмидт-Ротлуффа, Э. Нольде, М. Пехштейна. Группа “Синий всадник” (1912–1914, Мюнхен). Ф. Марк, В. Кандинский, А. Макке, А. Явленский, М. Бекман. Распространение экспрессионизма в странах Европы и Латинской Америки (Мексика).

Абстракционизм. Отказ от реалистического видения мира и реальной формы как главный принцип абстракционизма. Объективная (геометрическая) абстракция — супрематизм (К. Малевич), русский конструктивизм (В. Татлин), неопластицизм (П. Мондриан). Деятельность Баухауза и творческих объединений “Круг и Квадрат” и “Абстракция — Творчество”. Абстрактный экспрессионизм (Д. Поллок), Основные этапы абстрактного искусства. Распространение абстракционизма в Западной Европе и США в конце 1940-х — конце 1950-х гг., его разновидности: бесформенное или “информальное” искусство, абстрактный экспрессионизм (“живопись действия”), минимализм и др. Нью-Йорк как центр абстрактного искусства в послевоенный период.

Дадаизм (1915–1923). Остриение формальной дисциплины в искусстве, спонтанность творчества. Создание “антиискусства”: замена способов создания художественной формы способами антитворчества. “Ready-made”, изменение функции бытовых предметов и представление их как эстетических объектов. Лидеры направления: М. Дюшан, Ф. Пикабия, Ж. Арп, М. Эрнст, К. Швиттерс, Т. Тцара. Творчество Марселя Дюшана и объект в искусстве XX века. Распространение идей дадаизма в странах Европы. Возникновение сюрреализма (1924). А. Бретон — теоретик и создатель сюрреализма. Провозглашение приоритета подсознательного в художественном творчестве. Сочетание иррационального с натуралистическим в произведениях художников. Метод “автоматического письма”. Новые техники: коллаж и т.д. Расцвет сюрреализма в 1920–1940-х гг. Творчество М. Эрнста, С. Дали, Р. Магритта, И. Танги, Х. Миро, Г. Арпа. Распространение сюрреализма после второй мировой войны в США, его влияние на художественные течения второй половины XX в. Анализ основных работ С. Дали («Постоянство памяти», «Предчувствие гражданской войны», портреты) и Р. Магритта. Сюрреализм и кинематограф (Л. Бунюэль).

по направлению 52.05.02 «Режиссура театра»

профиль подготовки «Режиссер драмы»

Автор (ы): А. П. Краснопольская, кандидат философских наук, доцент

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
История изобразительного искусства**

**СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА**

**СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ДРАМЫ**

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ
(год набора 2019)**

Химки - 2021 г.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1 Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных различий, уважительное и бережное отношению к историческому наследию и культурным традициям УК-5.2 - Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп УК-5.3 - Проявляет в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России УК-5.4 - Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргументировано обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, общественного и личностного	Знать: особенности национальных культур; формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования; способы налаживания контакта в межкультурном взаимодействии; способы преодоления коммуникативных барьеров; Уметь: ориентироваться в различных ситуациях межкультурного взаимодействия; устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; учитывать особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения; применять в межкультурном взаимодействии принципы толерантности; Владеть: навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач; навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей

	характера	

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

2.1. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

1 СЕМЕСТР

Тест:

1. Расставьте по порядку периоды развития художественной культуры Древней Греции и Древнего Рима:

- А.-Эгейский, или крито-микенский
- Б.-Архаический
- В.-Гомеровский
- Г.-Императорский период Древнего Рима
- Д.-Классический
- Е.-Республиканский период Древнего Рима
- Ё.-Эллинистический .

2. Античное искусство связано с

- А.- обрядовой сферой
- Б.-досуговой сферой
- В. -военной сферой

3. Какое животное почиталось на о.Крит

- А. лошадь
- Б. бык
- В. собака

4. В каком городе на о.Крит располагался знаменитый дворец, похожий на лабиринт?

- А. в г.Фере
- Б. в г. Кноссе

5. В. в г.Микены

Как на греческом языке звучит «Греция»

- А. Шумер
- Б. Персия
- В. Эллада
- Г. Урарту
- Д. Вавилон

6. Главное божество древних греков

- А. Зевс
- Б. Посейдон
- В. Аид

7. Какой вид искусства в Древней Греции получил приоритетное развитие?

- А. архитектура
- Б. живопись
- В. скульптура

8. Как назывался самый древний период в развитии искусства Древней Греции?

- А. классика
- Б. архаика
- В. эллинизм

9. Кто был главным персонажем в скульптуре в эпоху архаики?

- А. боги
- Б. победитель спортивных соревнований (курор)
- В. женщина (кора)
- Г. дети

10. По каким признакам определяется архаический курор?

- А. спортивная фигура
- Б. скованность движения в обнаженность
- Г. улыбка на лице
- Д. прическа локонами

11. Из какого материала изготавливались древнегреческие статуи?

- А. гипс
- Б. мрамор
- В. бронза

12. Для чего использовался древнегреческий храм?

- А. для проведения религиозных обрядов
- Б. для размещения статуи божества
- В. для городских собраний и торжеств

13. Какой самый распространенный план постройки древнегреческого храма?

- А. диптер
- Б. периптер
- В. храм в антах

14. Какие ордера использовались в строительстве древнегреческих храмов?

- А. ионический
- Б. дорический
- В. дельфийский
- Г. коринфский

15. По какому архитектурному элементу можно определить ордер?

- А. по фризу
- Б. по карнизу
- В. по капители

16. Особенности древнегреческой вазописи

- А. использование сюжетных композиций
- Б. чернофигурная роспись
- В. краснофигурная роспись

17. Что характерно для скульптуры ранней классики?

- А. -изображали богов
- Б. скульптура овладела сложным движением
- В. -изображали обнаженную женскую фигуру
- Г. - изображали спортсменов

18. Перечислить скульптуру ранней классики

- А. Пифагор Регийский «Мальчик, вынимающий занозу»
- Б. Пифагор Регийский «Возничий из Дельф»
- В. Мирон «Дискобол»
- Г. Поликлет «Копьеносец»
- Д. Легкоотлет

19. Что такое акрополь?

- А. - крепость
- Б. - кремль
- В. - укрепленная часть древнегреческого города

20. Кто руководил работами на афинском акрополе?

- А. Перикл
- Б. Калликрат

В. Фидий

2 СЕМЕСТР

Тест:

1. Славянская письменность на основе греческой азбуки создали:

1. Борис и Глеб
2. Герман, Савватий и Зосима
3. Кирилл и Мефодий
4. Игорь и Ольга.

2. Основой древнерусской культуры явилось наследие:

- 1) западных славян
- 2) восточных славян
- 3) южных славян
- 4) северных славян

3. Укажите материал, использовавшийся для изготовления древнерусских книг:

- 1) папирус
- 2) пергамент
- 3) бумага
- 4) береста.

4. Поэтические сказания о прошлом, в которых прославлялись подвиги русских богатырей :

- 1) Сказания
- 2) Летопись
- 3) Житие
- 4) Былины

5. «Повесть временных лет», назовите автора:

- 1) Илларион
- 2) Нестор
- 3) Кирилл
- 4) Мефодий

6. Картина, написанная водяными красками по сырой штукатурке :

- 1) Фрески
- 2) Мозаика
- 3) Зернь
- 4) Скань

7. К ювелирному искусству имеет отношение понятие:

- 1) мозаика
- 2) фреска
- 3) скань
- 4) ткань

8. Центрами образования и культуры в Древней Руси являлись

- 1) университеты
- 2) библиотеки
- 3) монастыри
- 4) гимназии

9. Особое влияние на древнерусскую культуру оказала:

- 1) Скифия
- 2) Хазарский каганат
- 3) Тюркский каганат
- 4) Византия

10. Материалом для письма на севере славянских земель служила:

- 1) рисовая бумага
- 2) береста
- 3) древесина
- 4) папирус

11. Биография человека, причисленного к лику святых:

- 1) Сказания
- 2) Летопись
- 3) Житие
- 4) Былины

12. Слово "О законе и благодати", назовите автора:

- 1) Илларион
- 2) Нестор
- 3) Кирилл
- 4) Мефодий

13. Картина из вдавленных в сырую штукатурку стекловидных камешков:

- 1) Фрески
- 2) Мозаика
- 3) Зернь
- 4) Скань

14. Рукописные книги в Древней Руси украшались

- 1) миниатюрами
- 2) эмалями
- 3) гридницами
- 4) ожерельями

15. Славянский алфавит кириллица был создан на основе азбуки

- 1) финикийской
- 2) латинской
- 3) варяжской
- 4) греческой

16. Исключите лишнее, аргументируйте почему:

- А) Икона, мозаика, летопись, фреска;
Б) Житие, слово, пергамент, летопись
В) Илья Муромец, Ярослав Мудрый, Алеша Попович, Добрыня Никитич

17. Выберите, что было раньше:

- А) «Повесть временных лет» или основание Десятинной церкви;
Б) Основание Софийского собора в Киеве или правление княгини Ольги

3 СЕМЕСТР

Тест:

1. Раннее Возрождение охватывает следующие временные рамки:

- 1– конец XV – начало XVI вв.
- 2– XIII – XIV вв.
- 3– XV в. +

2. Художники эпохи Возрождения провозгласили обращение к традициям:

- 1– древнеегипетского искусства
- 2– искусства античности +
- 3– искусства первобытности

3. В эпоху раннего Возрождения работали:

- 1– Донателло +
- 2– Джотто
- 3– Мазаччо +
- 4– Брунеллески +
- 5– Тициан

4. Крупнейшими художественными центрами Высокого Возрождения:

- 1– Рим +
- 2– Флоренция
- 3– Венеция +
- 4– Милан

5. Образ Давида нашел воплощение в творчестве:

- 1– Донателло+
- 2– Каваллини
- 3– Микеланджело+

6. Какое художественное направление сложилось в искусстве Западной Европы в XVII веке:

- 1.– Барокко+
- 2.– Романтизм
- 3–Импрессионизм

7. Назовите наиболее крупного мастера голландской живописи XVII века:

- 1.– Пуссен
- 2.– Ватто
- 3.– Рембрандт+

8. Бытовой жанр получил наибольшее развитие в творчестве:

- 1.– Л. Бернини
- 2.– К. Лоррена,
- 3.– А. Броувера+
- 4.– А. ван Остаде+

9. Выберите известное произведение Веласкеса:

- 1.– «Сдача Бреды»+
- 2.– «Свобода, ведущая народ на баррикады»
- 3.– «Савояр»

10. Итальянское искусство XVII века представлено следующими именами:

- 1– Караваджо+
- 2– Делакруа
- 3– Бернини+
- 4– Домье

11. Портрет получил наибольшее развитие в искусстве:

- 1– Ф. Хальса +
- 2– К. Лоррена
- 3– Ф. Снейдерса

12. Какие из названных произведений принадлежат Л. Бернини

- 1– «Аполлон и Дафна»+
- 2– «Раб»
- 3– «Моисей»
- 4– «Давид»+

13. Крупнейшими художественными центрами в XVIII веке были:

- 1– Нидерланды
- 2– Италия+
- 3– Испания
- 4– Франция+
- 5– Германия
- 6– Англия+

14. Рококо – художественный стиль:

- 1– второй половины XVIII века
- 2–. первой половины XVIII века+
- 3– XIX века

15. А. Ватто, Ф. Буше – представители:

- сентиментализма

- рококо+
- классицизма

16. Ярчайшим представителем французского реализма XVIII века был:

- Ж. Б. Грез
- Ж. Б. Шарден+
- Ж. Л. Давид

20. Английский архитектор К. Рен – крупнейший представитель:

- барокко
- классицизма +
- рококо

21. У. Хогарт работал в области:

- Живописи +
- скульптуры
- графики+
- архитектуры.

22. Жанр ведута в искусстве XVIII века родился в живописи:

- Англии
- Италии+
- Франции

23. Какое художественное направление сложилось в искусстве Западной Европы I половины XIX века:

- Барокко
- Романтизм+
- Импрессионизм

24. Назовите наиболее крупного мастера французской живописи I половины XIX века:

- Пуссен
- Давид+
- Рембрандт

25. Пейзаж получил наибольшее развитие в творчестве:

- Тернера+
- Давида – Гойи

26. Выберите известное произведение Делакруа:

- «Урок анатомии доктора Тульпа»
- «Свобода, ведущая народ на баррикады
- «Даная»

27. Английское искусство I половины XIX века представлено следующими именами:

- Тернер+
- Делакруа
- Констебль+
- Домье

28. Представителем академического направления является:

- Констебль
- Давид
- Энгр+

29. Какие из названных произведений принадлежат Давиду:

- «Смерть Сарданапала»
- «Портрет мадам Ривьер»
- «Портрет мадам Рекамье»+
- «Резня на Хиосе»

– «Смерть Марата»+

30. Какие художественные направления противоборствовали в середине XIX века:

– реализм+

– академизм+

– сентиментализм

31. Импрессионизм рассматривают как завершающую стадию:

– реализма XIX века +

– романтизма

– академизма

32. Представителями Барбизонской школы не являются:

– К. Коро

– Ф. Добиньи+

– Т. Руссо+

33. Кто из названных ниже художников были блестящими мастерами и в живописи, и в графике

– Г. Курбе

– Ф. Гойя+

– О. Домье+

– Ф. Милле

34. К числу художников постимпрессионистов относятся:

– В. Ван Гог+

– Э. Дега

– К. Моне

– П. Гоген+

– О. Ренуар

– П. Сезанн+

4.2. МЕЖСЕССИОННЫЙ РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ

Вопросы к рубежному контролю 1 семестр.

МИНИКОНФЕРЕНЦИЯ

Античное искусство.

1. Особенности древнегреческого искусства в контексте античной картины мира.
2. Эстетические установки и идеалы древних греков.
3. Основные принципы древнегреческой скульптуры.
4. Основные художественные особенности искусства эллинизма.
5. Специфика изобразительного искусства эпохи средневековья в контексте религиозной картины мира.
6. Эстетические идеалы эпохи средневековья.
7. Компаративный анализ романского и готического стилей.
8. Изобразительное искусство в контексте средневековой городской культуры.

Вопросы к рубежному контролю 2 семестр

МИНИКОНФЕРЕНЦИЯ

1. Сравнительная характеристика основных художественных школ итальянского Возрождения.

2. Возрождение в контексте национальной культуры Италии.
3. Караваджизм и академизм: сравнительная характеристика.
4. Основные жанры английского искусства.
5. Особенности развития фламандского и голландского искусства: сравнительная характеристика.

Критерии оценки выполненного задания:

Критерии оценивания
1. Качество работы: композиция, полнота представления работы, аргументированность, объем тезауруса, убедительность и убежденность.
2. Объем и глубина знаний по теме (или учебной дисциплине), эрудиция, межпредметные связи. Способность раскрыть основные проблемы истории искусства.
3. Знание основных этапов, умение раскрыть проблему социокультурного контекста возникновения различных направлений истории искусства.
4. Знание основных представителей истории искусства и их работы
5. грамотное владение понятийным аппаратом современной истории искусства.
Зачет/незачет

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 3 ГО СЕМЕСТРА - РЕФЕРАТ

Темы рефератов по дисциплине «История ИЗО».

Цель выполнения задания: задание ориентировано на развитие навыков самостоятельного творческого подхода к пониманию и осмыслению проблем культурологического знания в контексте изобразительного искусства.

1. Скульптура Древней Греции.
2. Римский реалистический скульптурный портрет.
3. Романское искусство.
4. Готика в искусстве Франции и Германии.
5. Проторенессанс в Италии.
6. Раннее Возрождение в Италии.
7. Высокое Возрождение в Италии.
8. Искусство Венеции XVI века.
9. Старые Нидерланды в эпоху Возрождения.
10. Искусство Германии в эпоху Возрождения.
11. Искусство Возрождения во Франции.
12. Искусство Испании XVI-XVII веков.
13. Искусство Фландрии XVII века.
14. Искусство Голландии XVII века.
15. Искусство Франции XVII века.
16. Искусство Франции XVIII века.
17. Искусство Италии XVII-XVIII веков.
18. Искусство Англии XVIII века.
19. Искусство Франции первой половины XIX века.

20. Искусство Франции середины XIX века.
21. Импрессионизм в искусстве Франции.
22. Постимпрессионизм в искусстве Франции.
23. Сюжеты, образы и выразительные средства древнерусского искусства.
24. Архитектура древнерусских городов.
25. Русское искусство XVII века.
26. Монументальная живопись Древней Руси XI - XVII вв.
27. Русская архитектура XVIII века.
28. Искусство Петровской эпохи.
29. Русский живописный портрет второй половины XVIII века.
30. Русская историческая живопись конца XVIII - первой половины XIX века.
31. Русская архитектура XIX века.
32. Развитие скульптуры в XVIII - первой половине XIX века.
33. Русское искусство первой половины XIX века.
34. Бытовой жанр в русском искусстве середины XIX века.
35. Передвижники. История создания, обзор первых выставок.
36. Русский пейзаж и пути его развития в XIX веке.
37. Бытовая живопись передвижников.
38. Русская историческая живопись второй половины XIX - начала XX века.
39. Русское демократическое искусство 1890-х годов.
40. Творчество художников объединения «Мир искусства».
41. Театрально-декорационное искусство конца XIX - начала XX века.
42. Русская скульптура второй половины XIX - начала XX века.
43. Художественные группировки и течения в русском искусстве начала XX века.
44. Импрессионизм в русском искусстве.
45. Фольклорные мотивы в русском искусстве второй половины XIX - начала XX века.

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата

Критерии	Показатели
Новизна текста	- актуальность проблемы и темы; - новизна и самостоятельность в постановке проблемы; - наличие авторской позиции, самостоятельность суждений
Степень раскрытия сущности проблемы	- соответствие плана теме ; - соответствие содержания теме и плану; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы
Обоснованность выбора источников	- круг, полнота использования литературных источников по проблеме
Соблюдение требований к оформлению	- правильное оформление ссылок на используемую литературу; - грамотность и культура изложения; - соблюдение требований к оформлению и объему работы;
Грамотность	- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; - литературный стиль.

Зачет/незачет.

4.3. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Подготовка сообщения и презентации.

Презентация и сообщение демонстрируется студентами на семинарских занятиях. Целью семинарских занятий является закрепление теоретического материала, формирования у студентов навыков самостоятельной работы.

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется использовать дополнительную литературу, способствующую более глубокому изучению курса. Допускается использование любых доступных изданий рекомендуемых источников и интернет-ресурсов.

Все вопросы семинарского занятия по дисциплине «История ИЗО» предполагают подготовку презентации. Презентация - способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук». Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Практические советы по подготовке презентации изложены в Методических рекомендациях по самостоятельной работе студентов по дисциплине «История искусства».

Темы и вопросы к семинарским занятиям.

Тема: Античное искусство.

1. Общая характеристика крито-микенского периода (III – II тыс. до н.э.).
2. Кносский дворец: особенности архитектуры и фресковой живописи.
3. Микенская архитектура.
4. Искусство Древней Греции: гомеровский и архаический периоды.
5. Искусство древней Греции эпохи классики.
6. Искусство эпохи эллинизма.
7. Особенности искусства древнего Рима.
8. Архитектура Римской республики.
9. Архитектура Римской империи.

Тема: Искусство эпохи средневековья.

1. Особенности Романского искусства.
2. Замок-крепость и его устройство. Башня «донжон».
3. Особенности готического искусства.

4. Крупнейшие памятники готики во Франции
5. Крупнейшие памятники готики в Германии.
6. Особенности итальянской готики.
7. Иконографические и стилистические особенности скульптурного убранства готического храма.
8. Ведущий элемент декора – витраж. Примеры витражной живописи.

Тема: Значение, периодизация и важнейшие особенности итальянского Возрождения.

1. Проторенессанс (вторая пол. XIII – первая пол. XIV вв.).
2. Зарождение ренессансных традиций.
3. Общие темы и сюжеты живописи Возрождения.
4. Творчество Джотто.
5. Творчество живописцев Сиенской школы.

Тема: Раннее Возрождение в Италии.

1. Флоренция как центр искусства кватроченто.
2. Особенности архитектуры раннего Возрождения. Основные имена и памятники.
3. Особенности скульптуры раннего Возрождения. Основные имена и памятники.
4. Основные работы Мазаччо.
5. Творчество С.Боттичелли.

Тема: Высокое Возрождение и творчество его крупнейших представителей: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана.

1. Леонардо да Винчи: связь биографии и творчества.
2. Основные работы Леонардо.
3. Сфумато и основные особенности творчества Леонардо.
4. Микеланджело: биография, основные работы.
5. Основные скульптурные работы Микеланджело.
6. Фрески потолка Сикстинской капеллы в Ватикане.
7. Строительство собора Св. Петра и оформления площади Капитолия. Микеланджело – как предвестник барокко.

Тема: Возрождение в Нидерландах. Творчество крупнейших живописцев.

1. Особенности Возрождения в Нидерландах.
2. Появление пейзажа в искусстве Северного Возрождения.
3. «Гентский алтарь» братьев ванЭйков.
4. Творчество И.Босха.
5. Творчество П.Брейгеля.

Тема: Возрождение в Германии .

1. Национальные особенности Возрождения в Германии.
2. Реформация и искусство Германии.
3. Творчество А. Дюрера.
4. Дюрер - теоретик искусства.
5. Творчество Г. Гольбейна.
6. Творчество Гольбейна в Англии и становление английской портретной живописи.

Тема: Древнерусское искусство.

Искусство периода феодальной раздробленности.

1. Крупнейшие памятники новгородского искусства XII-XIV веков.

2. Работы Феофана Грека в Новгороде: фрески церкви Спаса на Ильине.
3. Владимиро-Суздальское искусство. Творчество А. Рублева.
4. Архитектура Московского Кремля.
5. Искусство XVII века: основные характеристики искусства.
6. «Нарышкинское барокко» и «строгановская школа».
7. Творчество С. Ушакова.
8. Искусство парсуны как переходный этап от иконописи к будущей портретной живописи.

Тема: Французское искусство.

1. Французское искусство: национальные особенности и стили.
2. Никола Пуссен – главный представитель классицизма.
3. Клод Лоррен – мастер классицистического и романтического пейзажа.
4. Ж. де Латур и караваджизм во Франции
5. Ф. Бушеи рококо.
6. Романтизм и реализм во французском искусстве.
7. Теодор Жерико. Традиции романтизма.
8. Эжен Делакруа.
9. Реализм в живописи (Г. Курбе, Ж. Милле, О. Домье, К. Коро, «барбизонская школа»).

Тема: Русское искусство XVIII – XX веков.

1. К. Брюллов: биография, основные работы и особенности стиля.
2. А. Иванова: биография, основные работы и особенности стиля.
3. П. Федотов: биография, основные работы и особенности стиля.
4. Крупнейшие представители передвижнического реализма 70-80-х годов XIX века и их основные произведения.
5. Характерные особенности стиля модерн в русском искусстве на рубеже веков.
6. Взаимодействие традиций и новаторства в творчестве крупнейших представителей стиля модерн в живописи и архитектуре. (М.А. Врубель, Ф.О. Шехтель и др.).
7. «Мир искусства» - крупнейшее художественное объединение Серебряного века.
8. Ретроспективизм и стилизация в творчестве крупнейших мирискусников: Бенуа, Сомова, Бакста, Лансере, Добужинского, Кустодиева, Рериха и др.

Тема: Важнейшие особенности, жанры и выдающиеся представители французского импрессионизма.

1. Эстетические идеалы, сюжеты и жанры, особенности выразительных средств, роль цвета и света в живописи импрессионистов.
2. Клод Моне и развитие импрессионистического пейзажа.
3. Огюст Ренуар.
4. Творчество Альфреда Сислея, Камиля Писсарро.
5. Неоимпрессионизм Жоржа Сёра и Поля Синьяка и теория научного импрессионизма («пуантилизм»).
6. Поль Сезанн. Художественная система Сезанна, ее противоречивый, двойственный характер.
7. Винсент Ван Гог: своеобразие художественных приемов.
8. Поль Гоген: особенности живописного языка.
9. Анри Тулуз-Лотрек. Особенности композиционных приемов, рисунка, колорита. Роль Тулуз-Лотрека в развитии плаката.

Тема: Искусство XX века.

Основные направления искусства I половины XX в.

1. Фовизм как одно из первых течений, развивающих в художественном творчестве принципы авангардного понимания искусства XX в.
2. Кубизм (1907 — начало 1920-х гг.).

3. Футуризм (1909–1914).
4. Экспрессионизм. Предельность выражения психологических состояний, иррациональность и субъективизм в творческих поисках экспрессионистов. Группа “Мост”.
5. Абстракционизм. Отказ от реалистического видения мира и реальной формы как главный принцип абстракционизма.
6. Дадаизм (1915–1923). Отрицание формальной дисциплины в искусстве, спонтанность творчества.
7. Искусство сюрреализма.
8. От сюрреализма к поп-арту.

Критерии рейтинговой оценки сообщения:

Критерии оценивания	
1. Убедительность: - хорошее понимание вопроса, стремление разъяснить его с научных позиций.	
2. Эмоциональность: - умение интересно подать материал, наличие личностного отношения к нему.	
3. Характеристика сообщения: - грамотность и логичность изложения материала.	
4. Грамотно и эффектно подготовленная презентация	
Зачт/незачет	

4.4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Вопросы к зачету 1 семестра

1. Эстетические доминанты античного искусства.
2. Мифологическая картина мира в истории античного искусства.
3. Искусство Древней Греции эпохи архаики.
4. Историческая динамика древнегреческой скульптуры.
5. Синтез культур и искусств в эпоху эллинизма.
6. Важнейшие памятники искусства древнего Рима.
7. Романское искусство и раннеготическое искусство: сравнительная характеристика.
10. Зрелая готика во Франции и Германии. Крупнейшие соборы.
11. «Пламенеющая» готика в странах Западной Европы.
13. Значение, периодизация и важнейшие особенности искусства итальянского Возрождения.
14. Творчество Джотто и Чимабуэ.
15. Мазаччо – основоположник итальянской живописи эпохи кватроченто.
16. Донателло – крупнейший скульптор эпохи кватроченто.
17. Флоренция как центр итальянского возрождения.
18. Умбрийская и Падуанская школы.
19. Сиенская школа.
20. Творчество Леонардо да Винчи.
21. Творчество Рафаэля.
22. Творчество Микеланджело.
23. Венецианская школа живописи: Кривелли, Джорджоне, Тициана.

24. Особенности новгородского искусства.

25. Искусство А. Рублева.

При неисполнении или неудовлетворительном исполнении обучающимися контрольных мероприятий и не ликвидации ими задолженности по текущему контролю в освоении программы дисциплины, преподаватель дисциплины, принимающий итоговый зачет или экзамен (а также члены комиссии), вправе проверить уровень освоенных компетенций вопросами и заданиями по курсу дисциплины сверх задания экзаменационного билета.

Критерии оценок

-5 ОТЛИЧНО/ ЗАЧЕТ - студент полно излагает изученный материал, даёт правильное определение специализированных понятий языковых понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.

-4 ХОРОШО/ ЗАЧЕТ - студент демонстрирует прочные теоретические знания, владеет терминологией, логично и последовательно объясняет сущность, явлений и процессов, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное владение монологической речью, но при этом делает несущественные ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции преподавателем.

- 3 УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО/ ЗАЧЕТ - студент демонстрирует неглубокие теоретические знания, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов, недостаточное умение делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает не достаточно свободное владение монологической речью, терминологией, логичностью и последовательностью изложения, делает ошибки, которые может исправить только при коррекции преподавателем.

-2 НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО/ НЕЗАЧЕТ - студент демонстрирует незнание теоретических основ предмета, несформированные навыки анализа явлений и процессов, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и последовательностью изложения, делает ошибки, которые не может исправить даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии.

Вопросы к зачету 2 семестра

Искусство восточных славян, языческие традиции дохристианского этапа становления русской культуры. Принятие христианства, значение крещения Руси для развития искусства. Архитектура как ведущий вид искусства Древней Руси. Влияние Византии на древнерусское искусство.

Софийский собор – главный архитектурный памятник Киева.

Памятники Киева: Золотые ворота, Киево-Печерский монастырь.

Искусство периода феодальной раздробленности. Появление местных художественных школ.

Новгородская художественная школа.

Памятники новгородского искусства XII–XIV веков: Новгородская София,

Памятники новгородского искусства XII–XIV веков: церкви Спаса-Нередицы и Спаса на Ильине.

Памятники новгородского искусства XII–XIV веков: Георгиевский собор в Старой Ладогѐ. Творчество Феофана Грека.

Владими́ро-Суздальское искусство XII-XIII веков.

Архитектурные памятники Владимиро-Суздальского искусства: Успенский собор.

Архитектурные памятники Владимиро-Суздальского искусства: Золотые ворота,

Архитектурные памятники Владимиро-Суздальского искусства: церковь Покрова на Нерли,

Архитектурные памятники Владимиро-Суздальского искусства: Дмитриевский собор.

Декоративная скульптура, языческие традиции в скульптурном рельефе владими́ро-суздальских храмов.

Иконопись Владимиро-Суздальской школы.

«Богоматерь Владимирская» - главная икона Руси. Византийские корни иконы, ее национальное и художественное значение.

Становление Московской художественной школы; связь этого процесса с общенациональным подъемом в борьбе против монголо-татарского ига. Искусство Москвы конца XIV – первой половины XV века.

Особенности исторического развития западноевропейских стран XVII в.

Возникновение, развитие и взаимодействие западноевропейских стилей: классицизм и барокко.

Реалистические тенденции в изобразительном искусстве XVII века.

Академии художеств и их роль в формировании национальных художественных школ.

Крупнейшие национальные школы в европейском искусстве XVII в., их взаимодействие.

Появление жанровой дифференциации в изобразительном искусстве. Утверждение иерархии жанров. Ведущая роль исторического жанра.

Ведущая роль архитектуры в **Итальянском искусстве XVII-XVIII вв.**

Развитие римского барокко. Основные этапы развития барокко.

Творчество Л. Бернини — крупнейшего мастера барокко.

Живопись. Болонская Академия и ее значение для развития европейских художественных академий.

Художественная концепция Микеланджело да Караваджо.

Североитальянские живописцы первой половины XVIII века: А. Маньяско, Д. М. Креспи.

Барокко в Венеции. Общий характер венецианской живописи в XVIII столетии.

Джованни Баттиста Тьеполо – один из крупнейших живописцев XVIII века. Венецианская живопись XVIII века. Венецианская "ведута"

Развитие итальянской школы скульптуры во второй половине XVIII в. Классические традиции в скульптуре А. Кановы.

Эль Греко в искусстве Испании.

Творчество Веласкеса – вершина развития испанской живописи XVII века.

Искусство Испании конца XVIII – начала XIX века. Творчество Гойи.

Голландская живопись первой трети XVII века.

«Малые голландцы». Расцвет голландской бытовой живописи: А. ван Остаде, Я. Стен, П. де Хох, Г. Терборх, Г. Метсю. Т

ворчество Я. Вермера Делфтского: особенности художественного языка; образ человека и предметного мира в его живописи.

Голландская пейзажная живопись второй половины XVII века: Я. ван Рёйсдал.

Судьба Рембрандта-художника и уникальность его искусства.

Фламандская живопись.

Питер Пауль Рубенс - основоположник фламандской школы живописи

Творчество Антониса Ван Дейка. Основные периоды творчества художника. Фламандские жанристы: Якоб Йорданс, Адриан Броувер.

6. Вопросы к экзамену (3 семестр)

1. Периодизация античного искусства.

2. Искусство Древней Греции эпохи архаики и классики .

3. Важнейшие особенности развития культуры эпохи эллинизма.
4. Важнейшие особенности искусства древнего Рима.
5. Развитие архитектуры древнего Рима. Крупнейшие архитектурные памятники.
6. Романское искусство.
7. Готическое искусство.
8. Монументальная живопись и скульптура в готическую эпоху.
9. Предвозрождение. Творчество Джотто.
10. Мазаччо – основоположник итальянской живописи эпохи кватроченто.
11. Донателло – крупнейший скульптор эпохи кватроченто.
12. Основные архитектурные принципы итальянского Возрождения. Творчество Брунеллески.
13. Характерные особенности и представители живописных школ эпохи кватроченто. Умбрийская и Падуанская школы.
14. Творчество Боттичелли – переход от Раннего к Высокому Возрождению.
15. Творчество Леонардо да Винчи.
16. Творчество Рафаэля.
17. Творчество Микеланджело.
18. Развитие венецианской школы живописи. Творчество Тициана.
19. Особенности новгородского искусства.
20. Искусство А. Рублева.
21. Важнейшие особенности искусства Возрождения в Нидерландах и Германии.
22. Творчество И. Босха.
23. Творчество П. Брейгеля.
24. А. Дюрер – крупнейший представитель немецкого Возрождения.
25. Творчество Караваджо и его значение для развития искусства 17 века.
26. Творчество Рубенса - вершина развития фламандского искусства 17 века.
27. Творчество Йорданса и Снейдерса.
28. Творчество Рембрандта – вершина развития голландского искусства 17 века.
29. Французское искусство. Основные тенденции развития.
30. Английское искусство. Жанровая и портретная живопись. Английская пейзажная живопись конца 18 – нач. 19 в.
31. Творчество Ф. Гойи.
32. Важнейшие особенности и принципы искусства импрессионизма.
33. От импрессионизма к постимпрессионизму. Творчество В. Ван Гога.
34. Стил «модерн» в архитектуре 20 века. Творчество А. Гауди.
35. Важнейшие особенности и представители искусства экспрессионизма.
36. Развитие кубизма. Творчество П. Пикассо.

37. Искусство дадаизма. Художественные особенности и представители.
38. Сюрреализм в искусстве 20 века. Творчество С. Дали.
39. Особенности развития русского искусства в 18 веке.
40. Особенности древнерусского искусства.
41. Романтизм в русском искусстве.
42. Реализм в русском искусстве.

Критерии оценки:

Критерии оценок

-5 ОТЛИЧНО- студент полно излагает изученный материал, даёт правильное определение специализированных понятий языковых понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.

-4 ХОРОШО - студент демонстрирует прочные теоретические знания, владеет терминологией, логично и последовательно объясняет сущность, явлений и процессов, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное владение монологической речью, но при этом делает несущественные ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции преподавателем.

- 3 УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - студент демонстрирует неглубокие теоретические знания, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов, недостаточное умение делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает не достаточно свободное владение монологической речью, терминологией, логичностью и последовательностью изложения, делает ошибки, которые может исправить только при коррекции преподавателем.

-2 НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО - студент демонстрирует незнание теоретических основ предмета, несформированные навыки анализа явлений и процессов, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и последовательностью изложения, делает ошибки, которые не может исправить даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии.

При неисполнении или неудовлетворительном исполнении обучающимися контрольных мероприятий и не ликвидации ими задолженности по текущему контролю в освоении программы дисциплины, преподаватель дисциплины, принимающий итоговый зачет или экзамен (а также члены комиссии), вправе проверить уровень освоенных компетенций вопросами и заданиями по курсу дисциплины сверх задания экзаменационного билета.

Составитель(и):

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 52.05.02 «Режиссура театра» профиль подготовки «Режиссер драмы» Автор (ы): профессор Н.В. Гармиза

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА**

**СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА**

**СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ДРАМЫ**

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ
(год набора 2019)**

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

Химки 2021 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: применение знаний, полученных по истории изобразительного искусства в художественно-творческой деятельности; овладеть понятиями «художественный период», «стиль», «художественный образ» с целью применения в актерской деятельности; применять знания в области истории изобразительного искусства в педагогической деятельности; научиться различать произведения изобразительного искусства, применяя терминологию искусствоведческой науки; научиться работать с искусствоведческой и критической литературой;

Задачи:

развивать способности чувственно-художественного восприятия мира, образного мышления; уметь свободно ориентироваться в творческом наследии создателей произведений изобразительного искусства; познакомиться с основными справочниками и библиографическими источниками; освоить методы своей будущей профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «История изобразительного искусства» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части ОПОП по направлению подготовки 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы. Дисциплина «История изобразительного искусства» изучается в 1,2,3-м семестрах. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, должны быть сформированы при освоении школьной программы.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «История русского театра»; «Режиссура и актерское мастерство»; для прохождения учебной и преддипломной практик. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данной специальности 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1 Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных различий, уважительное и бережное отношение к историческому наследию и	Знать: особенности национальных культур; формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования; способы налаживания контакта в межкультурном взаимодействии; способы преодоления коммуникативных барьеров; Уметь:

	культурным традициям УК-5.2 - Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп УК-5.3 - Проявляет в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России УК-5.4 - Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргументировано обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, общественного и личностного характера	ориентироваться в различных ситуациях межкультурного взаимодействия; устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; учитывать особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения; применять в межкультурном взаимодействии принципы толерантности; Владеть: навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач; навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «История изобразительного искусства» составляет 7 з.е., 252 акад. часов, из них контактных 104 акад.ч. СРС 112 акад.ч., экзамен 36 ак.ч.; формы контроля зачет и экзамен.

4.2. Структура дисциплины для очной формы обучения.

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Все го	Л	С	СР С	Кон троль	
1	Античное искусство. Роль античности в развитии мировой культуры.	1		2		4		Входной контроль
2	Основные этапы в развития художественной культуры Древней Греции и Древнего Рима			4		4		Текущий контроль сообщения и презентации
3	Эллинистическое искусство как синтез культур.			4		4		Текущий контроль сообщения и презентации
4	Искусство эпохи средневековья			4		4		Текущий контроль сообщения и презентации
5	Готический стиль в искусстве.			2		4		Текущий контроль сообщения и презентации
6	Искусство итальянского возрождения			4	2	4		Текущий контроль сообщения и презентации
7	Искусство раннего Возрождения. Основные школы.			4	2	4		Текущий контроль сообщения и презентации
8	Искусство высокого Возрождения			2	2	5		Межсессионный (рубежный) контроль
9	Возрождение в Нидерландах и Германии			2		5		Текущий контроль сообщения и презентации
	Промежуточная аттестация	I	72	28	6	38		зачет
1	Древнерусское искусство. Влияние Византии на древнерусское искусство.	2		2		4		Входной контроль
2	Искусство Киевской Руси XI - XV вв.			2		4		Текущий контроль сообщения и презентации
3	Западноевропейское искусство XVII века			4		4		Текущий контроль сообщения и презентации
4	Крупнейшие национальные школы в европейском искусстве XVII в., их взаимодействие			4		4		Текущий контроль сообщения и презентации
5	Итальянское искусство XVII-XVIII вв.			4		4		Текущий контроль сообщения и презентации
6	Художественная концепция Микеланджело да Караваджо.				2	4		Текущий контроль сообщения и

	Эволюция его творчества.							презентации
7	Искусство Испании		4		4			Текущий контроль сообщения и презентации
8	Голландское искусство. Судьба Рембрандта - художника и уникальность его искусства.		4		5			Межсессионный (рубежный) контроль
9	Фламандское искусство		4	4	5			Текущий контроль сообщения и презентации
	Итого по семестру	II	72	28	6	38		
1	Искусство Франции XVIII – первой половины XIX века		2		4			Входной контроль
2	Английское искусство XVIII - первой трети XIX века		2		4			Текущий контроль сообщения и презентации
3	Русское искусство XVIII –XX веков		4		4			Текущий контроль сообщения и презентации
4	Барокко и классицизм – основные стилевые направления в архитектуре XVIII- начала XIXвека.		2		4			Текущий контроль сообщения и презентации
5	От классицизма к романтизму – эволюция русского искусства первой трети XIX века.		4	2	4			Текущий контроль сообщения и презентации
6	Импрессионизм как художественное явление		4		4			Текущий контроль сообщения и презентации
7	Творчество живописцев Э. Мане, К. Моне, А. Сислей, К. Писарро, О. Ренуар, Э. Дега	3	4		4			Текущий контроль сообщения и презентации
8	Авангард и модернизм как основные понятия искусства XX в.		4		4			Межсессионный (рубежный) контроль
9	Основные экспериментальные направления искусства I половины XX века: важнейшие особенности и творчество основных представителей.		2	4	4			Текущий контроль сообщения и презентации
	Промежуточная аттестация							экзамен
	Итого по семестру	III	108	28	6	36	36+ 2 - конс ульт аци и	экзамен
	ИТОГО ПО КУРСУ		252	84	18	112	36	2ч. консультация

4.2. Содержание разделов дисциплины

Тема 1. АНТИЧНОЕ ИСКУССТВО.

Античные сюжеты и образы в мировом искусстве. Роль античности в развитии мировой культуры. Двенадцать тезисов обантичной эстетики А. Ф. Лосева. Искусство Эгейского мира. Связь изобразительного искусства античности с игровой, обрядовой сферой. Изображения как предмет и атрибут религиозного культа.

Основные этапы в развития художественной культуры Древней Греции и Древнего Рима: 1. Эгейский, или крито-микенский (3-2 тыс. до н.э.); 2. Гомеровский (11-8 вв. до н.э.); 3. Архаический (8-6 вв. до н.э.); 4. Классический (5-к. 4 вв. до н.э.); 5. Эллинистический (к. 4-1 вв. до н.э.); 6. Республиканский период Древнего Рима (5-1 вв. до н.э.); 7. Императорский период Древнего Рима (1-5 вв. до н.э.).

Открытие эгейской культуры археологами Генрихом Шлиманом и Артуром Эвансом. Кикладская скульптура. Кносский дворец-лабиринт на острове Крит. Сложность плана постройки. Мотивы быка и игр с быком как один из самых характерных в критском искусстве. Критская керамика. Искусство Феры.

Образы живописных фресок. Гибель о. Фера и критской культуры. Приход на смену микенской культуры, носившей военный характер. Тиринф и Микены – древнейшие крепости Европы. «Циклопическая» кладка стен. «Львиные» ворота в Микенах. Сводчатая усыпальница. Мегарон или тронный зал. Золотые клады: «Маска Агамемнона» и «Клад Приама».

История Афинского акрополя. Миф о споре Афины и Посейдона и его отражение в композиции акрополя.

Эллинистическое искусство как синтез культур. Основные региональные эллинистические школы.

Культура, государственное устройство, быт древней Этрурии. Городской характер цивилизации. Искусство как часть сакрального культа. Композиция древнеримского города. Форум, храмы, базилики, лавки торговцев, рынки. Колонны и портики. Форум Романум (6 век до н.э.) – древнейший форум в Риме; Аппиева дорога; квадратный дом в Ниме; арка Тита в Риме; Колизей и др.

Тема 2. ИСКУССТВО ЭПОХИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Общая характеристика средневекового искусства. Периодизация истории средневековой культуры. Роль и место средневекового искусства в истории мировой культуры. Общеευропейский монументальный стиль романский в архитектуре, скульптуре и живописи. Строительство культовых зданий, крепостей, замков. Памятники архитектуры: соборы, храмы, церкви во Франции, Германии, Италии и других странах. Пластическое оформление романских храмов. Органическая взаимосвязь архитектуры, скульптуры, живописи в интерьере культовых сооружений. Религиозное содержание художественного творчества и его задачи.

Готический стиль в искусстве. Происхождение термина «готика» и его содержание. Готическая архитектура и ее конструктивные признаки. Соборы, ратуши и другие постройки. Интерьер готического собора: витражи, скульптурные композиции, рельефы. Соборы Франции, Германии, Испании, Англии и других стран.

Тема 3. ИСКУССТВО ИТАЛЬЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Эпоха Возрождения – период величайшего расцвета культуры, науки и искусства. Искусство Проторенессанса. Роль Флоренции как колыбели Возрождения. Раннее Возрождение. Утверждение реализма, поэтическая цельность мировосприятия; поиски новых, научно обоснованных средств изображения реального мира; многообразие творческих индивидуальностей и художественных школ. Происхождение и значение

термина «Возрождение». Хронологические и региональные границы эпохи. Возрождение в Италии: проторенессанс, Раннее Возрождение, Высокое Возрождение, Позднее Возрождение. Источники для изучения искусства Возрождения. Формирование нового художественного мировоззрения: искусство как универсальный способ познания, античные формы как образец для подражания, религиозное содержание и светские формы в искусстве. Развитие теории искусств.

Тема 4. Искусство раннего Возрождения. Основные школы.

Раннее Возрождение (XV в.). Развитие теории живописи. Рождение портретного жанра в изобразительном искусстве. Основные сюжеты. Трактовка образа человека. Изменение трактовки религиозных сюжетов. Искусство и наука. Флоренция как центр раннего Возрождения. Основоположники ренессансного стиля в живописи (Мазаччо), в архитектуре (Ф. Брунеллески, Л.-Б. Альберти), в скульптуре (Донателло). Основные школы живописи. Флорентийская школа (С. Боттичелли). Умбрийская школа (Пьеро делла Франческа, Перуджино). Северо-итальянская школа (А. Мантенья).

Портрет во флорентийской живописи первой половины и середины XV в. Сандро Боттичелли (1445–1510) — крупнейший живописец Флоренции конца XV в. Картины «Весна» и «Рождение Венеры». Фрески и портреты Боттичелли. Его картины на религиозные сюжеты. Архитектура Венеции в XV в. Ее своеобразие. Дворцовое и церковное строительство. Тип венецианского дворца. Работы по сооружению Дворца дождей. Особенности венецианского художественного стиля: живописность, синтез искусств, влияние традиций византийского искусства, слабый интерес к античному наследию, цвет как главное средство создания художественной образности. Значение венецианского искусства для развития европейского искусства.

Школа Мурано: Антонио (1415–1470) и Бартоломео (1432–1499) Виварини. Антонелло да Мессина (1430–1479), влияние на него нидерландского искусства. Значение творчества Антонелло да Мессины для развития венецианской живописи.

Тема 5. Искусство высокого Возрождения

Искусство главных представителей Высокого Возрождения. Архитектор Браманте Леонардо да Винчи - ученый - энциклопедист, художник, мыслитель. Новаторство в живописи, техника «сфуманто». Эстетический идеал женской красоты. Фреска «Тайная вечеря», её композиционное и психологическое решение. Рафаэль Санти. Образы мадонны. Роспись собора св. Петра в Риме. Микеланджело Буонарроти - скульптор, живописец, архитектор, поэт. Живописные работы, портретное творчество, фрески Сикстинской капеллы («Сикстинский Плафон», «Страшный суд»). Античные и библейские мотивы в скульптурном творчестве: «Вакх», «Давид», «Пьета». Художественные образы капеллы Медичи во Флоренции: статуи «Утро», «Вечер», «День», «Ночь». Создание гробницы Юлии II. Архитектурное творчество в Риме, расчет купола собора св. Петра. Джорджоне - живописец венецианской школы, один из основоположников искусства высокого Возрождения.. Портреты, картины «Юдифь», «Гроза», «Спящая Венера». Тициан Вечеллио ~ глава Венецианской школы живописи. Разработка различных жанров и тем (лирический и драматический). Прически населения Европы эпохи Возрождения. Богатство и разнообразие причесок, головных уборов. Сложность женских причесок; подражание прическам античности. Зависимость форм и видов причесок от религиозного воззрения.

Тема 6. Возрождение в Нидерландах

Северное Возрождение: происхождение и смысл термина. Хронологические границы эпохи. Общая характеристика художественной ситуации в странах Северной Европы (Германия, Нидерланды, Франция). Отличие Северного Возрождения от Возрождения в Италии. Готические традиции в искусстве Северного Возрождения.

Формирование нидерландского искусства в начале XV в. на основе франко-бургундской культуры. Архитектура Нидерландов. Городское строительство. Новые типы городских построек. Особенности материалов и конструкций.

Живопись и скульптура. Повышение интереса к реальным условиям жизни человека. Зарождение портрета, бытового жанра. Значение книжной миниатюры. Братья Лимбург и их “Часослов герцога Беррийского”.

Творчество братьев Губерта (ок. 1370–1426) и Яна (ок. 1390–1441) ванЭйков. “Тентский алтарь” и его значение для последующего развития нидерландской живописи. Портреты Яна ванЭйка: “Мадонна канцлера Роллена”, “Мадонна каноника ван дер Пале”, “Чета Арнольфини”.

Рогирван дер Вейден (ок. 1399–1464). Сохранение готических традиций и черты реализма в произведениях художника.

Иеронимус Босх (ок. 1460–1516). Сочетание в его творчестве элементов средневековой фантастики и реализма. Элементы фольклора и мистики в его произведениях.

Питер Брейгель старший, или “мужицкий” (ок. 1525–1569). Новая, демократическая тематика, использование народных пословиц, развитие жанра и пейзажа в творчестве художника. Ранние живописные произведения Брейгеля: “Игры детей”, “Битва Масленицы с Постом”, “Пословицы”. Графика Брейгеля. Работы позднего периода: “Триумф смерти”, серия «Времена года», “Крестьянская свадьба”, “Крестьянский танец”, “Слепые”.

Тема 7. Возрождение в Германии

Раздробленность Германии и развитие обособленных местных школ в искусстве, их особенности. Реформация и крестьянская война в Германии как первая попытка сопротивления феодализму. Широкий общественный подъем и расцвет немецкой культуры в начале XVI в. Немецкий гуманизм. Эразм Роттердамский.

Архитектура XVI в. Разнообразие архитектурных приемов как следствие раздробленности страны. Устойчивость готических традиций в архитектуре. Городское строительство. Дом Пеллеров в Нюрнберге, ратуши. Загородное строительство. Замки в Гейдельберге и Ашаффенбурге.

Живопись и графика. Начало книгопечатания и развитие графики в Германии, распространение гравюры как самостоятельного вида искусства. Мартин Шонгауэр (ок. 1435–1491) — крупнейший художник Германии XV в. Его гравюры на меди и живописные работы.

Альбрехт Дюрер (1471–1528) — величайший художник немецкого Возрождения. Ранние живописные и графические работы художника (Паумгартнеровский алтарь, портреты). Изучение искусства итальянского Возрождения. Поиски образа гармонически совершенного человека (“Адам и Ева”, “Поклонение Троице”, гравюры “Рыцарь, смерть и дьявол”, “Св. Иероним”, “Меланхолия”).

Ганс Гольбейн младший (1497–1543) и его значение для немецкого и английского искусства. Живописные и графические портреты Гольбейна.

Тема 8. Древнерусское искусство

Искусство восточных славян, языческие традиции дохристианского этапа становления русской культуры. Принятие христианства, значение крещения Руси для развития искусства. Архитектура как ведущий вид искусства Древней Руси. Влияние Византии на древнерусское искусство.

Искусство Киевской Руси. XI век- период расцвета киевской художественной культуры. Софийский собор – главный архитектурный памятник Киева. Крестово-купольный тип храма, его внутреннее убранство, фрески и мозаики. Другие известные памятники Киева: Золотые ворота, Киево-Печерский монастырь.

Искусство периода феодальной раздробленности. Появление местных художественных школ.

Новгородская художественная школа, выдающиеся памятники новгородского искусства XII–XIV веков: Новгородская София, церкви Спаса-Нередицы и Спаса на Ильине, Георгиевский собор в Старой Ладоге. Демократичность образов, драматизм действия в произведениях новгородского искусства. Творчество Феофана Грека – вершина новгородской художественной школы.

Владими́ро-Сузда́льское искусство XII-XIII веков. Главные архитектурные памятники: Успенский собор, Золотые ворота, церковь Покрова на Нерли, Дмитриевский собор. Декоративная скульптура, языческие традиции в скульптурном рельефе владими́ро-сузда́льских храмов. Иконопись Влади́миро-Сузда́льской школы. «Богоматерь Влади́мирская» - главная икона Руси. Византийские корни иконы, ее национальное и художественное значение.

Становление Московской художественной школы; связь этого процесса с общенациональным подъемом в борьбе против монголо-татарского ига. Искусство Москвы конца XIV – первой половины XV века.

Тема 9. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО XVII ВЕКА

Особенности исторического развития западноевропейских стран XVII в. Изменение понимания роли и места человеческой личности. Новая картина мира. Динамизм и конфликтность общественного бытия. Стремление искусства отражать мир в его изменчивости и движении. Влияние движения Реформации и контрреформации на развитие искусства западноевропейских стран. Связь искусства с наукой, философией. Индивидуализация художественного творчества.

Возникновение, развитие и взаимодействие больших западноевропейских стилей: классицизм и барокко. Реалистические тенденции в изобразительном искусстве XVII века. Академии художеств и их роль в формировании национальных художественных школ. Крупнейшие национальные школы в европейском искусстве XVII в., их взаимодействие. Появление жанровой дифференциации в изобразительном искусстве. Утверждение иерархии жанров. Ведущая роль исторического жанра.

Тема 10. Итальянское искусство XVII-XVIII вв.

Архитектура и скульптура. Ведущая роль архитектуры. Церковное и дворцовое строительство. Городские ансамбли, загородные виллы, садово-парковые ансамбли. Стремление к грандиозности масштабов и декоративности. Синтез искусств. Особенности художественного языка: повышенная эмоциональность, напряженность и патетика, динамичность, живописные тенденции, стремление к преодолению замкнутости в трактовке пространства.

Развитие римского барокко. Приемы композиции. Сложность пространственных решений. Декоративная скульптура и живопись в постройках эпохи барокко. Период расцвета римского барокко. Крупнейшие представители: (Ф. Борромини, Л. Бернини). Формирование стиля барокко. Основные этапы развития барокко. Творчество Л. Бернини — крупнейшего мастера барокко. Завершение работ над созданием ансамбля Собора Св. Петра. Архитектурные и скульптурные достижения Л. Бернини. Его работы во Франции, влияние на европейскую скульптуру.

Живопись. Болонская Академия и ее значение для развития европейских художественных академий. Отношение академии к искусству высокого Возрождения и античности. Нормативность как характерная черта академического искусства. Творчество художников-академистов (А. Карраччи и др.). Братья Карраччи и Болонская академия художеств (1585). Создание “академической доктрины”. Влияние итальянского академического искусства на европейскую художественную культуру XVII–XVIII вв.

Художественная концепция Микеланджело да Караваджо. Эволюция его творчества. Основные жанры живописи Караваджо (мифологический, портретный, натюрморт). Значение творчества Караваджо для развития европейской живописи. Анализ лучших произведений художника. Караваджизм.

Североитальянские живописцы первой половины XVIII века: А. Маньяско, Д. М. Креспи. Барокко в Венеции. Общий характер венецианской живописи в XVIII столетии.

Джованни Баттиста Тьеполо – один из крупнейших живописцев XVIII века. Росписи Тьеполо как заключительная фаза развития итальянской монументально-декоративной живописи. Монументальные произведения Тьеполо, созданные для венецианских, германских, испанских дворцов. Станковые картины мастера. Тьеполо – портретист,

график, офортист. Школа Тьеполо.

Венецианская живопись XVIII века. Венецианская "ведута" (городской архитектурный пейзаж). Каналетто и Гварди – ведущие живописцы Венеции. Фигурные композиции и пейзажи.

Развитие итальянской школы скульптуры во второй половине XVIII в. Классические традиции в скульптуре А. Кановы.

Тема 11. Искусство Испании

Эль Греко. Караваджизм в работах Ф. де Сурбарана и Мурильо. Творчество Веласкеса – вершина развития испанской живописи XVII века. Жанр «бодегонес» в творчестве художника. Близость раннего творчества Веласкеса с караваджизмом. Историческая, мифологическая и портретная живопись Веласкеса. Основные работы художника. Значение исторического полотна «Сдача Бреды» как изображения исторической конфронтации и психологического столкновения двух социальных сил. Веласкес – портретист. Живописный язык (колористический и светотеневой) его портретов, создающий индивидуальность образов. Портрет Иннокентия X. Влияние Рубенса на творчество Веласкеса. Картина «Венера с зеркалом». Подробный анализ лучших работ Веласкеса «Менины» и «Пряхи» (жанры, колорит, композиция, светотень).

Искусство Испании конца XVIII – начала XIX века. Творчество Гойи. Эволюция творчества мастера. Портреты Гойи. Серии гравюр «Капричос», «Бедствия войны», «Диспаратес». Картины Гойи «Одетая Маха» и «Обнаженная Маха», «Расстрел мадридских повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года», Поздний период творчества Гойи. Новое понимание исторической живописи. Отображение современных событий. Гойя и романтизм. Жанровые картины, портреты. Монументально-декоративные работы Гойи (росписи церкви Святого Антония Флоридского). Живописные искания позднего Гойи. «Черные картины». Значение творчества художника для развития европейского искусства.

Тема 12. Голландское искусство

Голландская живопись первой трети XVII века. Формирование школы национального реалистического пейзажа. (Х.Аверкамп, Э. ван дер Вельде). Утрехтские последователи Караваджо (Х. Хонтхорст, Х.Тербрюгген): их значение в развитии голландского искусства. Развитие жанра натюрморта (Ван Альст, П. Клас, В. Хеда). Библейская историческая живопись (П. Ластман). Развитие комнатной живописи. Портрет, пейзаж, натюрморт. Ф. Хальс: портретная и жанровая живопись. «Малые голландцы». Расцвет голландской бытовой живописи: А. ван Остаде, Я. Стен, П. де Хох, Г. Терборх, Г. Метсю. Творчество Я. Вермера Делфтского: особенности художественного языка; образ человека и предметного мира в его живописи. Голландская пейзажная живопись второй половины XVII века: Я. ван Рейсдал.

Судьба Рембрандта-художника и уникальность его искусства. Портретная живопись Рембрандта. Его произведения на библейские темы. «Возвращение блудного сына». Творчество Рембрандта как высшее достижение голландского искусства. Портретное творчество и композиции на религиозно-мифологические сюжеты. Автопортреты художника. Особенности живописного языка Рембрандта. Влияние Рембрандта на мировое искусство.

Судьба Рембрандта - художника и уникальность его искусства. Основные жанры живописи Рембрандта: религиозно-мифологический и портретный. Ранние портреты Рембрандта («Портрет ученого») следуют сложившемуся типу изображения человека за своим профессиональным занятием, исключая полностью момент позирования, благодаря чему портрет теряет черты помпезности и официальности. Портретное творчество 1640-х гг.: более глубокое раскрытие внутреннего мира модели. Портреты 1650-х гг.: большой размер, монументальные формы, спокойствие позы; это всегда изображения пожилых, умудренных долгим жизненным опытом людей. Рембрандт явился создателем своеобразного жанра портрета-биографии, где вся долгая жизнь человека и его внутренний мир

раскрывались во всей сложности и противоречивости. Анализ лучших портретов Рембрандта: «Флора», «Автопортрет с Саскией», «Автопортрет в виде апостола Павла», «Портрет старика в красном» - один из лучших психологических портретов Рембрандта. Библейские композиции 1630-х гг. несут на себе печать воздействия итальянского барокко: динамизм композиции, острота ракурсов, светотеневые контрасты. Религиозная тематика живописи 1640-х гг. служит для раскрытия тонких оттенков человеческих переживаний, Библейские композиции 1660-х гг. посвящены раскрытию сложных коллизий и душевных переживаний, столкновению темного и светлого в человеческой душе, утверждению торжества добра над злом. Анализ картин: «Даная», «Святое семейство», «Жертвоприношение Авраама», «Давид и Урия», «Давид и Ионафан».

Анализ переломной в творчестве Рембрандта картины «Ночной дозор». История создания картины, ее неуспех у заказчиков, различные версии смысла полотна. Картина «Возвращение блудного сына» как воплощение всей художественной и морально-этической проблематики позднего творчества художника. Особенности живописного языка Рембрандта. Светотень – ведущее выразительное средство живописи художника. Влияние Рембрандта на мировое искусство.

Тема 13. Фламандское искусство

Появление стиля барокко в искусстве Фландрии. Фламандская живопись. Питер Пауль Рубенс - основоположник фламандской школы живописи: античность в творчестве художника библейские сюжеты, связь темы страдания с событиями нидерландской революции, тема борьбы человека и природы, парадность стиля барокко в портретном творчестве. Франс Снайдерс - мастер монументального натюрморта: гимн природе, серия «Лавок», «Торговец дичью и птицей» и др. Творчество Антониса Ван Дейка. Основные периоды творчества художника. Портрет – основной жанр Ван Дейка. Анализ главных работ мастера: автопортреты, семейный портрет, работы английского периода.

Фламандские жанристы: Якоб Йорданс, Адриан Броувер. Основные работы Йорданса: «Праздник бобового короля», «Сатир в гостях у крестьянина». Фламандский натюрморт. Творчество Ф.Снейдерса. Монументальный характер искусства натюрморта во Фландрии. (Серия «лавок»).

Тема 14. Искусство Франции XVIII – первой половины XIX века

Краткий исторический обзор положения во Франции в XVIII в. Два этапа в развитии искусства: завершение поздних форм барокко и переход в новый стиль рококо, зарождение классицизма. Архитектура. Строительство Парижа. Расцвет нового художественного направления в 30-е - 40-е годы. Утрата интереса к большим ансамблям. Городской дом - отель: интерьер отеля Субиз (архитектор ЖарменБофран).

Скульптура. Грация, непринужденность, простота, лаконизм, героические образы. Этьен Морис Фальконе: «Медный всадник» (Петербург). Жан Антуан Гудон: скульптурные портреты К.В. Гююка, Вольтера. Живопись. Стиль рококо и его художественный язык: декоративность «галантные» темы, мифологические сюжеты, поэтическая меланхолия образов. Антуан Ватто: «общество в парке», «Любовь в итальянском театре». И другие. Жан Оноре Фрагонар: изображение галантных празднеств, бытовые картины, сцены семейной жизни, натюрморты «Трубки и кувшины», «Счастливые возможности качели». Жан Батист Симеон Шарден — выразитель этических идеалов сословия: жанровые сцены, натюрморты: («Молитва перед обедом», «Вернувшаяся с рынка» и другие.)(«Натюрморт с атрибутами искусств»). Влияние моды рококо на прически населения. «Мария Антуанетта», «Мадам Ломбаль».

Тема 15. Английское искусство XVIII - первой трети XIX века

Становление и расцвет английской национальной живописи в XVIII веке. Связь изобразительного искусства с литературой и философией.

Живописные и графические серии Хогарта как отражение различных сторон жизни

английского общества.. Критический и сатирический реализм в живописи Хогарта. Серия “Модный брак”. Портреты Хогарта. Эстетические взгляды Хогарта: “Анализ красоты”. Формирование и расцвет английской портретной школы XVIII века. Создание Английской академии художеств. Теоретическое и живописное наследие Дж. Рейнолдса — первого президента Академии. Мастерская Рейнолдса. Серия портретов представителей английской знати, политических и военных деятелей, ученых, художников, артистов. Парадные портреты. Рейнолдс как теоретик искусства. Томас Гейнсборо — выдающийся мастер портретной живописи и крупнейший пейзажист Англии XVIII века. Портреты представителей высших слоев общества, семейные портреты. Сочетание портретного жанра с пейзажем. Новое понимание живописных проблем в преддверии открытия пленэрной живописи.

Портретное творчество Рейнолдса и Гейнсборо как отражение двух тенденций художественного мышления эпохи Просвещения — рационалистического и эмоционально-романтического. Художественные открытия Дж. Констебла и У. Тернера, их влияние на развитие европейского искусства XIX столетия.

Идеи и судьба Великой Французской революции и ее влияние на духовную жизнь европейского общества. Смена общественных настроений, идеалов и символов эпохи.

Искусство Франции в истории развития мировой художественной культуры. Франция XIX века. Общественные настроения, духовная атмосфера. Движение художественной мысли: от романтизма к символизму. Классицизм конца XVIII — начала XIX в.- как средство прославления и возвеличивания гражданских доблестей Эволюция творчества Ж. Л. Давида — крупнейшего мастера эпохи, выражение в его искусстве высоких идеалов и противоречий времени. “Клятва Горациев”, “Смерть Марата”, “Коронация Жозефины”, портрет мадам Рекамье, портреты Наполеона. Школа Давида

Энгр как крупнейший представитель классического направления во французском искусстве первой половины XIX века, создатель идеализированных, гармоничных образов. Портреты семьи Ривьер, мадам Девосе. Картины Энгра “Большая Одалиска”, “Юпитер и Фетида”, “Обет Людовика XIII” и др. Влияние Энгра на развитие французского искусства. . Романтические черты искусства Энгра.

Тема 16. Русское искусство XVIII –XX веков.

Творчество крупнейшего русского портретиста последней трети XVIII века — Д.Г.Левицкого. Его основные работы в парадном и камерном портрете. Ф.И.Шубин — крупнейший представитель скульптурного портрета в искусстве последней трети XVIII века. Анализ основных работ мастера. В.Л. Боровиковский — крупнейший портретист конца XVIII - нач. XIX веков. Элементы сентиментализма в творчестве мастера, основные работы.

Барокко и классицизм — основные стилевые направления в архитектуре XVIII- начала XIX века.

Эволюция стиля барокко: от раннего (петровского) к зрелому. Творчество Д.Трезини. Его главные постройки в Санкт-Петербурге. Творчество Ф.-Б. Растрелли — вершина развития барокко в России. Основные здания Растрелли в Санкт-Петербурге и пригородах (Петергоф, Царское село).

Особенности и эволюция архитектуры классицизма, творчество ведущих мастеров раннего, зрелого и позднего классицизма. Основные проекты и здания В.И. Баженова и М.Ф.Казакова.

От классицизма к романтизму — эволюция русского искусства первой трети XIX века. Идея гражданского долга в искусстве классицизма сменяется более сложным подходом к человеку как к личности со своим внутренним миром, что особенно характерно для романтического портрета. Исторический жанр — ведущий в искусстве классицизма, в романтизме уступает место портрету и пейзажу. Смена приоритета выразительных средств: от композиции к колориту и светотени. Рассмотрение идейно-художественных особенностей творчества крупнейших мастеров эпохи на примере их основных работ (О.А

Кипренский, В.А. Тропинин, С.Ф.Щедрин).

Тема 17. Импрессионизм как художественное явление

Импрессионизм как социокультурное и художественное явление. «Академики» и «Салон отверженных». Импрессионизм в литературе и музыке. Импрессионизм в живописи. Эстетические идеалы. Сюжеты и жанры. Повседневность и природа в творчестве художников. Особенности выразительных средств. Роль цвета и света. Технические приемы. Творчество живописцев (Э. Мане, К. Моне, А. Сислей, К. Писсарро, О. Ренуар, Э. Дега). Эдуард Мане – один из крупнейших мастеров французской живописи.. Связь с классическими традициями европейского искусства. Сцены современной жизни как предмет живописного изображения. Картины “Музыка в Тюильри”, “Завтрак на траве”, “Лола из Валенсии”, “Олимпия”. Пленэрные открытия Э. Мане. “В лодке”, “Железная дорога”, “Нана”, “Бар в Фоли-Бержер” — крупнейшие произведения импрессионистической живописи. Портреты Э. Мане. Особенности живописного мастерства Мане. Обновление цветовой палитры. Роль Мане в развитии французского искусства. Значение его творчества для формирования и развития импрессионизма.

Эдгар Дега. Его значение в развитии французского искусства. Связь с классической традицией. Развитие в живописи художника реалистических тенденций французского искусства XIX века. Портреты. Изображение современной жизни. Колористические искания Дега.

Огюст Ренуар. Своеобразие импрессионизма Ренуара. Интерес к жанровым сюжетам и портрету: характер искусства, особенности его живописных исканий, техники. Декоративные тенденции в поздних работах Ренуара.

Клод Моне и развитие импрессионистического пейзажа. Ранний период творчества, связанный с реалистическим искусством середины XIX века. Творчество Моне как наиболее полное выражение принципов импрессионизма. Образы природы в живописи Моне. Развитие городского пейзажа. Стремление запечатлеть быстро изменяющуюся природу. Отход от пленэра, развитие декоративных поисков в ряде поздних работ. Значение Моне в европейском искусстве.

Творчество Альфреда Сислея, Камиля Писсарро. Кризис импрессионизма. Развитие французской живописи в последние годы XIX века.

Тема 18. Авангард и модернизм как основные понятия искусства XX в.

Рост мирового влияния европейской культуры. Взаимодействие западных и восточных цивилизаций.

Научные открытия XX в. Значение основных философских учений А. Бергсона (учение об интуиции), З. Фрейда (понятие подсознательного), учение о человеке и искусстве М. Хайдеггера, К. Ясперса, Ж.-П. Сартра в формировании искусства XX века.

Авангард — экспериментальное движение в искусстве XX века, основными признаками которого выступает отказ от традиций, переосмысление всех основных категорий художественного творчества и установка на экспериментальное творчество.

Модернизм как художественно-эстетическая система, противопоставленная рационализму в искусстве. Основные признаки и рационалистичность творческого поиска. Субъективизм.

Основные экспериментальные направления искусства I половины XX века: важнейшие особенности и творчество основных представителей.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «История изобразительного искусства» используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие смешанный, теоретико- и практикоориентированный характер дисциплины:

- лекции;

- дискуссии;
 - выступления с докладами и сообщениями;
 - аудиторные контрольные работы;
 - внеаудиторные контрольные работы;
- тестирование.

Наиболее оптимальными в преподавании выступают следующие инновационные технологии: педагогическая технология модульного структурирования научных знаний; комплексная дидактическая видеотехнология; педагогическая технология организации самостоятельной работы обучающихся с книгой; педагогическая технология использования компьютерной презентации в учебно-воспитательном процессе.

Главная ценность названных технологий в том, что они позволяют педагогу: уйти от монологичности преподавания, осуществить на учебном занятии обратную связь, наладить субъект-субъектные отношения, привить обучающимся навыки самостоятельного исследования, развить у обучающихся логическое мышление, научить обучающихся позиционировать себя.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи опроса, тестового материала (вопросы)) в завершении изучения каждого раздела. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Текущий контроль: проверка самостоятельной работы студента (осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашних заданий, диагностике уровня сформированности умений и навыков, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.)	УК5	Зачтено/не зачтено
Промежуточная аттестация: зачет	УК5	Зачтено/не зачтено

Промежуточная аттестация: экзамен	УК5	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с выполнением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
«неудовлетворительно»/	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
не зачтено	изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

1 СЕМЕСТР

Тест:

1. Расставьте по порядку периоды развития художественной культуры Древней Греции и Древнего Рима:

- А.-Эгейский, или крито-микенский
- Б.-Архаический
- В.-Гомеровский
- Г.-Императорский период Древнего Рима
- Д.-Классический
- Е.-Республиканский период Древнего Рима
- Ё.-Эллинистический .

2. Античное искусство связано

- А.- обрядовой сферой
- Б.-досуговой сферой
- В. -военной сферой

3. Какое животное почиталось на о.Крит

- А. лошадь
- Б. бык
- В. собака

4. В каком городе на о.Крит располагался знаменитый дворец, похожий на лабиринт?

- А. в г.Фере
- Б. в г. Кноссе

5. В. в г.Микены

Как на греческом языке звучит «Греция»

- А. Шумер
- Б. Персия
- В. Эллада
- Г. Урарту
- Д. Вавилон

6. Главное божество древних греков

- А. Зевс
- Б. Посейдон

В. Аид

7. Какой вид искусство в Древней Греции получил приоритетное развитие?

А. архитектура

Б. живопись

В. скульптура

8. Как назывался самый древний период в развитии искусства Древней Греции?

А. классика

Б. архаика

В. эллинизм

9. Кто был главным персонажем в скульптуре в эпоху архаики?

А. боги

Б. победитель спортивных соревнований (курор)

В. женщина (кора)

Г. дети

10. По каким признакам определяется архаический курор?

А. спортивная фигура

Б. скованность движения в обнаженность

Г. улыбка на лице

Д. прическа локонами

11. Из какого материала изготавливались древнегреческие статуи?

А. гипс

Б. мрамор

В. бронза

12. Для чего использовался древнегреческий храм?

А. для проведения религиозных обрядов

Б. для размещения статуи божества

В. для городских собраний и торжеств

13. Какой самый распространенный план постройки древнегреческого храма?

А. диптер

Б. периптер

В. храм в антах

14. Какие ордера использовались в строительстве древнегреческих храмов?

А. ионический

Б. дорический

В. дельфийский

Г. коринфский

15. По какому архитектурному элементу можно определить ордер?

А. по фризу

Б. по карнизу

В. по капители

16. Особенности древнегреческой вазописи

А. использование сюжетных композиций

Б. чернофигурная роспись

В. краснофигурная роспись

17. Что характерно для скульптуры ранней классики?

А. -изображали богов

Б. скульптура овладела сложным движением

В. -изображали обнаженную женскую фигуру

Г. - изображали спортсменов

18. Перечислить скульптуру ранней классики

- А. Пифагор Регийский «Мальчик, вынимающий занозу»
- Б. Пифагор Регийский «Возничий из Дельф»
- В. Мирон «Дискобол»
- Г. Поликлет «Копьеносец»
- Д. Легкоотлет

19. Что такое акрополь?

- А.- крепость
- Б.- кремль
- В - укрепленная часть древнегреческого города

20. Кто руководил работами на афинском акрополе?

- А. Перикл
- Б. Калликрат
- В. Фидий

2 СЕМЕСТР

Тест:

1. Славянская письменность на основе греческой азбуки создали:

- 1. Борис и Глеб
- 2. Герман, Савватий и Зосима
- 3. Кирилл и Мефодий
- 4. Игорь и Ольга.

2. Основой древнерусской культуры явилось наследие:

- 1) западных славян
- 2) восточных славян
- 3) южных славян
- 4) северных славян

3. Укажите материал, использовавшийся для изготовления древнерусских книг:

- 1) папирус
- 2) пергамент
- 3) бумага
- 4) береста.

4. Поэтические сказания о прошлом, в которых прославлялись подвиги русских богатырей :

- 1) Сказания
- 2) летопись
- 3) Житие
- 4) Былины

5. «Повесть временных лет», назовите автора:

- 1) Илларион
- 2) Нестор
- 3) Кирилл
- 4) Мефодий

6. Картина, написанная водяными красками по сырой штукатурке :

- 1) Фрески
- 2) Мозаика
- 3) Зернь
- 4) Скань

7. К ювелирному искусству имеет отношение понятие:

- 1) мозаика
- 2) фреска
- 3) скань
- 4) ткань

8. Центрами образования и культуры в Древней Руси являлись

- 1) университеты
- 2) библиотеки
- 3) монастыри
- 4) гимназии

9. Особое влияние на древнерусскую культуру оказала:

- 1) Скифия
- 2) Хазарский каганат
- 3) Тюркский каганат
- 4) Византия

10. Материалом для письма на севере славянских земель служила:

- 1) рисовая бумага
- 2) береста
- 3) древесина
- 4) папирус

11. Биография человека, причисленного к лику святых:

- 1) Сказания
- 2) Летопись
- 3) Житие
- 4) Былины

12. Слово "О законе и благодати", назовите автора:

- 1) Илларион
- 2) Нестор
- 3) Кирилл
- 4) Мефодий

13. Картина из вдавленных в сырую штукатурку стекловидных камешков:

- 1) Фрески
- 2) Мозаика
- 3) Зернь
- 4) Скань

14. Рукописные книги в Древней Руси украшались

- 1) миниатюрами
- 2) эмалями
- 3) гридницами
- 4) ожерельями

15. Славянский алфавит кириллица был создан на основе азбуки

- 1) финикийской
- 2) латинской
- 3) варяжской
- 4) греческой

16. Исключите лишнее, аргументируйте почему:

- А) Икона, мозаика, летопись, фреска;
Б) Житие, слово, пергамент, летопись
В) Илья Муромец, Ярослав Мудрый, Алеша Попович, Добрыня Никитич

17. Выберите, что было раньше:

- А) «Повесть временных лет» или основание Десятиной церкви;
Б) Основание Софийского собора в Киеве или правление княгини Ольги

3 СЕМЕСТР

Тест:

1. Раннее Возрождение охватывает следующие временные рамки:

1 – конец XV – начало XVI вв.

2– XIII – XIV вв.

3– XV в.+

2. Художники эпохи Возрождения провозгласили обращение к традициям:

1– древнеегипетского искусства

2– искусства античности+

3– искусства первобытности

3. В эпоху раннего Возрождения работали:

1– Донателло+

2– Джотто

3– Мазаччо+

4– Брунеллески+

5– Тициан

4. Крупнейшими художественными центрами Высокого Возрождения:

1– Рим+

2– Флоренция

3– Венеция+

4– Милан

5. Образ Давида нашел воплощение в творчестве:

1– Донателло+

2– Каваллини

3– Микеланджело+

6. Какое художественное направление сложилось в искусстве Западной Европы в XVII веке:

1.– Барокко+

2.– Романтизм

3–Импрессионизм

7. Назовите наиболее крупного мастера голландской живописи XVII века:

1.– Пуссен

2.– Ватто

3.– Рембрандт+

8. Бытовой жанр получил наибольшее развитие в творчестве:

1.– Л. Бернини

2.– К. Лоррена,

3.– А. Брувера+

4.– А. ван Остаде+

9. Выберите известное произведение Веласкеса:

1.– «Сдача Бреды»+

2.– «Свобода, ведущая народ на баррикады»

3.– «Савояр»

10. Итальянское искусство XVII века представлено следующими именами:

1– Караваджо+

2– Делакура

3– Бернини+

4– Домье

11. Портрет получил наибольшее развитие в искусстве:

1– Ф. Хальса +

- 2– К. Лоррена
- 3– Ф Снейдерса

12. Какие из названные произведений принадлежат Л. Бернини

- 1– «Аполлон и Дафна»+
- 2– «Раб»
- 3– «Моисей»
- 4– «Давид»+

13. Крупнейшими художественными центрами в XVIII веке были:

- 1– Нидерланды
- 2– Италия+
- 3– Испания
- 4– Франция+
- 5– Германия
- 6– Англия+

14. Рококо – художественный стиль:

- 1– второй половины XVIII века
- 2– первой половины XVIII века+
- 3– XIX века

15. А. Ватто, Ф. Буше – представители:

- сентиментализма
- рококо+
- классицизма

16. Ярчайшим представителем французского реализма XVIII века был:

- Ж. Б. Грез
- Ж. Б. Шарден+
- Ж.Л.Давид

20. Английский архитектор К. Рен – крупнейший представитель:

- барокко
- классицизма +
- рококо

21. У. Хогарт работал в области:

- Живописи +
- скульптуры
- графики+
- архитектуры.

22. Жанр ведута в искусстве XVIII века родился в живописи:

- Англии
- Италии+
- Франции

23. Какое художественное направление сложилось в искусстве Западной Европы I половины XIX века:

- Барокко
- Романтизм+
- Импрессионизм

24. Назовите наиболее крупного мастера французской живописи I половины XIX века:

- Пуссен
- Давид+
- Рембрандт

25. Пейзаж получил наибольшее развитие в творчестве:

- Тернера+
- Давида – Гойи

26. Выберите известное произведение Делакруа:

- «Урок анатомии доктора Тульпа»
- «Свобода, ведущая народ на баррикады»
- «Даная»

27. Английское искусство I половины XIX века представлено следующими именами:

- Тернер+
- Делакруа
- Констебль+
- Домье

28. Представителем академического направления является:

- Констебль
- Давид
- Энгр+

29. Какие из названных произведений принадлежат Давиду:

- «Смерть Сарданапала»
- «Портрет мадам Ривьер»
- «Портрет мадам Рекамье»+
- «Резня на Хиосе»
- «Смерть Марата»+

30. Какие художественные направления противоборствовали в середине XIX века:

- реализм+
- академизм+
- сентиментализм

31. Импрессионизм рассматривают как завершающую стадию:

- реализма XIX века +
- романтизма
- академизма

32. Представителями Барбизонской школы не являются:

- К. Коро
- Ф. Добиньи+
- Т. Руссо+

33. Кто из названных ниже художников были блестящими мастерами и в живописи, и в графике

- Г. Курбе
- Ф. Гойя+
- О. Домье+
- Ф. Милле

34. К числу художников постимпрессионистов относятся:

- В. Ван Гог+
- Э. Дега

- К. Моне
- П. Гоген+
- О. Ренуар
- П. Сезанн+

Вопросы к рубежному контролю 1 семестр.

МИНИКОНФЕРЕНЦИЯ

Античное искусство.

1. Особенности древнегреческого искусства в контексте античной картины мира.
2. Эстетические установки и идеалы древних греков.
3. Основные принципы древнегреческой скульптуры.
4. Основные художественные особенности искусства эллинизма.
5. Специфика изобразительного искусства эпохи средневековья в контексте религиозной картины мира.
6. Эстетические идеалы эпохи средневековья.
7. Компаративный анализ романского и готического стилей.
8. Изобразительное искусство в контексте средневековой городской культуры.

Вопросы к рубежному контролю 2 семестр

МИНИКОНФЕРЕНЦИЯ

1. Сравнительная характеристика основных художественных школ итальянского Возрождения.
2. Возрождение в контексте национальной культуры Италии.
3. Караваджизм и академизм: сравнительная характеристика.
4. Основные жанры английского искусства.
5. Особенности развития фламандского и голландского искусства: сравнительная характеристика.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ - РЕФЕРАТ

Темы рефератов по дисциплине «История ИЗО».

Цель выполнения задания: задание ориентировано на развитие навыков самостоятельного творческого подхода к пониманию и осмыслению проблем культурологического знания в контексте изобразительного искусства.

1. Скульптура Древней Греции.
2. Римский реалистический скульптурный портрет.
3. Романское искусство.
4. Готика в искусстве Франции и Германии.
5. Проторенессанс в Италии.

6. Раннее Возрождение в Италии.
7. Высокое Возрождение в Италии.
8. Искусство Венеции XVI века.
9. Старые Нидерланды в эпоху Возрождения.
10. Искусство Германии в эпоху Возрождения.
11. Искусство Возрождения во Франции.
12. Искусство Испании XVI-XVII веков.
13. Искусство Фландрии XVII века.
14. Искусство Голландии XVII века.
15. Искусство Франции XVII века.
16. Искусство Франции XVIII века.
17. Искусство Италии XVII-XVIII веков.
18. Искусство Англии XVIII века.
19. Искусство Франции первой половины XIX века.
20. Искусство Франции середины XIX века.
21. Импрессионизм в искусстве Франции.
22. Постимпрессионизм в искусстве Франции.
23. Сюжеты, образы и выразительные средства древнерусского искусства.
24. Архитектура древнерусских городов.
25. Русское искусство XVII века.
26. Монументальная живопись Древней Руси XI - XVII вв.
27. Русская архитектура XVIII века.
28. Искусство Петровской эпохи.
29. Русский живописный портрет второй половины XVIII века.
30. Русская историческая живопись конца XVIII - первой половины XIX века.
31. Русская архитектура XIX века.
32. Развитие скульптуры в XVIII - первой половине XIX века.
33. Русское искусство первой половины XIX века.
34. Бытовой жанр в русском искусстве середины XIX века.
35. Передвижники. История создания, обзор первых выставок.
36. Русский пейзаж и пути его развития в XIX веке.
37. Бытовая живопись передвижников.
38. Русская историческая живопись второй половины XIX - начала XX века.
39. Русское демократическое искусство 1890-х годов.
40. Творчество художников объединения «Мир искусства».
41. Театрально-декорационное искусство конца XIX - начала XX века.
42. Русская скульптура второй половины XIX - начала XX века.
43. Художественные группировки и течения в русском искусстве начала XX века.

44. Импрессионизм в русском искусстве.

45. Фольклорные мотивы в русском искусстве второй половины XIX - начала XX века.

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Подготовка сообщения и презентации.

Презентация и сообщение демонстрируется студентами на семинарских занятиях. Целью семинарских занятий является закрепление теоретического материала, формирования у студентов навыков самостоятельной работы.

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется использовать дополнительную литературу, способствующую более глубокому изучению курса. Допускается использование любых доступных изданий рекомендуемых источников и интернет-ресурсов.

Все вопросы семинарского занятия по дисциплине «История ИЗО» предполагают подготовку презентации. Презентация - способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук». Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Практические советы по подготовке презентации изложены в Методических рекомендациях по самостоятельной работе студентов по дисциплине «История искусства». Темы и вопросы к семинарским занятиям.

Тема: Античное искусство.

1. Общая характеристика крито-микенского периода (III – II тыс. до н.э.).
2. Кносский дворец: особенности архитектуры и фресковой живописи.
3. Микенская архитектура.
4. Искусство Древней Греции: гомеровский и архаический периоды.
5. Искусство древней Греции эпохи классики.
6. Искусство эпохи эллинизма.
7. Особенности искусства древнего Рима.
8. Архитектура Римской республики.
9. Архитектура Римской империи.

Тема: Искусство эпохи средневековья.

1. Особенности Романского искусства.
2. Замок-крепость и его устройство. Башня «донжон».
3. Особенности готического искусства.
4. Крупнейшие памятники готики во Франции
5. Крупнейшие памятники готики в Германии.
6. Особенности итальянской готики.
7. Иконографические и стилистические особенности скульптурного убранства готического храма.
8. Ведущий элемент декора – витраж. Примеры витражной живописи.

Тема: Значение, периодизация и важнейшие особенности итальянского Возрождения.

1. Проторенессанс (вторая пол. XIII – первая пол. XIV вв.).
2. Зарождение ренессансных традиций.
3. Общие темы и сюжеты живописи Возрождения.
4. Творчество Джотто.
5. Творчество живописцев Сиенской школы.

Тема: Раннее Возрождение в Италии.

1. Флоренция как центр искусства кватроченто.
2. Особенности архитектуры раннего Возрождения. Основные имена и памятники.
3. Особенности скульптуры раннего Возрождения. Основные имена и памятники.
4. Основные работы Мазаччо.
5. Творчество С.Боттичелли.

Тема: Высокое Возрождение и творчество его крупнейших представителей: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана.

1. Леонардо да Винчи: связь биографии и творчества.
2. Основные работы Леонардо.
3. Сфумато и основные особенности творчества Леонардо.
4. Микеланджело: биография, основные работы.
5. Основные скульптурные работы Микеланджело.
6. Фрески потолка Сикстинской капеллы в Ватикане.
7. Строительство собора Св. Петра и оформления площади Капитолия. Микеланджело – как предвестник барокко.

Тема: Возрождение в Нидерландах. Творчество крупнейших живописцев.

1. Особенности Возрождения в Нидерландах.
2. Появление пейзажа в искусстве Северного Возрождения.
3. «Гентский алтарь» братьев ванЭйков.
4. Творчество И.Босха.
5. Творчество П.Брейгеля.

Тема: Возрождение в Германии .

1. Национальные особенности Возрождения в Германии.
2. Реформация и искусство Германии.
3. Творчество А. Дюрера.
4. Дюрер - теоретик искусства.
5. Творчество Г. Гольбейна.
6. Творчество Гольбейна в Англии и становление английской портретной живописи.

Тема: Древнерусское искусство.

Искусство периода феодальной раздробленности.

1. Крупнейшие памятники новгородского искусства XII-XIV веков.
2. Работы Феофана Грека в Новгороде: фрески церкви Спаса на Ильине.
3. Владимиро-Суздальское искусство. Творчество А. Рублева.
4. Архитектура Московского Кремля.
5. Искусство XVII века: основные характеристики искусства.
6. «Нарышкинское барокко» и «строгановская школа».
7. Творчество С. Ушакова.
8. Искусство парсуны как переходный этап от иконописи к будущей портретной живописи.

Тема: Французское искусство.

1. Французское искусство: национальные особенности и стили.
2. Никола Пуссен – главный представитель классицизма.
3. Клод Лоррен – мастер классицистического и романтического пейзажа.

4. Ж. де Латур и караваджизм во Франции
5. Ф.Бушеи рококо.
6. Романтизм и реализм во французском искусстве.
7. Теодор Жерико. Традиции романтизма.
8. Эжен Делакруа.
9. Реализм в живописи (Г. Курбе, Ж. Милле, О. Домье, К. Коро, «барбизонская школа»).

Тема: Русское искусство XVIII –XX веков.

1. К. Брюллов: биография, основные работы и особенности стиля.
2. А. Иванова: биография, основные работы и особенности стиля.
3. П. Федотов: биография, основные работы и особенности стиля.
4. Крупнейшие представители передвижнического реализма 70-80-х годов XIX века и их основные произведения.
5. Характерные особенности стиля модерн в русском искусстве на рубеже веков.
6. Взаимодействие традиций и новаторства в творчестве крупнейших представителей стиля модерн в живописи и архитектуре. (М.А.Врубель, Ф.О. Шехтель и др.).
7. «Мир искусства» - крупнейшее художественное объединение Серебряного века.
8. Ретроспективизм и стилизация в творчестве крупнейшихмирискусников: Бенуа, Сомова, Бакста, Лансере, Добужинского, Кустодиева, Рериха и др.

Тема: Важнейшие особенности, жанры и выдающиеся представители французского импрессионизма.

1. Эстетические идеалы, сюжеты и жанры, особенности выразительных средств, роль цвета и света в живописи импрессионистов.
2. Клод Моне и развитие импрессионистического пейзажа.
3. Огюст Ренуар.
4. Творчество Альфреда Сислея, КамиляПиссарро.
5. Неоимпрессионизм Жоржа Сёра и Поля Синьяка и теория научного импрессионизма («пуантилизм»).
6. Поль Сезанн. Художественная система Сезанна, ее противоречивый, двойственный характер.
7. Винсент Ван Гог: своеобразие художественных приемов.
8. Поль Гоген: особенности живописного языка.
9. Анри Тулуз-Лотрек. Особенности композиционных приемов, рисунка, колорита. Роль Тулуз-Лотрека в развитии плаката.

Тема: Искусство XX века.

Основные направления искусства I половины XX в.

1. Фовизм как одно из первых течений, развивающих в художественном творчестве принципы авангардного понимания искусства XX в.
2. Кубизм (1907 — начало 1920-х гг.).
3. Футуризм (1909–1914).
4. Экспрессионизм. Предельность выражения психологических состояний, иррациональность и субъективизм в творческих поисках экспрессионистов. Группа “Мост”.
5. Абстракционизм. Отказ от реалистического видения мира и реальной формы как главный принцип абстракционизма.
6. Дадаизм (1915–1923). Отрицание формальной дисциплины в искусстве, спонтанность

- творчества.
7. Искусство сюрреализма.
 8. От сюрреализма к поп-арту.

Вопросы к зачету (очное отд.)

1. Эстетические доминанты античного искусства.
2. Мифологическая картина мира в истории античного искусства.
3. Искусство Древней Греции эпохи архаики.
4. Историческая динамика древнегреческой скульптуры.
5. Синтез культур и искусств в эпоху эллинизма.
6. Важнейшие памятники искусства древнего Рима.
7. Романское искусство и раннеготическое искусство: сравнительная характеристика.
10. Зрелая готика во Франции и Германии. Крупнейшие соборы.
11. «Пламенеющая» готика в странах Западной Европы.
13. Значение, периодизация и важнейшие особенности искусства итальянского Возрождения.
14. Творчество Джотто и Чимабуэ.
15. Мазаччо – основоположник итальянской живописи эпохи кватроченто.
16. Донателло – крупнейший скульптор эпохи кватроченто.
17. Флоренция как центр итальянского возрождения.
18. Умбрийская и Падуанская школы.
19. Сиенская школа.
20. Творчество Леонардо да Винчи.
21. Творчество Рафаэля.
22. Творчество Микеланджело.
23. Венецианская школа живописи: Кривелли, Джорджоне, Тициана.
24. Особенности новгородского искусства.
25. Искусство А. Рублева.

Вопросы к зачету (заочное отд.)

Искусство восточных славян, языческие традиции дохристианского этапа становления русской культуры. Принятие христианства, значение крещения Руси для развития искусства.

Архитектура как ведущий вид искусства Древней Руси. Влияние Византии на древнерусское искусство.

Софийский собор – главный архитектурный памятник Киева.

Памятники Киева: Золотые ворота, Киево-Печерский монастырь.

Искусство периода феодальной раздробленности. Появление местных художественных школ.

Новгородская художественная школа.

Памятники новгородского искусства XII–XIV веков: Новгородская София,

Памятники новгородского искусства XII–XIV веков: церкви Спаса-Нередицы и Спаса на Ильине.

Памятники новгородского искусства XII–XIV веков: Георгиевский собор в Старой Ладоге.

Творчество Феофана Грека.

Владимиرو-Суздальское искусство XII–XIII веков.

Архитектурные памятники Владимиро-Суздальского искусства: Успенский собор.

Архитектурные памятники Владимиро-Суздальского искусства: Золотые ворота,

Архитектурные памятники Владимиро-Суздальского искусства: церковь Покрова на Нерли,

Архитектурные памятники Владимиро-Суздальского искусства: Дмитриевский собор. Декоративная скульптура, языческие традиции в скульптурном рельефе владимиросуздальских храмов.

Иконопись Владимиро-Суздальской школы.

«Богородица Владимирская» - главная икона Руси. Византийские корни иконы, ее национальное и художественное значение.

Становление Московской художественной школы; связь этого процесса с общенациональным подъемом в борьбе против монголо-татарского ига. Искусство Москвы конца XIV – первой половины XV века.

Особенности исторического развития западноевропейских стран XVII в.

Возникновение, развитие и взаимодействие западноевропейских стилей: классицизм и барокко.

Реалистические тенденции в изобразительном искусстве XVII века.

Академии художеств и их роль в формировании национальных художественных школ. Крупнейшие национальные школы в европейском искусстве XVII в., их взаимодействие. Появление жанровой дифференциации в изобразительном искусстве. Утверждение иерархии жанров. Ведущая роль исторического жанра.

Ведущая роль архитектуры в **Итальянском искусстве XVII-XVIII вв.**

Развитие римского барокко. Основные этапы развития барокко.

Творчество Л. Бернини — крупнейшего мастера барокко.

Живопись. Болонская Академия и ее значение для развития европейских художественных академий.

Художественная концепция Микеланджело да Караваджо.

Североитальянские живописцы первой половины XVIII века: А. Маньяско, Д. М. Креспи. Барокко в Венеции. Общий характер венецианской живописи в XVIII столетии.

Джованни Баттиста Тьеполо — один из крупнейших живописцев XVIII века. Венецианская живопись XVIII века. Венецианская "ведута"

Развитие итальянской школы скульптуры во второй половине XVIII в. Классические традиции в скульптуре А. Кановы.

Эль Греко в искусстве Испании.

Творчество Веласкеса — вершина развития испанской живописи XVII века.

Искусство Испании конца XVIII — начала XIX века. Творчество Гойи.

Голландская живопись первой трети XVII века.

«Малые голландцы». Расцвет голландской бытовой живописи: А. ван Остаде, Я. Стен, П. де Хох, Г. Терборх, Г. Метсю. Творчество Я. Вермера Делфтского: особенности художественного языка; образ человека и предметного мира в его живописи.

Голландская пейзажная живопись второй половины XVII века: Я. ван Рейсдал. Судьба Рембрандта-художника и уникальность его искусства.

Фламандская живопись. Питер Пауль Рубенс - основоположник фламандской школы живописи

Творчество Антониса Ван Дейка. Основные периоды творчества художника. Фламандские жанристы: Якоб Йорданс, Адриан Броувер.

Вопросы к экзамену

1. Периодизация античного искусства.
2. Искусство Древней Греции эпохи архаики и классики.
3. Важнейшие особенности развития культуры эпохи эллинизма.
4. Важнейшие особенности искусства древнего Рима.
5. Развитие архитектуры древнего Рима. Крупнейшие архитектурные памятники.
6. Романское искусство.
7. Готическое искусство.

8. Монументальная живопись и скульптура в готическую эпоху.
9. Предвозрождение. Творчество Джотто.
10. Мазаччо – основоположник итальянской живописи эпохи кватроченто.
11. Донателло – крупнейший скульптор эпохи кватроченто.
12. Основные архитектурные принципы итальянского Возрождения. Творчество Брунеллески.
13. Характерные особенности и представители живописных школ эпохи кватроченто. Умбрийская и Падуанская школы.
14. Творчество Боттичелли – переход от Раннего к Высокому Возрождению.
15. Творчество Леонардо да Винчи.
16. Творчество Рафаэля.
17. Творчество Микеланджело.
18. Развитие венецианской школы живописи. Творчество Тициана.
19. Особенности новгородского искусства.
20. Искусство А. Рублева.
21. Важнейшие особенности искусства Возрождения в Нидерландах и Германии.
22. Творчество И. Босха.
23. Творчество П. Брейгеля.
24. А. Дюрер – крупнейший представитель немецкого Возрождения.
25. Творчество Караваджо и его значение для развития искусства 17 века.
26. Творчество Рубенса - вершина развития фламандского искусства 17 века.
27. Творчество Йорданса и Снейдерса.
28. Творчество Рембрандта – вершина развития голландского искусства 17 века.
29. Французское искусство. Основные тенденции развития.
30. Английское искусство. Жанровая и портретная живопись. Английская пейзажная живопись конца 18 – нач. 19 в.
31. Творчество Ф. Гойи.
32. Важнейшие особенности и принципы искусства импрессионизма.
33. От импрессионизма к постимпрессионизму. Творчество В. Ван Гога.
34. Стил «модерн» в архитектуре 20 века. Творчество А. Гауди.
35. Важнейшие особенности и представители искусства экспрессионизма.
36. Развитие кубизма. Творчество П. Пикассо.
37. Искусство дадаизма. Художественные особенности и представители.
38. Сюрреализм в искусстве 20 века. Творчество С. Дали.
39. Особенности развития русского искусства в 18 веке.
40. Особенности древнерусского искусства.
41. Романтизм в русском искусстве.
42. Реализм в русском искусстве.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература:

Ильина Т.В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней [Текст] : учеб. для акад. бакалавриата / Т. В. Ильина ; С.-Петербург. гос. ун-т. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 444 с.

Ильина Т.В. История отечественного искусства . От Крещения Руси до начала третьего тысячелетия [Текст] : учеб. для акад. бакалавриата / Т. В. Ильина, М. С. Фомина ; С.-Петербург. гос. ун-т. - М. :Юрайт, 2015. - 501 с.

Дополнительная литература:

Смолина, Т. В.

Мировая художественная культура в таблицах [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.

В. Смолина ; Смолина Т.В. - Москва : Лань", ""Планета музыки, 2014.

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Подготовка доклада

Структура выступления

Выступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. *Вступление* должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода. *Основная часть*, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. *Заключение* – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

Подготовка презентации

Все вопросы семинарского занятия по дисциплине «История ИЗО» предполагают подготовку презентации. Презентация - способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук». Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презентаций – MicrosoftPowerPoint. Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. Последовательность подготовки презентации: 1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться. 2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации). 3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления. 4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала. 6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер). 7. Проверить визуальное восприятие презентации.

Практические советы по подготовке презентации

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;
- слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;
- текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;
- рекомендуемое число слайдов 17-22;

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; списки использованных источников;

- раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязаемым напоминанием;

раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.

Написание реферата

Реферат готовится на основе анализа не менее 8—10 научных и литературных источников.

Структура реферата предполагает наличие:

1. Титульного листа (см. Приложение 1);
2. Содержания
3. Основной части, которая может состоять из нескольких подразделов
4. Заключения
5. Списка использованной литературы (8-10 источников)

Во введении к реферату обосновываются выбор темы, актуальность и глубина рассматриваемой проблемы. В основной части реферата должны быть представлены концепции разных авторов, изложенные в анализируемых источниках. Можно предложить свой аргументированный анализ проблемы, оценить достоинства различных подходов к рассматриваемой проблеме и вскрыть недостатки некоторых из них.

Этапы работы:

1) внимательно познакомьтесь с предложенными для рефератов темами, выберите одну из них и по согласованию с преподавателем утвердите ее;

2) подберите соответствующую литературу для реферирования. Если вы готовили для выступления на семинарском занятии сообщение или доклад с привлечением результатов собственных исследований, можете воспользоваться ими в ходе работы над рефератом;

3) пользуясь закладками, отметьте наиболее существенные положения, фрагменты или сделайте выписки;

4) составьте план реферата;

5) используя рекомендации по конспектированию и составленный вами план, напишите реферат.

В заключении к реферату обязательно выразите свое отношение к рассматриваемой теме, ее содержанию;

6) перечитайте текст и отредактируйте его;

7) проверьте правильность оформления реферата (см. требования к оформлению реферата).

По завершении работы над рефератом напишите текст своего выступления. Время выступления — 5 – 7 минут. Продумайте ответы на возможные вопросы по содержанию реферата.

Структура подготовки вопросов по темам семинарских занятий.

Предложенная структура поможет студентам организовать план изучения основных тем дисциплины «История ИЗО»

Эгейский, или крито-микенский период (III – II тыс. до н.э.).

История открытия памятников Эгейской культуры. Артур Эванс и Генрих Шлиман. Центры Эгейской культуры: о. Крит, гг. Микены, Тиринф, Троя, Пилос.

Искусство о. Крит. Основные характеристики: живописность, реалистичность, связь с окружающей средой. Архитектура. Кносский дворец: отсутствие определенного замысла, пропорциональные и числовые соотношения архитектурных форм, ориентация по сторонам света, прямые линии и углы, живописность. Фресковая живопись. Плоскостной характер изображения. Особенности изображения человеческой фигуры. Условность цвета. Композиция многофигурных изображений. Тема природы в критской живописи. Поэтика морского мира. Керамика, вазопись. Стили вазописи: «камарес», дворцовый, Мелкая пластика: изображения человека и природы.

Микенская культура. Влияние критского искусства. Монументальная архитектура: крепостные сооружения, дворцы, «шахтные» и «купольные» гробницы (толосы). Особенности архитектурных форм. Фрески микенских дворцов: стилистика и тематика росписей.

Искусство Древней Греции: гомеровский и архаический периоды.

Гомеровский период (XI – VIII вв. до н.э.). Греческий эпос как исторический и художественный памятник. Образ мира в поэмах Гомера: «Илиада» и «Одиссея». Сложение греческой мифологии. Мифология и изобразительное творчество: сюжеты и образы. Керамика. Геометрический стиль. Геометрический орнамент как модель мира. Дипилонские вазы. Ковровый стиль вазописи. Архаический период (конец VIII – VI вв. до н.э.). Греческие города-государства и их роль в развитии художественной культуры. Основные художественные центры (Аргос, Коринф, Милет и др.).

Архитектура. Понятие об ордерной системе. Сложение дорического и ионического ордеров. Древнегреческие храмы: особенности конструкции и святилища. Храм-периптер. Храмы в Пестуме: храм Геры I («Базилика»), храм Афины («Деметры»), храм Геры в Олимпии. Роль архитектуры в жизни древних греков.

Развитие пластических искусств. Декоративная скульптура. Формирование фронтовых композиций. Мелкая пластика. Монументальная скульптура. Статуи богам и героям, надгробные памятники, скульптурные рельефы на фронтонах, фризах и метопах храма. Курсы и коры. Физическое воспитание и пластические искусства.

Искусство древней Греции эпохи классики.

Развитие скульптуры.

Высокая классика. Творчество Мирона. Передача движения в статуе «Дискобол». Динамика скульптурного образа. Поликлет – скульптор и теоретик. Его трактат о пропорциях человеческого тела «Канон». Статуя «Дорифор» («Копьеносец») – идеальный образ юноши-атлета. Творчество Фидия – вершина древнегреческого искусства эпохи классики. Статуя Зевса – одно из семи чудес света. Роль Фидия в сложении ансамбля Афинского Акрополя. Работы Фидия в Акрополе. Трагическая судьба скульптора и его работ.

Поздняя классика. Основные работы Скопаса («Менада»), Праксителя («Афродита Книдская», «Гермес с младенцем Дионисом»). Отличие скульптуры поздней классики от работ предшествующего периода. Лисипп – придворный скульптор Александра Македонского. Основные работы мастера (скульптурные группы, посвященные сражениям Александра и подвигам Геракла). Скульптура Лисиппа «Апоксиомен» или «уставший атлет» – юноша, стирающий пыль после гимнастических упражнений – передача сложного внутреннего состояния человека. Лисипп – теоретик, отличия его пропорций от пропорций Поликлета (большая стройность и реалистическое изображение человеческого тела).

Значение скульптурных образов древней Греции для последующего развития мировой скульптуры (от древнего Рима до современности). Идеальное и реальное в древнегреческой скульптуре.

Искусство эпохи эллинизма.

Своеобразие изобразительного искусства и архитектуры эпохи эллинизма. Взаимосвязь греческой и восточной культур. Образование эллинистических держав. Рост новых городов — Александрия, Антиохия, Пергам. Отмирание мифологического отношения к природе и

новое восприятие мира. Эпикурейская и стоическая философские школы. Религиозный синкретизм. Александрийская поэзия.

Важнейшие особенности эллинистического искусства: стремление к монументальности, к индивидуализации художественного образа, интерес к повседневности, формирование новых художественных центров. Выдающийся памятник инженерного искусства: Александрийский (Фаросский) маяк. Монументальная скульптура «Родосский колосс». Героический пафос «Ники Самофракийской».

. Новое декоративное назначение скульптуры (украшение садов, дворцовых залов и т. п.). Пергамская школа. Портретное искусство Пергама. Скульптуры “Эпигон”, “Антигон”, “Пиромех”, скульптура Пергамского алтаря Зевса. Памятники, близкие пергамской школе: “Раб-точильщик”, “Афродита Милосская” (мастер из Антиохии, II в. до н. э.). Родосская школа. Натуралистичность приемов. Измельчение в трактовке пластических форм. Аполлоний и Таврикс, их произведение “Казнь Дирки” (“Фарнезский бык”). Введение элементов пейзажа в пластику. Новоаттическая школа. Работы Аполлония из Афин (“Бельведерский торс”, “Кулачный боец”).

Анализ крупнейших произведений эллинистического искусства: скульптурного фриза Пергамского алтаря (Берлин, Пергамон музей), Ники Самофракийской и Венеры Милосской (Париж, Лувр). Трагическое начало в скульптурной группе «Лаокоон».

Архитектура. Увеличение масштабов строительства и появление новых типов сооружений в эллинистических центрах. Планировка эллинистических городов и развитие в них принципов Гипподама Милетского (оборонительные стены, улицы, площади, общественные сооружения) — Александрия, Милет, Пергам. Архитектура дворцов монархов — дворец в Пергаме. Тип греческого жилого дома и его декоративное оформление.

Искусство древнего Рима.

Архитектура Римской республики. Рост города, монументальное строительство. Инженерные сооружения: водопроводы, канализационные сооружения, мосты, дороги. Строительные материалы и конструкции зданий республиканского времени. Римские храмы: Весты в Тиволи, на форуме Боариум, форуме Романум. Архитектурный комплекс форума Романум и его застройка. Витрувий и его трактат об архитектуре, выработка канонических типов ордеров.

Особенности архитектуры Рима (использование арок и возведение сводов), её отличия от греческой архитектуры (использование облицовки из каменных блоков и мраморных плит), влияние архитектуры этрусков. Значение нового строительного материала — бетона для римской архитектуры. Характерные постройки римлян — инсулы и домусы.

Архитектура Римской империи. Композиционные, конструктивные и декоративные особенности римского строительства эпохи империи. Значение архитектуры для показа мощи, великолепия, силы империи. Архитектурные ордера. Кирпично-бетонные конструкции стен и сводов. Расширение видов архитектурных сооружений. Работа по восстановлению республиканского форума. Форум Августа. Культовые сооружения. Римский жилой дом (атриум). Искусство времени Нерона и династии Флавиев (I в. н. э.). Пышность и грандиозность архитектурного стиля. “Золотой дом Нерона”, храм Веспасиана на Римском форуме, арка Тита и ее рельефы. Амфитеатры — как характерные памятники императорского Рима. Колизей (амфитеатр Флавиев), его конструктивные особенности. Историческая судьба Колизея. Архитектура времени Константина. Базилика Максенция. Арка Константина. Появление в римской архитектуре новых культовых сооружений, посвященных христианской религии. Колонна Траяна: сюжет, мастерство композиции. Искусство времен Адриана. Пантеон. Эффект противопоставления строгого внешнего вида храма богатству внутреннего убранства. Мавзолей Адриана.

Искусство эпохи средневековья.

Романское искусство.

Происхождение и значение термина «романское искусство». Центры распространения романского стиля: Франция, Германия, Англия, Италия. Архитектура. Храм-крепость, замок-крепость. Основные черты романской архитектуры: массивность, суровость, полуциркульные арки и проемы окон, обилие гладкой поверхности стен. Особенности конструкции романских замков. Основные памятники западноевропейской архитектуры романской эпохи. Собор как наиболее полное выражение духа эпохи в архитектуре. Суровость и массивность храма. Церковь Санкт-Михаэль в Хильдесхайме, ансамбль в Пизе (собор, «падающая» башня и баптистерий). Замок-крепость и его устройство. Башня «донжон».

Взаимосвязь архитектурных, живописных и скульптурных форм. Скульптура в романском замке. Декор фасадов. Сюжеты и образы романской скульптуры. Скульптурное убранство порталов романских храмов. Стилистика романской скульптуры. Гротеск в скульптурном декоре храмов. Внутреннее убранство (фрески, мозаики, мраморные инкрустации). Романская капитель. Ранний памятник романской пластики — бронзовые двери церкви в Хильдесхайме (Германия). Скульптурное оформление церквей и соборов во Франции (Лангедок, Прованс, Бургундия). Рельеф «Апокалипсическое видение» (монастырь аббатства Сен-Пьер в Муассаке, 1115 г.), изображение «Страшного суда» (собор Сен-Лазар в Отэне, 1130–1140 гг.).

Готическое искусство.

Происхождение и значение термина «готическое искусство». Истоки и условия формирования готического стиля. Франция — родина готического искусства. Этапы развития искусства эпохи готики (ранняя, зрелая, пламенеющая). Ведущая роль архитектуры и ее влияние на другие виды искусства. Готика — искусство средневекового города. Городской собор. Социальная и культурная роль собора. Идеи христианства и символика архитектурных элементов. Особенности готической конструкции (крестово-нервюрный свод, контрфорсы, аркбутаны, стрельчатые арки и башни). Крупнейшие памятники готики: Франция (Нотр-Дам-де-Пари — Собор Парижской Богоматери, Шартрский собор, Реймский и Амьенский соборы); Германия (Кельнский собор), Италия (Миланский собор). Готические соборы в других странах Европы: Испания, Англия, Австрия, Чехия и др. Основные конструктивные особенности готической архитектуры: каркасная система опор и крестово-нервюрный свод стрельчатой формы и ее отличительные черты: стрельчатые арки и башни, ребристые своды, обилие каменной резьбы, скульптурных украшений, витражная живопись, подчиненность архитектурной формы вертикальному ритму.

Иконографические и стилистические особенности скульптурного убранства готического храма. Иконографическая программа скульптурного декора готического храма исходила из того, что каждый фасад храма посвящен определенной теме: алтарная часть (Иисус Христос), южный фасад трансепта (Новый Завет), северный фасад трансепта (Ветхий Завет), западный фасад (Страшный Суд). Особенности готической скульптуры. Основные отличия ее от романской скульптуры. Скульптуры Реймского собора — вершина развития средневековой скульптуры.

Ведущий элемент декора — витраж. Примеры витражной живописи.

Искусство Итальянского Возрождения.

Предвозрождение (проторенессанс).

Проторенессанс (вторая пол. XIII — первая пол. XIV вв.). Зарождение ренессансных традиций: формирующийся интерес к античному художественному наследию, влияние романского и готического стилей, роль византийской художественной традиции. Основные художественные школы (Пиза, Флоренция, Сиена, Рим, Венеция) и их представители. Живопись: темы, сюжеты, стилистические особенности.

Творчество Джотто. Основные работы Джотто: капелла дель Арена в Падуе и церковь Санта Кроче во Флоренции. Подробный анализ фрески «Поцелуй Иуды» в Падуе.

Архитектурный проект Джотто (колокольня собора Санта Мария дельФьоре во Флоренции). Значение художественной реформы Джотто для развития искусства Возрождения.

Творчество живописцев Сиенской школы (Дуччо ди Буонисенья, Симоне Мартини, братья Лоренцетти). Церковная архитектура и скульптура (Арнольфо ди Камбио, Н. и Дж. Пизано). Гражданское зодчество.

Крупнейшие живописцы раннего Возрождения.

Основные работы Мазаччо («Изгнание Адама и Евы», «Уплата подати» или «Чудо со статиром», «Троица»). Мазаччо – основоположник реалистической живописи XV века. Развитие традиций Джотто, основные выразительные средства живописи Мазаччо.

Флоренция – центр итальянского искусства эпохи кватроченто. Творчество С.Боттичелли – крупнейшего флорентийского живописца конца XV века. Подробный анализ его картин «Весна», «Рождение Венеры», «Клевета». Важнейшие особенности живописи Боттичелли, эволюция его творчества.

Высокое Возрождение и творчество его крупнейших представителей: Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело, Тициана.

Особенности нового мировоззрения, новое понимание человека. Философские и художественно-эстетические основания искусства Итальянского Возрождения. Основные духовные доминанты эпохи итальянского Возрождения, обусловившие особенности художественного творчества. К числу таковых относятся – антропоцентризм, гуманизм, светское начало, обращение к художественному наследию античности как образцу для подражания, открытие чувственного многообразия окружающей действительности и аналитическое ее изучение, восприятие искусства как универсального способа познания. Среди наиболее выдающихся результатов эпохи Возрождения – открытие художниками чувственного богатства и многообразия реального мира, художественный анализ реальности, разработка и теоретическое обоснование художественной системы изображения мира, изучение законов линейной и воздушной перспективы, теории пропорций, освоение светотеневой моделировки, реалистическая трактовка человеческого тела.

Творчество Леонардо да Винчи. Многогранность личности Леонардо: живописец, теоретик, естествоиспытатель. Художественная концепция Леонардо, считавшего живопись высшим из искусств. Новаторство Леонардо в трактовке традиционных сюжетов. Ранние работы Леонардо: «Благовещение», «Мадонна Бенуа», «Поклонение Волхвов», «Св. Иероним». Леонардо в Милане. «Мадонна в скалах» - особенности пространственных построений, гармония человека и природы. Два варианта картины: Париж, Лувр; Лондон, Национальная галерея. Подробный анализ главных шедевров Леонардо: «Тайной вечери» и «Джоконды». Способы выражения высокого духовного и этического содержания в «Тайной вечере» (закономерность композиции, строго разработанная система жестов и мимики персонажей, гармоничная уравновешенность форм, контрастное сопоставление фигур, значение Христа в композиции). Трагическая судьба фрески. «Мона Лиза» («Джоконда») – вершина творчества художника. С этим произведением связывают зарождение в европейской живописи жанра психологического портрета. Открытие Леонардо воздушной перспективы sfumato. Значение творчества Леонардо да Винчи.

Творчество Рафаэля. Рафаэль как идеал художественной гармонии для современников и потомков. Величие и стройность композиционных построений Рафаэля. Ранние работы - «Сон рыцаря», «Обручение Марии». Развитие образа Мадонны: ранняя «Мадонна Коннестабиле», мадонны флорентийского периода: («Мадонна со щегленком», «Мадонна в зелени», «Прекрасная садовница»), ранние римские мадонны («Мадонна Альба»).

«Сикстинская мадонна» - вершина творчества Рафаэля. Подробный анализ полотна: идейное содержание, композиция, колорит, система образов.

Работы Рафаэля в Ватикане. Росписи залов Ватикана задуманы как идея синтеза христианской религии и античной культуры. В росписях залов Рафаэль достиг абсолютной согласованности между пространством архитектурным и иллюзорным пространством фресковых композиций. В росписях Рафаэля представлены главные сферы духовной деятельности: богословие («Диспут»), философия («Афинская школа»), поэзия («Парнас»), юриспруденция («Мудрость, Мера, Сила»), Подробный анализ фрески «Афинская школа».

Рафаэль – портретист. Его портретная концепция, заключавшаяся в том, что внешние формы должны быть выразительными, передавать определенные психологические характеристики: волевое, эмоциональное, интеллектуальное начало. Сами портреты приобретают характер исторической картины. Художественный анализ нескольких портретных произведений Рафаэля (например, портрет Льва X с кардиналами).

Рафаэль как архитектор. Совместные работы Рафаэля и Браманте (лоджии Рафаэля в Ватикане). Участие Рафаэля в строительстве собора Св. Петра. Значение Рафаэля. Школа Рафаэля.

Творчество Микеланджело. Микеланджело – скульптор. Воплощение как человеческих, полных героического пафоса, идеалов Высокого Возрождения, так и трагическое ощущение кризиса гуманистического миропонимания. Анализ нескольких скульптурных работ: «Битва кентавров», «Пьета», «Давид», «Моисей», «Умиравший раб» и «Восставший раб», капелла Медичи в церкви Сан-Лоренцо.

Микеланджело – живописец. Фрески потолка Сикстинской капеллы в Ватикане как одно из величайших созданий Возрождения. Титанический образ человека, его глубокая жизненная сила и правдивость. Анализ нескольких фресковых росписей плафона, например, «Сотворение Адама», «Грехопадение». Композиционные, стилистические, колористические, смысловые решения Микеланджело в росписях плафона и алтарной стены Сикстинской капеллы. Фреска «Страшный Суд», как итог предыдущих исканий художника и предвосхищение будущих направлений развития искусства.

Микеланджело – архитектор. Строительство собора Св. Петра и оформления площади Капитолия. Микеланджело – как предвестник барокко.

Высокое Возрождение в Венеции: творчество Тициана. Особенности венецианского Возрождения: влияние византийских художественных традиций, новая техника масляной живописи, тесная связь архитектуры, мозаики, живописи. Анализ основных работ Тициана. Ранний период: «Любовь земная и небесная», «Вакханалия», «Праздник Венеры», «Вознесение Богоматери». «Мадонна Пезаро» и др. Работы среднего периода: «Венера Урбинская», «Даная», портреты (Ипполито Риминальди, папы Павла III, Карла V и его приближенных). Цельность и яркость характеров. Поздние произведения Тициана: «Мария Магдалина», «Святой Себастьян». Психологизм лучших работ художника. Колорит Тициана и его живописная манера. Влияние Тициана на последующее развитие западноевропейской живописи.

Значение искусства Высокого Возрождения для развития европейской художественной культуры Нового времени.

Северное Возрождение.

Возрождение в Нидерландах. Творчество крупнейших живописцев.

«Гентский алтарь» братьев ванЭйков и его значение для последующего развития нидерландской и мировой живописи. Композиционные и колористические решения алтаря. Портреты Яна ванЭйка.

Творчество И.Босха. Сочетание в его творчестве элементов средневековой фантастики и реализма. Элементы фольклора и мистики в его произведениях. Основные работы Босха. Триптих «Сад земных наслаждений» - вершина творчества мастера. Причины интереса к творчеству Босха в искусстве XX века и у современного зрителя. Босх как предшественник открытий искусства XX века.

Творчество П.Брейгеля старшего (мужицкого) - высшее проявление искусства нидерландского Возрождения. Особенности творчества мастера (демократизм образов, развитие жанровой и пейзажной живописи, интерес к фольклору). Анализ лучших работ Брейгеля («Зима» или «Охотники на снегу», «Избиение младенцев», «Слепые»).

Возрождение в Германии .Творчество А.Дюрера и Г.Гольбейна.

Отличительные особенности Северного Возрождения (связь со Средневековьем, условность и символизм формы, большая связь с готикой, более позднее развитие по сравнению с Италией). Раздробленность Германии 16 века. Большое влияние религии на искусство. Общеввропейская слава А.Дюрера - универсальной личности Возрождения. Гравюрное творчество А. Дюрера. Серии гравюр «Апокалипсис», «Большие страсти». Анализ гравюр «Четыре всадника», «Рыцарь, смерть и дьявол», «Святой Иероним». Особенности гравюры «Меланхолия». Дюрер – теоретик искусства.

Творчество Г.Гольбейна. Близость Гольбейна к итальянскому Возрождению. Достижения в области рисунка и портрета. Графическая серия «Пляска смерти». Гольбейн – портретист. Его лучшие портреты. Гольбейн в Англии. Его заслуги в становлении английской портретной живописи.

Итальянское искусство.

Архитектура и скульптура. Ведущая роль архитектуры. Церковное и дворцовое строительство. Городские ансамбли, загородные виллы, садово-парковые ансамбли. Стремление к грандиозности масштабов и декоративности. Синтез искусств. Особенности художественного языка: повышенная эмоциональность, напряженность и патетика, динамичность, живописные тенденции, стремление к преодолению замкнутости в трактовке пространства.

Развитие римского барокко. Приемы композиции. Сложность пространственных решений. Декоративная скульптура и живопись в постройках эпохи барокко. Период расцвета римского барокко. Крупнейшие представители: (Ф. Борромини, Л. Бернини). Формирование стиля барокко. Основные этапы развития барокко. Творчество Л. Бернини — крупнейшего мастера барокко. Завершение работ над созданием ансамбля Собора Св. Петра. Архитектурные и скульптурные достижения Л. Бернини. Его работы во Франции, влияние на европейскую скульптуру.

Живопись. Болонская Академия и ее значение для развития европейских художественных академий. Отношение академии к искусству высокого Возрождения и античности. Нормативность как характерная черта академического искусства. Творчество художников-академистов (А. Карраччи и др.). Братья Карраччи и Болонская академия художеств (1585). Создание “академической доктрины”. Влияние итальянского академического искусства на европейскую художественную культуру XVII–XVIII вв.

Художественная концепция Микеланджело да Караваджо. Эволюция его творчества. Основные жанры живописи Караваджо (мифологический, портретный, натюрморт). Значение творчества Караваджо для развития европейской живописи. Анализ лучших произведений художника. Караваджизм.

Североитальянские живописцы первой половины XVIII века: А. Маньяско, Д. М. Креспи. Барокко в Венеции. Общий характер венецианской живописи в XVIII столетии.

Джованни Баттиста Тьеполо – один из крупнейших живописцев XVIII века. Росписи Тьеполо как заключительная фаза развития итальянской монументально-декоративной живописи. Монументальные произведения Тьеполо, созданные для венецианских, германских, испанских дворцов. Станковые картины мастера. Тьеполо – портретист, график, офортист. Школа Тьеполо.

Венецианская живопись XVIII века. Венецианская "ведута" (городской архитектурный пейзаж). Каналетто и Гварди – ведущие живописцы Венеции. Фигурные композиции и пейзажи.

Развитие итальянской школы скульптуры во второй половине XVIII в. Классические традиции в скульптуре А. Кановы.

Испанское искусство. Творчество Веласкеса.

Творчество Веласкеса – вершина развития испанской живописи XVII века. Жанр «бодегонес» в творчестве художника. Близость раннего творчества Веласкеса с караваджизмом. Историческая, мифологическая и портретная живопись Веласкеса. Основные работы художника. Значение исторического полотна «Сдача Бреды» как изображения исторической конфронтации и психологического столкновения двух социальных сил. Веласкес – портретист. Живописный язык (колористический и светотеневой) его портретов, создающий индивидуальность образов. Портрет Иннокентия X. Влияние Рубенса на творчество Веласкеса. Картина «Венера с зеркалом». Подробный анализ лучших работ Веласкеса «Менины» и «Пряхи» (жанры, колорит, композиция, светотень). Ф.Гойя – крупнейший представитель испанского искусства этого времени. Эволюция творчества мастера. Портреты Гойи. Серии гравюр «Капричос», «Бедствия войны», «Диспаратес». Картины Гойи «Одетая Маха» и «Обнаженная Маха», «Расстрел мадридских повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года», Поздний период творчества Гойи. Новое понимание исторической живописи. Отображение современных событий. Гойя и романтизм. Жанровые картины, портреты. Монументально-декоративные работы Гойи (росписи церкви Святого Антония Флоридского). Живописные искания позднего Гойи. »Черные картины». Значение творчества художника для развития европейского искусства.

Фламандское искусство.

Крупнейший представитель фламандской школы живописи — Питер Пауль Рубенс. Эволюция его творчества. Многогранность дарования Рубенса. Разнообразие жанров его живописи: религиозная, историческая, мифологическая, портретная, пейзажная. Рубенс как величайший колорист и один из создателей барочного стиля. Алтарные образы Рубенса: «Воздвижение креста», «Снятие с креста». Анализ основных работ художника: «Союз земли и воды», «Пир у Симона Фарисея», «Шубка», «Вирсавия», «Персей и Андромеда». Динамичность произведений Рубенса. Движение – неотъемлемая часть композиций художника.

Творчество Антониса Ван Дейка. Основные периоды творчества художника. Портрет – основной жанр Ван Дейка. Анализ главных работ мастера: автопортреты, семейный портрет, работы английского периода.

Фламандские жанристы: Якоб Йорданс, Адриан Броувер. Основные работы Йорданса: «Праздник бобового короля», «Сатир в гостях у крестьянина». Фламандский натюрморт. Творчество Ф.Снейдерса. Монументальный характер искусства натюрморта во Фландрии. (Серия «лавок»).

Творчество Рембрандта – вершина европейской живописи XVII века.

Судьба Рембрандта - художника и уникальность его искусства. Основные жанры живописи Рембрандта: религиозно-мифологический и портретный. Ранние портреты Рембрандта («Портрет ученого») следуют сложившемуся типу изображения человека за своим профессиональным занятием, исключая полностью момент позирования, благодаря чему портрет теряет черты помпезности и официальности. Портретное творчество 1640-х гг.: более глубокое раскрытие внутреннего мира модели. Портреты 1650-х гг.: большой размер, монументальные формы, спокойствие позы; это всегда изображения пожилых, умудренных долгим жизненным опытом людей. Рембрандт явился создателем своеобразного жанра портрета-биографии, где вся долгая жизнь человека и его внутренний мир раскрывались во всей сложности и противоречивости. Анализ лучших портретов Рембрандта: «Флора», «Автопортрет с Саскией», «Автопортрет в виде апостола Павла», «Портрет старика в красном» - один из лучших психологических портретов Рембрандта. Библейские композиции 1630-х гг. несут на себе печать воздействия итальянского барокко: динамизм композиции, острота ракурсов, светотеневые контрасты. Религиозная тематика живописи 1640-х гг. служит для раскрытия тонких оттенков человеческих переживаний, Библейские композиции 1660-х гг. посвящены раскрытию сложных коллизий и душевных

переживаний, столкновению темного и светлого в человеческой душе, утверждению торжества добра над злом. Анализ картин: «Даная», «Святое семейство», «Жертвоприношение Авраама», «Давид и Урия», «Давид и Ионафан».

Анализ переломной в творчестве Рембрандта картины «Ночной дозор». История создания картины, ее неуспех у заказчиков, различные версии смысла полотна. Картина «Возвращение блудного сына» как воплощение всей художественной и морально-этической проблематики позднего творчества художника. Особенности живописного языка Рембрандта. Светотень – ведущее выразительное средство живописи художника. Влияние Рембрандта на мировое искусство.

Французское искусство.

Классицизм во французской живописи XVII века. Никола Пуссен – главный представитель классицизма. Влияние античности, Рафаэля, римского академизма, Тициана на формирование художественного языка Пуссена. Рационализм и реалистическая основа в творчестве Пуссена. Поиски гармонии и героизма. Именно поиски гармонии побудили Пуссена большую часть жизни провести не при французском дворе, а в Италии, где Пуссен черпал вдохновение в искусстве античности и Высокого Возрождения. Философское начало в картине Пуссена «И я был в Аркадии» («Аркадские пастухи»). Анализ основных работ мифологического жанра («Царство Флоры», «Танкред и Эрминия»).

Проблема героического пейзажа в творчестве Пуссена. Анализ пейзажей Пуссена на античную тему («Пейзаж с Полифемом»). Клод Лоррен – мастер классицистического и романтического пейзажа. Создание нового жанра пейзажа в «итало-французской» живописи. Поэтичность и лиризм в пейзажах Лоррена. Характер композиции и колорита в живописи Лоррена. Роль французского искусства в эпоху Просвещения. Влияние философии энциклопедистов на развитие искусства. Сложность взаимодействия различных художественных направлений в изобразительном искусстве. Творчество А. Ватто — создателя “галантных сцен”. Связь живописи Ватто с традициями фламандской и французской живописи первой половины XVII в. Ранние жанровые полотна Ватто – предвестие стиля рококо («Капризница»). Театральные сцены в творчестве Ватто. Анализ лучших картин художника («Жиль», «Паломничество на остров Киферу», «Лавка Жерсена»).

Стиль рококо и его эстетические установки. Рококо как одно из ведущих направлений французского искусства первой половины XVIII века (эпохи Людовика XV). Рококо – вычурный, причудливый, «жемчужина неправильной формы» (перевод с португальского), камерное, с определенной формой эротики, преломление стиля барокко в придворно-аристократическое искусство. Мастера рококо. Ф.Буше – крупнейший представитель этого направления. «Триумфы» и «туалеты» в творчестве художника – камерно-эротическое воплощение мифологического жанра.

Важнейшие особенности, жанры и выдающиеся представители французского импрессионизма.

Эстетические идеалы, сюжеты и жанры, особенности выразительных средств, роль цвета и света в живописи импрессионистов. Стараясь максимально точно выразить впечатления от явлений окружающего мира, импрессионисты создали новый метод живописи, суть которого состояла в передаче внешнего мимолетного впечатления, света, тени, рефлексов на поверхности предметов отдельными мазками чистых красок, что зрительно растворяло форму в окружающей свето-воздушной среде. При рассмотрении творчества мастеров импрессионизма необходимо обратить внимание на своеобразие индивидуального художественного языка каждого живописца. Пейзаж как ведущий жанр живописи импрессионистов.

Клод Моне и развитие импрессионистического пейзажа. Ранний период творчества, связанный с реалистическим искусством середины XIX века. Творчество Моне как наиболее полное выражение принципов импрессионизма. Образы природы в живописи Моне. Развитие городского пейзажа. Стремление запечатлеть быстро изменяющуюся

природу. Отход от пленэра, развитие декоративных поисков в ряде поздних работ. Значение Моне в европейском искусстве. Известные пейзажи К.Моне («Впечатления. Восход солнца» и др.)

Огюст Ренуар. Своеобразие импрессионизма Ренуара. Интерес к жанровым сюжетам и портрету: характер искусства, особенности его живописных исканий, техники. Декоративные тенденции в поздних работах Ренуара. Анализ лучших портретов художника («Жанна Самари», «Девочка с веером», серия «ню»).

Творчество Альфреда Сислея, Камиля Писсарро. Кризис импрессионизма. Развитие французской живописи в последние годы XIX века.

Искусство постимпрессионизма.

Неоимпрессионизм Жоржа Сёра и Поля Синьяка и теория научного импрессионизма («пуантилизм»). Постимпрессионизм.

Поль Сезанн. Художественная система Сезанна, ее противоречивый, двойственный характер. Раннее творчество Сезанна, его связь с импрессионизмом. Пейзажи, натюрморты, портреты, жанровые картины Сезанна. Живописные достижения Сезанна. Стремление к синтезу формы и цвета, особенности композиционных приемов. Сезанн – как предтеча кубизма. Влияние Сезанна на развитие искусства XX века.

Винсент Ван Гог: поиск смысла жизни, поиск чувственных средств самовыражения; мир вне себя; природа и космос, личность и творчество. Тематическое разнообразие творчества Ван Гога. Своеобразие художественных приемов, особенности колорита и рисунка. Ван Гог – как предтеча экспрессионизма

Поль Гоген: особенности живописного языка. Гармония цвета. Декоративность, экспрессия. Образы человека и природы в произведениях художника. Черты символизма в его искусстве. Увлечение полинезийской экзотикой. Декоративно-плоскостная трактовка реального мира в работах Гогена. Гоген как предтеча примитивизма. Влияние Гогена на будущее поколение художников.

Анри Тулуз-Лотрек. Портреты Тулуз-Лотрека. Особенности композиционных приемов, рисунка, колорита. Роль Тулуз-Лотрека в развитии плаката.

Основные направления искусства I половины XX в.

Фовизм как одно из первых течений, развивающих в художественном творчестве принципы авангардного понимания искусства XX в. (ок. 1899–1907). Творчество А.Матисса. Анализ основных работ. Художники-фовисты: А. Марке, К. Ван Донген, М. Вламинк, А. Дерен, Ж. Руо, Ж. Брак, Р. Дюфи.

Кубизм (1907 — начало 1920-х гг.). Разрушение новоевропейской системы изображения в произведении изобразительного искусства. П. Пикассо и Ж. Брак как основоположники направления. Творчество П.Пикассо. «Голубой» и «розовый» периоды. Огромный успех последней выставки Пикассо в России (2010 год). Художники-кубисты: А. Дерен, Ф. Леже, М. Вламинк. Распространение кубизма в странах Европы, США, Японии, его влияние на формирование современного искусства.

Футуризм (1909–1914). Ф. Т. Маринетти — основатель и идеолог итальянского футуризма. Манифесты и теории футуризма. Прославление урбанизма, поэтизация и мифологизация скорости и объектов технической цивилизации. Творчество Дж. Балла, У. Боччони, Дж. Северини, К. Карра, Л. Руссоло.

Экспрессионизм. Предельность выражения психологических состояний, иррациональность и субъективизм в творческих поисках экспрессионистов. Группа “Мост” (1905–1913, Дрезден). Творчество художников: Э. Л. Кирхнера, Э. Хеккеля, К. Шмидт-Ротлуффа, Э. Нольде, М. Пехштейна. Группа “Синий всадник” (1912–1914, Мюнхен). Ф. Марк, В. Кандинский, А. Макке, А. Явленский, М. Бекман. Распространение экспрессионизма в странах Европы и Латинской Америки (Мексика).

Абстракционизм. Отказ от реалистического видения мира и реальной формы как главный принцип абстракционизма. Объективная (геометрическая) абстракция — супрематизм (К. Малевич), русский конструктивизм (В. Татлин), неопластицизм (П. Мондриан).

Деятельность Баухауза и творческих объединений “Круг и Квадрат” и “Абстракция — Творчество”. Абстрактный экспрессионизм (Д. Поллок), Основные этапы абстрактного искусства. Распространение абстракционизма в Западной Европе и США в конце 1940-х — конце 1950-х гг., его разновидности: бесформенное или “информальное” искусство, абстрактный экспрессионизм (“живопись действия”), минимализм и др. Нью-Йорк как центр абстрактного искусства в послевоенный период.

Дадаизм (1915–1923). Отрицание формальной дисциплины в искусстве, спонтанность творчества. Создание “антиискусства”: замена способов создания художественной формы способами антитворчества. “Ready-made”, изменение функции бытовых предметов и представление их как эстетических объектов. Лидеры направления: М. Дюшан, Ф. Пикабия, Ж. Арп, М. Эрнст, К. Швиттерс, Т. Тцара. Творчество Марселя Дюшана и объект в искусстве XX века. Распространение идей дадаизма в странах Европы. Возникновение сюрреализма (1924). А. Бретон — теоретик и создатель сюрреализма. Провозглашение приоритета подсознательного в художественном творчестве. Сочетание иррационального с натуралистическим в произведениях художников. Метод “автоматического письма”. Новые техники: коллаж и т.д. Расцвет сюрреализма в 1920–1940-х гг. Творчество М. Эрнста, С. Дали, Р. Магритта, И. Танги, Х. Миро, Г. Арпа. Распространение сюрреализма после второй мировой войны в США, его влияние на художественные течения второй половины XX в. Анализ основных работ С. Дали («Постоянство памяти», «Предчувствие гражданской войны», портреты) и Р. Магритта. Сюрреализм и кинематограф (Л. Бунюэль).

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные образовательные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, PowerPoint;
Adobe Photoshop;
PowerDVD;
MediaPlayerClassic.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются электронно-библиотечные системы:

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия по дисциплине «История изобразительного искусства» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
Лекции	Аудитории, оснащенные компьютерами, DVD плеером и видеопроекцией. Занятия по истории искусства должны проводиться в специально оборудованных аудиториях (наличие затемнения, компьютера, компьютерного проектора, видеомagneитофона). Студенты должны иметь доступ к сети Интернет для работы с ресурсами, содержащими воспроизведения произведений искусства, к сайтам крупнейших художественных музеев.
Семинарские занятия	Аудитории, оснащенные компьютерами, DVD плеером и видеопроекцией
Самостоятельная работа студентов	Библиотека вуза, оснащенная компьютерами с доступом в интернет
Промежуточная аттестация	Аудитории, оснащенные компьютерами, DVD плеером и видеопроекцией

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

При необходимости (при наличии заявления обучающегося с ОВЗ) рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого от обучающегося требуется личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день);
- оборудование технических условий (при необходимости);
- сопровождение во время учебного процесса (при необходимости);
- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием специалистов.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся при необходимости, могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Составитель(и):

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 52.05.02 «Режиссура театра» профиль подготовки «Режиссер драмы» Автор (ы): профессор Н.В. Гармиза

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

Методические рекомендации

по дисциплине

Основы сценографии и работа с художником

Направление подготовки: 52.05.02 - Режиссура театра

Профиль подготовки: Режиссер драмы

Квалификация (степень) выпускника: Специалист

Форма обучения: очная

Химки - 2021 г.

1. Введение

Самостоятельная работа по дисциплине «Основы сценографии и работа с художником» является важнейшей частью образовательного процесса, дидактическим средством развития готовности будущих специалистов к профессиональной деятельности, средством приобретения навыков и компетенций, соответствующих ФГОС ВО.

Все виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине определены соответствующей рабочей программой дисциплины. Важным элементом самостоятельной работы является развитие навыков самоконтроля освоения компетенций, которыми должен овладеть обучающийся.

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом соответствующей практической деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Задачами самостоятельной работы студентов являются:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений;
- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий как способ эффективной подготовки к написанию выпускной квалификационной работы.

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне представленных докладов, выполненных контрольных работ, тестовых заданий и других форм текущего контроля. Баллы, полученные студентом по результатам аудиторной работы, формируют рейтинговую оценку текущей успеваемости студента по дисциплине.

Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике дисциплины. Подведение итогов и контроль за результатом таких форм самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Баллы, полученные по этим видам работы, формируют оценку по контролируемой самостоятельной работе и учитываются при итоговой аттестации по дисциплине.

Тесная взаимосвязь разных видов самостоятельной работы предусматривает дифференциацию и эффективность результатов её выполнения и зависит от организации, содержания, логики образовательного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.).

2. Формы самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Основы сценографии и работа с художником»

№ п/п	Темы Дисциплины в соответствии с разделом 4 рабочей программы дисциплины	Форма самостоятельной работы	Трудоемкость в часах
7 СЕМЕСТР			
1	Историко-философские и социокультурные традиции формирования сценографии как вида искусства.	Входной контроль: тест	6
2	Исторические типы сценографии	Текущий контроль:	8
3	Сценография русского театра	Текущий контроль:	8
4	Сценография советского театра	Текущий контроль:	8
5	Основные черты современной русской сценографии.	Текущий контроль:	8
8 СЕМЕСТР			
6	Понятие композиции как метода построения художественной формы	Входной контроль: тест	5
7	Золотое сечение.	Текущий контроль:	10
8	Театральное пространство- его 4-х мерность.	Текущий контроль:	10
9	Пространство и время в театре.	Текущий контроль:	10
10	Законы театральной перспективы	Текущий контроль:	10
	Промежуточная аттестация- экзамен	Подготовка к промежуточной аттестации	

3. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

3.1 Общие рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объёма часов на её изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных качеств обучающегося и условий образовательной деятельности.

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы:

- **подготовительный** (определение целей, составление программы, подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);
- **основной** (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);
- **заключительный** (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).

Подведение итогов и оценка результатов контролируемой самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Контактные часы с преподавателем могут быть организованы в виде:

- тестового контроля (преподаватель лишь фиксирует отметку, которую выставляет программа);
- консультация преподавателя, фиксированная в графике по кафедре.

3.2 Методические рекомендации для студентов по отдельным формам самостоятельной работы

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

VII семестр

ТЕСТ

1. С какими художниками работал Станиславский в МХТ в 1898-1905 годах?
2. С какими художниками работал Станиславский в МХТ в 1906-1917 годах?
3. С какими художниками работал Станиславский в МХТ в 1925-1935 годах?
4. С какими художниками работал Немирович-Данченко в 1930-1940 годах?
5. С какими художниками работал Мейерхольд в 1907-1917 годах?
6. С какими художниками работал Мейерхольд в 1925-1935 годах?
7. С какими художниками работал Таиров в 1914-1924 годах?
8. С какими художниками работал Таиров в 1925-1935 годах?
9. С какими художниками работал Товстоногов?
10. С какими художниками работал Ефремов?
11. С какими художниками работал Эфрос?
12. С какими художниками работал Любимов?
13. С какими художниками работает Додин?

Ответы:

1. В основном с Симовым
2. Добужинский, Бенуа, Егоров
3. Головин, Дмитриев, Симов
4. Дмитриев, Вильямс
5. Головин, Егоров
6. Дмитриев, Шестаков
7. Экстер, Кузьмин, Гончарова, Веснин
8. Стенберги, Рындин
9. Кочергин, Левенталь, Китаев
10. Боровский (старший), Левенталь, Кочергин
11. Левенталь, Крымов, Боровский ст.
12. Боровский.
13. Боровский, Кочергин, Китаев.

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

VIII семестр

Входной контроль: тест

1. Сценография- это

- А) оформление спектакля;
- Б) постановка спектакля;
- Г) графика.

2. В живописной декорации основным элементом является

- А) кулисы и задник;
- Б) изображение объемных объектов;
- В) живописное изображение в пространстве сцены .

3.Определите вид декорации по описанию: Любая вещь на сцене или её деталь приобретает тот смысл, который ей придаёт актер. Например, один и тот же предмет может благодаря отношению к нему актёра восприниматься зрителем то как стол, то как трон или пень.

- А) рисованная декорация;
- Б) декорация с объемными объектами;
- В) проекционная декорация

4.Архитектурно-конструктивные декорации- это

- А) различные конструкции;
- Б) живописное изображение;
- В) симметрия в декорациях.

5.Натуралистически-бытовые декорации- это

- А) Бутафория;
- Б) Натуральные вещи;
- В) Живопись.

6. Перечислите основные черты советской сценографии. Художники театров.

7. Перечислите основные черты современной русской сценографии. Художники театров.

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

VII семестр

Тема 1. Историко-философские и социокультурные традиции формирования сценографии как вида искусства.

Текущий контроль: устный опрос

- Специфика образной интерпретации художественного текста декорационными средствами. Все, что попадает на сцену, обретает знаковый смысл. Условность и быт в художественном оформлении. Раскрыть на примерах.

- Роль декораций в раскрытии образов героев, обострении событий драмы, выявлении стиля, художественного приема режиссера, а также в создании атмосферы, дополняющей то, что не сказано в монологах, диалогах персонажей. Раскрыть на примерах.

- Условия успеха: совпадение концепций, стиля, образного видения драматурга, режиссера, художника, зрителя. Раскрыть на примерах.

- Сущность компетенций актера в вопросах декорационного оформления. Ваше мнение. Обоснуйте.

-Понятия «художественный образ» и «образ спектакля». Изобразительные и выразительные свойства образа; многоассоциативность сценографического образа.

- Анализ драматургии как основы режиссерского замысла и сценографии спектакля.

Значение авторских ремарок.

-Сквозное действие, сверхзадача, жанр и их реализация в сценографии. Принципы и приемы художественного оформления спектакля. Световое решение спектакля.

-Художественная деталь, сценический костюм как элементы художественно-образной системы.

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

Тема 2. Исторические типы сценографии

ТЕМЫ для докладов

- Обряды, посвященных богу Дионисию
- кто отвечал за организацию представлений в Древней Греции
- влияние географических и климатических условий на возникновение декорационного искусства
- первые механизмы в декорационном искусстве
- возникновение масок в сценическом искусстве
- временные сооружения (их устройство) и возникновение первого театрального стационарного здания в Древнем Риме
- литургическая драма; место представления
- сценография мираблей и мистерий
- Сюжеты карнавальных действ Средневековья и сценография

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

Тема 3. Сценография русского театра

Устный опрос

Развитие искусства сценографии в России в начале XX века.

Изменением роли художника в русском театре

Значение частной оперы Мамонтова для русской сценографии.

Творчество художников В. Васнецова, В. Поленова, К. Коровина, М. Врубель.

Деятельность художественного объединения «Мир искусства», в концепции театральной живописи которого основополагающим принципом стал индивидуальный стиль художника.

Сценографы Московского Художественного театра.

Существенные изменения в сложившиеся принципы сценического оформления: К. Станиславский и В. Симов.

Трехмерное пространство сцены и Московский Художественный театр.

Вклад в дальнейшее развитие искусства сценографии- опыты В. Мейерхольда в

период работы в Студии на Бородинской.

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

Тема 4. Сценография советского театра

Текущий контроль: презентация

- воссоздание декорацией конкретного места действия: узнаваемость, реалистичность оформления (пример спектаклей и художников);
- эстетика театра-праздника, оригинальные технические решения в рамках иллюстративного подхода (пример спектаклей и художников);
- спектакли и их сценическое оформление указанного периода (Москвы и Ленинграда)
- соцреализм в театральном-декорационном искусстве 1930–1950-х г. Возвращение бытовой декорации. Становление «натурноиллюзорной» игровой декорации.

Творчество В. Дмитриева,

Творчество П. Вильяенса,

Творчество Н. Акимова

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

Тема 5. Основные черты современной русской сценографии

Текущий контроль: письменный опрос

Творчество С. Вирсаладзе, А. Васильева.

Модернизм на российской сцене 1960–1970-х годов. «Пластическая режиссура» в сценографии. Новые формы сотворчества режиссера и художника: Ю. Любимов и Д. Боровский, Г. Товстоногов и Э. Кочергин. Творчество Б. Мессерера, Д. Лидера, И. Блумберга.

Сценография конца 1970–1990-х годов. Новое моделирование изобразительного мира. Пространство спектакля и пространство сцены. Моделирование новой эстетики вещи. Работы В. Левенталья, М. Китаева, С. Бархина.

Видеоарт и новые формы изобразительного в визуально-пластическом решении спектакля. Видеотеатр.

Театр художника – стирание границ между изобразительным и сценическим

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

VIII семестр

Тема 6. Понятие композиции как метода построения художественной формы

Текущий контроль: практическое задание по пройденному материалу

- Составьте композицию цветовых пятен и объемов в модульном пространстве с элементами статики, динамики, ритма, контрастов, нюансов.

- Составьте композицию в листе на: а) равновесие одноцветных пятен, б) равновесие 2-х, 3-цветных пятен: в) напряженное равновесие 2-х, 3-цветных пятен в смешанной технике (аппликация, графика, живопись).

Тема 7.Золотое сечение.

Текущий контроль: практическое задание по пройденному материалу

Анализ сценографии на примере театральной постановки (на выбор)

Тема 8.Театральное пространство- его 4-х мерность.

Текущий контроль: практическое задание по пройденному материалу

Анализ сценографии на примере театральной постановки (на выбор)

Тема 9.Пространство и время в театре.

Текущий контроль: практическое задание по пройденному материалу

Анализ сценографии на примере театральной постановки (на выбор)

Тема 10.Законы театральной перспективы

Текущий контроль: практическое задание по пройденному материалу

Анализ сценографии на примере театральной постановки (на выбор)

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Форма промежуточной аттестации- экзамен

Экзамен состоит из 2-х заданий:

Вопросы теоретического блока по предмету:

1. Сценография и театрально-декорационное искусство.
2. Историко-философские и социокультурные традиции формирования сценографии как вида искусства.
3. Место сценографии в системе выразительных средств театра.
4. Методы построения сценографического образа. Историческая типология различных театральных форм.
5. Сценография античного театра.
6. Сценография средневекового западно-европейского театра.
7. Сценография западноевропейского театра эпохи Возрождения.
8. Сценография западноевропейского театра эпохи Барокко.
9. Сценография западноевропейского театра эпохи Классицизма.
10. Сценография западноевропейского театра XVIII века.

11. Влияние идей эпохи Романтизма на сценографию.
12. Сценография театра эпохи Критического реализма.
13. Сценография театра эпохи Символизма конца XIX начала XX века.
14. Влияние Бертольда Брехта на западноевропейскую сценографию XX века.
15. Роль техники и информационных технологий в сценографии XX вв.
16. Сценография западноевропейского театра второй половины XX века.
17. История становления сценографии Русского театра XVII-XVIII века.
18. Игровые формы народного театра. Скоморохи.
19. Ярмарочные представления. Школьный театр.
20. Придворный театр Алексея Михайловича.
21. Театр Петра Первого. Иллюминации и фейерверки.
22. Придворный театр середины XVIII века. Валериани.
23. Становление русского национального театра. Жанры театральных представлений.
Сценография русского театра первой половины XIX века.
24. Декорация театра романтизма. Гонзаго. Канопи. Роллер.
25. Сценография русского театра второй половины XIX века.
26. Становление национальной школы театрально-декорационного искусства.
27. Сценография русского театра конца XIX начала XX века.
28. Революция и театр.
29. Сценография советского театра 30-х годов XX века.
30. Сценография советского театра 40-х – 50-х годов XX века.
31. Сценография советского театра 60-х – 80-х годов XX века.
32. Приход нового поколения театральных художников.
33. Основные черты современной русской сценографии. Эклектика.
34. Понятие композиции как метода построения художественной формы.
35. Понятие гармонии. Красота и гармония.
36. Композиция театрального пространства.
37. Законы театральной перспективы.

- Практическое задание:

Разработайте эскизы костюма, планы декорационного оформления сцены для учебной работы исполняемой роли.

4. ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

-«Отлично» - теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов близким к максимальному.

-«Хорошо» - теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки.

-«Удовлетворительно» - уровень выполнения работы отвечает большинству

основных требований, теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

«Неудовлетворительно» - теоретическое освоение компетенций освоено частично, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнены, либо качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки: 52.05.02 «Режиссура театра», профиль подготовки: «Режиссер драмы» Автор (ы): Жуков С.Ю.

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

Фонд оценочных средств

по учебной дисциплине

Основы сценографии и работа с художником

Направление подготовки: 52.05.02 - Режиссура театра

Профиль подготовки: Режиссер драмы

Квалификация (степень) выпускника: Специалист

Форма обучения: очная

Химки - 2021 г.

**ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ПРИ ОСВОЕНИИ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ СЦЕНОГРАФИИ И РАБОТА С ХУДОЖНИКОМ»**

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ПК-5. Способность разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля, сценического представления	ПК5.1 Способен воспроизводить, подбирать, записывать и осуществлять монтаж музыки и шумов для музыкально-шумового оформления зрелищного мероприятия. ПК5.2 Обеспечивать решение задач в соответствии с концепцией художественно-светового и звукового оформления спектаклей и сценических представлений; ставить задачи художнику-постановщику, художнику по свету, звукорежиссеру.	Знать: композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические выразительные средства и особенности их применения Уметь: разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию постановки Владеть: навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены; опытом создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

VII семестр опрос

1. С какими художниками работал Станиславский в МХТ в 1898-1905 годах?
2. С какими художниками работал Станиславский в МХТ в 1906-1917 годах?
3. С какими художниками работал Станиславский в МХТ в 1925-1935 годах?
4. С какими художниками работал Немирович-Данченко в 1930-1940 годах?
5. С какими художниками работал Мейерхольд в 1907-1917 годах?
6. С какими художниками работал Мейерхольд в 1925-1935 годах?
7. С какими художниками работал Таиров в 1914-1924 годах?
8. С какими художниками работал Таиров в 1925-1935 годах?

9. С какими художниками работал Товстоногов?
10. С какими художниками работал Ефремов?
11. С какими художниками работал Эфрос?
12. С какими художниками работал Любимов?
13. С какими художниками работает Додин?

Ответы:

1. В основном с Симовым
2. Добужинский, Бенуа, Егоров
3. Головин, Дмитриев, Симов
4. Дмитриев, Вильямс
5. Головин, Егоров
6. Дмитриев, Шестаков
7. Экстер, Кузьмин, Гончарова, Веснин
8. Стенберги, Рындин
9. Кочергин, Левенталь, Китаев
10. Боровский (старший), Левенталь, Кочергин
11. Левенталь, Крымов, Боровский ст.
12. Боровский.
13. Боровский, Кочергин, Китаев.

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

VIII семестр

Входной контроль: **тест**

1. Сценография- это

- А) оформление спектакля;
- Б) постановка спектакля;
- Г) графика.

2.В живописной декорации основным элементом является

- А) кулисы и задник;
- Б) изображение объемных объектов;
- В) живописное изображение в пространстве сцены.

3.Определите вид декорации по описанию: Любая вещь на сцене или её деталь приобретает тот смысл, который ей придаёт актер. Например, один и тот же предмет может благодаря отношению к нему актёра восприниматься зрителем то как стол, то как трон или пень.

- А) рисованная декорация;
- Б) декорация с объемными объектами;
- В) проекционная декорация

4.Архитектурно-конструктивные декорации- это

- А) различные конструкции;
- Б) живописное изображение;
- В) симметрия в декорациях.

5.Натуралистически-бытовые декорации- это

- А) Бутафория;
- Б) Натуральные вещи;

В) Живопись.

6. Перечислите основные черты советской сценографии. Художники театров.

7. Перечислите основные черты современной русской сценографии. Художники театров.

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

VII семестр

Тема 1. Историко-философские и социокультурные традиции формирования сценографии как вида искусства.

Текущий контроль: устный опрос

- Специфика образной интерпретации художественного текста декорационными средствами. Все, что попадает на сцену, обретает знаковый смысл. Условность и быт в художественном оформлении. Раскрыть на примерах.

- Роль декораций в раскрытии образов героев, обострении событий драмы, выявлении стиля, художественного приема режиссера, а также в создании атмосферы, дополняющей то, что не сказано в монологах, диалогах персонажей. Раскрыть на примерах.

- Условия успеха: совпадение концепций, стиля, образного видения драматурга, режиссера, художника, зрителя. Раскрыть на примерах.

- Сущность компетенций актера в вопросах декорационного оформления. Ваше мнение. Обоснуйте.

- Понятия «художественный образ» и «образ спектакля». Изобразительные и выразительные свойства образа; многоассоциативность сценографического образа.

- Анализ драматургии как основы режиссерского замысла и сценографии спектакля. Значение авторских ремарок.

- Сквозное действие, сверхзадача, жанр и их реализация в сценографии. Принципы и приемы художественного оформления спектакля. Световое решение спектакля.

- Художественная деталь, сценический костюм как элементы художественно-образной системы.

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

Тема 2. Исторические типы сценографии

ТЕМЫ для докладов

- Обряды, посвященных богу Дионисию

- кто отвечал за организацию представлений в Древней Греции

- влияние географических и климатических условий на возникновение декорационного искусства

- первые механизмы в декорационном искусстве
- возникновение масок в сценическом искусстве
- временные сооружения (их устройство) и возникновение первого театрального стационарного здания в Древнем Риме
- литургическая драма; место представления
- сценография мираклей и мистерий
- Сюжеты карнавальных действ Средневековья и сценография

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

Тема 3. Сценография русского театра

Устный опрос

Развитие искусства сценографии в России в начале XX века.

Изменением роли художника в русском театре

Значение частной оперы Мамонтова для русской сценографии.

Творчество художников В. Васнецова, В. Поленова, К. Коровина, М. Врубель.

Деятельность художественного объединения «Мир искусства», в концепции театральной живописи которого основополагающим принципом стал индивидуальный стиль художника.

Сценографы Московского Художественного театра.

Существенные изменения в сложившиеся принципы сценического оформления: К. Станиславский и В. Симов.

Трехмерное пространство сцены и Московский Художественный театр.

Вклад в дальнейшее развитие искусства сценографии- опыты В. Мейерхольда в период работы в Студии на Бородинской.

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

Тема 4. Сценография советского театра

Текущий контроль: презентация

- воссоздание декорацией конкретного места действия: узнаваемость, реалистичность оформления (пример спектаклей и художников);
- эстетика театра-праздника, оригинальные технические решения в рамках иллюстративного подхода (пример спектаклей и художников);
- спектакли и их сценическое оформление указанного периода (Москвы и Ленинграда)
- соцреализм в театрально-декорационном искусстве 1930–1950-х г. Возвращение бытовой декорации. Становление «натурноиллюзорной» игровой декорации.

Творчество В. Дмитриева,

Творчество П. Вильяенса,

Творчество Н. Акимова

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

Тема 5. Основные черты современной русской сценографии

Текущий контроль: письменный опрос

Творчество С. Вирсаладзе, А. Васильева.

Модернизм на российской сцене 1960–1970-х годов. «Пластическая режиссура» в сценографии. Новые формы сотворчества режиссера и художника: Ю. Любимов и Д. Боровский, Г. Товстоногов и Э. Кочергин. Творчество Б. Мессерера, Д. Лидера, И. Блумберга.

Сценография конца 1970–1990-х годов. Новое моделирование изобразительного мира. Пространство спектакля и пространство сцены. Моделирование новой эстетики вещи. Работы В. Левенталья, М. Китаева, С. Бархина.

Видеоарт и новые формы изобразительного в визуально-пластическом решении спектакля. Видеотеатр.

Театр художника – стирание границ между изобразительным и сценическим

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

VIII семестр

Тема 6. Понятие композиции как метода построения художественной формы

Текущий контроль: практическое задание по пройденному материалу

- Составьте композицию цветовых пятен и объемов в модульном пространстве с элементами статики, динамики, ритма, контрастов, нюансов.

- Составьте композицию в листе на: а) равновесие одноцветных пятен, б) равновесие 2-х, 3-цветных пятен: в) напряженное равновесие 2-х, 3-цветных пятен в смешанной технике (аппликация, графика, живопись).

Тема 7.Золотое сечение.

Текущий контроль: практическое задание по пройденному материалу

Анализ сценографии на примере театральной постановки (на выбор)

Тема 8.Театральное пространство- его 4-х мерность.

Текущий контроль: практическое задание по пройденному материалу

Анализ сценографии на примере театральной постановки (на выбор)

Тема 9.Пространство и время в театре.

Текущий контроль: практическое задание по пройденному материалу

Анализ сценографии на примере театральной постановки (на выбор)

Тема 10.Законы театральной перспективы

Текущий контроль: практическое задание по пройденному материалу
Анализ сценографии на примере театральной постановки (на выбор)

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Форма промежуточной аттестации- экзамен

Экзамен состоит из 2-х заданий:

Вопросы теоретического блока по предмету:

1. Сценография и театрально-декорационное искусство.
2. Историко-философские и социокультурные традиции формирования сценографии как вида искусства.
3. Место сценографии в системе выразительных средств театра.
4. Методы построения сценографического образа. Историческая типология различных театральных форм.
5. Сценография античного театра.
6. Сценография средневекового западно-европейского театра.
7. Сценография западноевропейского театра эпохи Возрождения.
8. Сценография западноевропейского театра эпохи Барокко.
9. Сценография западноевропейского театра эпохи Классицизма.
10. Сценография западноевропейского театра XVIII века.
11. Влияние идей эпохи Романтизма на сценографию.
12. Сценография театра эпохи Критического реализма.
13. Сценография театра эпохи Символизма конца XIX начала XX века.
14. Влияние Бертольда Брехта на западноевропейскую сценографию XX века.
15. Роль техники и информационных технологий в сценографии XX вв.
16. Сценография западноевропейского театра второй половины XX века.
17. История становления сценографии Русского театра XVII-XVIII века.
18. Игровые формы народного театра. Скоморохи.
19. Ярмарочные представления. Школьный театр.
20. Придворный театр Алексея Михайловича.
21. Театр Петра Первого. Иллюминации и фейерверки.
22. Придворный театр середины XVIII века. Валериани.
23. Становление русского национального театра. Жанры театральных представлений.
Сценография русского театра первой половины XIX века.
24. Декорация театра романтизма. Гонзаго. Канопи. Роллер.
25. Сценография русского театра второй половины XIX века.
26. Становление национальной школы театрально-декорационного искусства.
27. Сценография русского театра конца XIX начала XX века.
28. Революция и театр.
29. Сценография советского театра 30-х годов XX века.

30. Сценография советского театра 40-х – 50-х годов XX века.
31. Сценография советского театра 60-х – 80-х годов XX века.
32. Приход нового поколения театральных художников.
33. Основные черты современной русской сценографии. Эклектика.
34. Понятие композиции как метода построения художественной формы.
35. Понятие гармонии. Красота и гармония.
36. Композиция театрального пространства.
37. Законы театральной перспективы.

- Практическое задание:

Разработайте эскизы костюма, планы декорационного оформления сцены для учебной работы исполняемой роли.

5. СТРУКТУРА ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТА ДЛЯ ВЫСТАВЛЕНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ

-«Отлично» - теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов близким к максимальному.

-«Хорошо» - теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки.

-«Удовлетворительно» - уровень выполнения работы отвечает большинству основных требований, теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

«Неудовлетворительно» - теоретическое освоение компетенций освоено частично, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнены, либо качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению подготовки: 52.05.02 «Режиссура театра»,
профиль подготовки: «Режиссер драмы»
Автор (ы): Жуков С.Ю.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Основы сценографии и работа с художником**

**СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА**

**СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ДРАМЫ**

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ
(год набора 2019)**

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

Химки 2021 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: овладение студентами профессиональными теоретическими знаниями и практическими навыками в области сценографического искусства;

Задачи: сформировать представления о стилевых направлениях в области театрально-декорационного искусства; способствовать формированию знаний о современных направлениях в области сценографии (художественное оформление, станковая живопись, театральная архитектура, сценическая техника); определить место и значение театрально-декорационного искусства в художественном оформлении спектакля; ознакомить с принципами творческой работы ведущих художников-сценографов; углубить знания по истории театрального искусства;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Основы сценографии и работа с художником» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части ОПОП по направлению подготовки 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы. Дисциплина «Основы сценографии и работа с художником» изучается в 7-м – 8-м семестрах. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, должны быть сформированы при освоении дисциплин «Режиссура и актерское мастерство»; «История зарубежного театра»; «История костюма»; «История музыки»; «Основы сценического грима».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для прохождения практик, сдачи госэкзамена и защите ВКР и освоения дисциплин: «Режиссура и мастерство актера». Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данной специальности 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ПК-5. Способность разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля, сценического представления	ПК5.1 Способен воспроизводить, подбирать, записывать и осуществлять монтаж музыки и шумов для музыкально-шумового оформления зрелищного мероприятия. ПК5.2 Обеспечивать решение задач в соответствии с концепцией художественно-светового и звукового	Знать: композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические выразительные средства и особенности их применения Уметь: разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать

	оформления спектаклей и сценических представлений; ставить задачи художнику-постановщику, художнику по свету, звукорежиссеру.	совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию постановки Владеть: навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены; опытом создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Основы сценографии и работа с художником» составляет 5 зе, 180 акад. часов, из них контактных 68 акад.ч. СРС 85 акад.ч., форма контроля: зачет в 7 семестре, экзамен в 8 семестре-27 часов.

4.2. Структура дисциплины.

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Все го	Л	К о нс	СР С	Ко нтр оль	
1	Историко-философские и социокультурные традиции формирования сценографии как вида искусства.	VII		6		6		Входной контроль: опрос
2	Исторические типы сценографии			6		8		Текущий контроль:
3	Сценография русского театра			6		8		Текущий контроль:
4	Сценография советского театра			8		8		Текущий контроль:
5	Основные черты современной русской сценографии.			8		8		Текущий контроль:
	Промежуточная аттестация							зачет
	Итого по семестру	VII	72	34		38		
6	Понятие композиции как метода построения художественной формы	VIII		6		7		Текущий контроль:
7	Золотое сечение.			6		10		Текущий контроль:

8	Театральное пространство- его 4-х мерность.			6		10		Текущий контроль:
9	Пространство и время в театре.			8		10		Текущий контроль:
10	Законы театральной перспективы			8		10		Текущий контроль:
	Промежуточная аттестация						27	экзамен
	Итого по семестру	VIII	72	34		47	27	
	ИТОГО ПО КУРСУ		180	68		85	27	

4.2. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Темы Дисциплины
1	Историко-философские и социокультурные традиции формирования сценографии как вида искусства.
2	Исторические типы сценографии
3	Сценография русского театра
4	Сценография советского театра
5	Основные черты современной русской сценографии.
6	Понятие композиции как метода построения художественной формы
7	Золотое сечение.
8	Театральное пространство- его 4-х мерность.
9	Пространство и время в театре.
10	Законы театральной перспективы
	Промежуточная аттестация- экзамен

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «Основы сценографии и работа с художником» используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие смешанный, теоретико- и практикоориентированный характер дисциплины:

- практические полугрупповые занятия;
- дискуссии;
- выступления с докладами и сообщениями;
- аудиторные контрольные работы;
- внеаудиторные контрольные работы;
- тестирование.

Наиболее оптимальными в преподавании выступают следующие инновационные технологии: педагогическая технология модульного структурирования научных знаний; комплексная дидактическая видеотехнология; педагогическая технология организации самостоятельной работы обучающихся с книгой; педагогическая технология использования компьютерной презентации в учебно-воспитательном процессе.

Главная ценность названных технологий в том, что они позволяют педагогу: уйти от монологичности преподавания, осуществить на учебном занятии обратную связь, наладить субъект-субъектные отношения, привить обучающимся навыки самостоятельного исследования, развить у обучающихся логическое мышление, научить обучающихся позиционировать себя.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи опроса, тестового материала (вопросы) в завершении изучения каждого раздела. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Текущий контроль: проверка самостоятельной работы студента (осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашних заданий, диагностике уровня сформированности умений и навыков, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.)	ПК-5	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно
Промежуточная аттестация: зачет	ПК-5	Зачтено/не зачтено
Промежуточная аттестация: экзамен	ПК-5	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закреплённая за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой,

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	справляется с выполнением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

VII семестр

Опрос

1. С какими художниками работал Станиславский в МХТ в 1898-1905 годах?
2. С какими художниками работал Станиславский в МХТ в 1906-1917 годах?
3. С какими художниками работал Станиславский в МХТ в 1925-1935 годах?
4. С какими художниками работал Немирович-Данченко в 1930-1940 годах?

5. С какими художниками работал Мейерхольд в 1907-1917 годах?
6. С какими художниками работал Мейерхольд в 1925-1935 годах?
7. С какими художниками работал Таиров в 1914-1924 годах?
8. С какими художниками работал Таиров в 1925-1935 годах?
9. С какими художниками работал Товстоногов?
10. С какими художниками работал Ефремов?
11. С какими художниками работал Эфрос?
12. С какими художниками работал Любимов?
13. С какими художниками работает Додин?

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

VIII семестр

Входной контроль: **тест**

1. Сценография- это

- А) оформление спектакля;
- Б) постановка спектакля;
- Г) графика.

2.В живописной декорации основным элементом является

- А) кулисы и задник;
- Б) изображение объемных объектов;
- В) живописное изображение в пространстве сцены .

3.Определите вид декорации по описанию: Любая вещь на сцене или её деталь приобретает тот смысл, который ей придаёт актер. Например, один и тот же предмет может благодаря отношению к нему актёра восприниматься зрителем то как стол, то как трон или пень.

- А) рисованная декорация;
- Б) декорация с объемными объектами;
- В) проекционная декорация

4.Архитектурно-конструктивные декорации- это

- А) различные конструкции;
- Б) живописное изображение;
- В) симметрия в декорациях.

5.Натуралистически-бытовые декорации- это

- А) Бутафория;
- Б) Натуральные вещи;
- В) Живопись.

6. Перечислите основные черты советской сценографии. Художники театров.

7. Перечислите основные черты современной русской сценографии. Художники театров.

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

VII семестр

Тема 1. Историко-философские и социокультурные традиции формирования сценографии как вида искусства.

Текущий контроль: устный опрос

- Специфика образной интерпретации художественного текста декорационными средствами. Все, что попадает на сцену, обретает знаковый смысл. Условность и быт в художественном оформлении. Раскрыть на примерах.

- Роль декораций в раскрытии образов героев, обострении событий драмы, выявлении стиля, художественного приема режиссера, а также в создании атмосферы, дополняющей то, что не сказано в монологах, диалогах персонажей. Раскрыть на примерах.

- Условия успеха: совпадение концепций, стиля, образного видения драматурга, режиссера, художника, зрителя. Раскрыть на примерах.

- Сущность компетенций актера в вопросах декорационного оформления. Ваше мнение. Обоснуйте.

- Понятия «художественный образ» и «образ спектакля». Изобразительные и выразительные свойства образа; многоассоциативность сценографического образа.

- Анализ драматургии как основы режиссерского замысла и сценографии спектакля. Значение авторских ремарок.

- Сквозное действие, сверхзадача, жанр и их реализация в сценографии. Принципы и приемы художественного оформления спектакля. Световое решение спектакля.

- Художественная деталь, сценический костюм как элементы художественно-образной системы.

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

Тема 2. Исторические типы сценографии

ТЕМЫ для докладов

- Обряды, посвященных богу Дионисию
- кто отвечал за организацию представлений в Древней Греции
- влияние географических и климатических условий на возникновение декорационного искусства
- первые механизмы в декорационном искусстве
- возникновение масок в сценическом искусстве
- временные сооружения (их устройство) и возникновение первого театрального стационарного здания в Древнем Риме
- литургическая драма; место представления
- сценография мираклей и мистерий
- Сюжеты карнавальных действ Средневековья и сценография

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

Тема 3. Сценография русского театра

Устный опрос

Развитие искусства сценографии в России в начале XX века.

Изменением роли художника в русском театре

Значение частной оперы Мамонтова для русской сценографии.

Творчество художников В. Васнецова, В. Поленова, К. Коровина, М. Врубель.

Деятельность художественного объединения «Мир искусства», в концепции театральной живописи которого основополагающим принципом стал индивидуальный стиль художника.

Сценографы Московского Художественного театра.

Существенные изменения в сложившиеся принципы сценического оформления: К. Станиславский и В. Симов.

Трехмерное пространство сцены и Московский Художественный театр.

Вклад в дальнейшее развитие искусства сценографии- опыты В. Мейерхольда в период работы в Студии на Бородинской.

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

Тема 4. Сценография советского театра

Текущий контроль: презентация

- воссоздание декорацией конкретного места действия: узнаваемость, реалистичность оформления (пример спектаклей и художников);
- эстетика театра-праздника, оригинальные технические решения в рамках

иллюстративного подхода (пример спектаклей и художников);

- спектакли и их сценическое оформление указанного периода (Москвы и Ленинграда)

- соцреализм в театральном-декорационном искусстве 1930–1950-х г. Возвращение бытовой декорации. Становление «натурноиллюзорной» игровой декорации.

Творчество В. Дмитриева,

Творчество П. Вильяенса,

Творчество Н. Акимова

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

Тема 5. Основные черты современной русской сценографии

Текущий контроль: письменный опрос

Творчество С. Вирсаладзе, А. Васильева.

Модернизм на российской сцене 1960–1970-х годов. «Пластическая режиссура» в сценографии. Новые формы сотворчества режиссера и художника: Ю. Любимов и Д. Боровский, Г. Товстоногов и Э. Кочергин. Творчество Б. Мессерера, Д. Лидера, И. Блумберга.

Сценография конца 1970–1990-х годов. Новое моделирование изобразительного мира. Пространство спектакля и пространство сцены. Моделирование новой эстетики вещи. Работы В. Левенталья, М. Китаева, С. Бархина.

Видеоарт и новые формы изобразительного в визуально-пластическом решении спектакля. Видеотеатр.

Театр художника – стирание границ между изобразительным и сценическим

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

VIII семестр

Тема 6. Понятие композиции как метода построения художественной формы

Текущий контроль: практическое задание по пройденному материалу

- Составьте композицию цветовых пятен и объемов в модульном пространстве с элементами статики, динамики, ритма, контрастов, нюансов.

- Составьте композицию в листе на: а) равновесие одноцветных пятен, б) равновесие 2-х, 3-цветных пятен: в) напряженное равновесие 2-х, 3-цветных пятен в смешанной технике (аппликация, графика, живопись).

Тема 7.Золотое сечение.

Текущий контроль: практическое задание по пройденному материалу

Анализ сценографии на примере театральной постановки (на выбор)

Тема 8. Театральное пространство- его 4-х мерность.

Текущий контроль: практическое задание по пройденному материалу

Анализ сценографии на примере театральной постановки (на выбор)

Тема 9. Пространство и время в театре.

Текущий контроль: практическое задание по пройденному материалу

Анализ сценографии на примере театральной постановки (на выбор)

Тема 10. Законы театральной перспективы

Текущий контроль: практическое задание по пройденному материалу

Анализ сценографии на примере театральной постановки (на выбор)

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Форма промежуточной аттестации- экзамен

Экзамен состоит из 2-х заданий:

Вопросы теоретического блока по предмету:

1. Сценография и театрально-декорационное искусство.
2. Историко-философские и социокультурные традиции формирования сценографии как вида искусства.
3. Место сценографии в системе выразительных средств театра.
4. Методы построения сценографического образа. Историческая типология различных театральных форм.
5. Сценография античного театра.
6. Сценография средневекового западно-европейского театра.
7. Сценография западноевропейского театра эпохи Возрождения.
8. Сценография западноевропейского театра эпохи Барокко.
9. Сценография западноевропейского театра эпохи Классицизма.
10. Сценография западноевропейского театра XVIII века.
11. Влияние идей эпохи Романтизма на сценографию.
12. Сценография театра эпохи Критического реализма.
13. Сценография театра эпохи Символизма конца XIX начала XX века.
14. Влияние Бертольда Брехта на западноевропейскую сценографию XX века.
15. Роль техники и информационных технологий в сценографии XX вв.
16. Сценография западноевропейского театра второй половины XX века.
17. История становления сценографии Русского театра XVII-XVIII века.
18. Игровые формы народного театра. Скоморохи.
19. Ярмарочные представления. Школьный театр.
20. Придворный театр Алексея Михайловича.
21. Театр Петра Первого. Иллюминации и фейерверки.

22. Придворный театр середины XVIII века. Валериани.
23. Становление русского национального театра. Жанры театральных представлений.
Сценография русского театра первой половины XIX века.
24. Декорация театра романтизма. Гонзаго. Канопи. Роллер.
25. Сценография русского театра второй половины XIX века.
26. Становление национальной школы театрально-декорационного искусства.
27. Сценография русского театра конца XIX начала XX века.
28. Революция и театр.
29. Сценография советского театра 30-х годов XX века.
30. Сценография советского театра 40-х – 50-х годов XX века.
31. Сценография советского театра 60-х – 80-х годов XX века.
32. Приход нового поколения театральных художников.
33. Основные черты современной русской сценографии. Эклектика.
34. Понятие композиции как метода построения художественной формы.
35. Понятие гармонии. Красота и гармония.
36. Композиция театрального пространства.
37. Законы театральной перспективы.

- Практическое задание:

Разработайте эскизы костюма, планы декорационного оформления сцены для учебной работы исполняемой роли.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература:

1. Путешествие в театральном пространстве. Анатолий Васильев и Игорь Попов: Сценография и театр. В 2 ч. Ч.1 : Хронология / Авт. вступ. ст. и сост. Н. Борисова. - М. : [Театр "Шк. драм.искусства"], 2003. - 135 с.
2. Путешествие в театральном пространстве. Анатолий Васильев и Игорь Попов: Сценография и театр. В 2 ч. Ч. 2 : Альбом / Авт. вступ. ст. и сост. Н. Борисова. - М. : [Театр "Шк. драм.искусства"], 2003. - 227с

Дополнительная литература:

3. Давыдова М.В. Художник в театре начала XX века / М. В. Давыдова. - М.: Наука, 1999. - 148, [1] с.
4. Березкин, В.И. Искусство сценографии мирового театра. Т.3: Мастера XVI-XX вв. / В. И. Березкин. - М.: УРСС, 2002. - 293, [1] с.

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания актера. Её актуальность связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта. Организация самостоятельной работы студента по приобретению необходимых навыков и умений является важнейшей и приоритетной задачей педагога.

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

Умение продуктивно заниматься – важнейшая сторона деятельности актера, определяющая успешность его работы. Целенаправленность индивидуальных занятий с педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента.

Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода ученика к разрешению конкретных исполнительских задач. Следует объяснять ученику нерациональность бессистемной, небрежно спланированной самостоятельной работы. При этом может возникнуть опасность технологических ошибок, формирования неправильных привычек и вредных навыков.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студента со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу возможность:

- судить о степени освоения студентом учебного материала;
- следить за ростом его исполнительского мастерства;
- оценивать уровень заинтересованности студента, его психологическую мотивацию;
- понять природу дарования студента;
- точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем обучающем процессе.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность.

Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается нотный текст, но и легче воспитывается профессиональная уверенность исполнителя.

Существенным фактором является дисциплина в самостоятельной работе.

Пределы и нормы нагрузок определяются индивидуально. Принцип постепенного усложнения и увеличения объёма домашних заданий при регулярных занятиях вполне оправдан, и увеличение объёма способствует продуктивности профессионального становления.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные образовательные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, PowerPoint;

Adobe Photoshop;

PowerDVD;

MediaPlayerClassic.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются электронно-библиотечные системы:

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия по дисциплине «Основы сценографии и работа с художником» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
Полугрупповые занятия	Аудитория со столами и стульями, графическое демонстрационное оборудование (компьютер, широкоформатный монитор, планшет для графики), школьная доска, планшет и бумага формат А, карандаши, цветные грифели.
Самостоятельная работа студентов	Читальный зал библиотеки института, персональный компьютер с выходом в интернет

Промежуточная аттестация	Аудитория со столами и стульями, графическое демонстрационное оборудование (компьютер, широкоформатный монитор, планшет для графики), школьная доска, планшет и бумага формат 1А, карандаши, цветные грифели

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

При необходимости (при наличии заявления обучающегося с ОВЗ) рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого от обучающегося требуется личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день);
- оборудование технических условий (при необходимости);
- сопровождение во время учебного процесса (при необходимости);
- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием специалистов.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся при необходимости, могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Составитель(и):

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 52.05.02 «Режиссура театра»
Автор (ы): Жуков С.Ю.

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Дисциплины

РАБОТА С КОМПОЗИТОРОМ

Направление подготовки: 52.05.02 - Режиссура театра

Профиль подготовки: Режиссер драмы

Квалификация (степень) выпускника: Специалист

Форма обучения: очная

Химки - 2021 г.

1. Введение

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания актера. Её актуальность связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта. Организация самостоятельной работы студента по приобретению необходимых навыков и умений является важнейшей и приоритетной задачей педагога.

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

Умение продуктивно заниматься – важнейшая сторона деятельности специалиста, определяющая успешность его работы. Целенаправленность индивидуальных занятий с педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента.

Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода ученика к разрешению конкретных исполнительских задач. Следует объяснять ученику нерациональность бессистемной, небрежно спланированной самостоятельной работы. При этом может возникнуть опасность технологических ошибок, формирования неправильных привычек и вредных навыков.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студента со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу возможность:

- судить о степени освоения студентом учебного материала;
- следить за ростом его исполнительского мастерства;
- оценивать уровень заинтересованности студента, его психологическую мотивацию;
- понять природу дарования студента;
- точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем обучающем процессе.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность.

Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается задания, но и легче воспитывается профессиональная уверенность

2. ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ п/п	Темы Дисциплины в соответствии с разделом 4 рабочей программы дисциплины	Форма самостоятельной работы	Трудоемкость в часах
VI семестр			
1.	Музыка как выразительный компонент спектакля.	Подготовка к входному контролю (ТЕСТ);	4
2.	Функции музыки в спектакле	Подготовка к текущему контролю	4

3.	Музыкальная тема. Музыкальный образ. Лейтмотив.	Подготовка к текущему контролю	4
4.	Музыка в драматическом театре 20 века. Многообразие подходов к музыкальному оформлению спектакля в драматическом театре на примерах творчества режиссеров отечественного и зарубежного театров.	Подготовка к текущему контролю	6
5.	Музыка в кино на примерах творческого сотрудничества режиссера с композитором.	Подготовка к входному контролю (опрос);	4
6.	Взаимосвязь музыки и сценографии в спектакле.	Подготовка к текущему контролю	4
7.	Функции шумов в спектакле.	Подготовка к текущему контролю	4
8.	Звуковое пространство спектакля.	Подготовка к текущему контролю	4
9.	Основные этапы работы над музыкальным решением спектакля	Подготовка к текущему контролю	4
		Подготовка к промежуточной аттестации- зачет (ОТВЕТ ПО БИЛЕТАМ)	

3.Задания по организации самостоятельной работы обучающихся

Задания для входного контроля VI семестра. Перечень тем для собеседования

1. Необходимость изучения предмета «Работа режиссера с композитором» для студентов данной специальности.
2. Музыка, как выразительный компонент спектакля. Функции музыки в спектакле.
3. Истоки современного понимания использования музыки в драматическом театре, заложенные в античном театральном искусстве (хор, сольная мелодекламация, музыкальные инструменты).
4. Исторические, национальные и региональные черты музыки.
5. Музыка в кино, на радио и телевидении.
6. Жанры и стили музыкального искусства.

7. Необходимость понимания и использования музыкальной терминологии в работе режиссера с композитором

Оценивается: знание основных положений теории и практики режиссерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы; основных принципов инсценирования.

Критерии оценки:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент готов рассуждать на заданную тему;
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент не имеет представления о заданных темах;

Перечень тем для собеседования

1. Музыка в драматическом театре 20 века. Многообразие подходов к музыкальному оформлению спектакля в драматическом театре на примерах творчества режиссеров отечественного и зарубежного театров.
2. Музыка в театре Станиславского
3. Музыка в театре Мейерхольда
4. Музыка в театре Вахтангова
5. Музыка в театре Б.Брехта
6. Музыка в театре Ю.Любимова
7. Музыка в театре А. Васильева

Оценивается: знание основных положений теории и практики режиссерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы; основных принципов инсценирования.

Критерии оценки:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент готов рассуждать на заданную тему;
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент не имеет представления о заданных темах;

Текущий контроль

Проводится преподавателем по изучению темы. Форма контроля - устный опрос. Вопросы – см. тематику курса

Оценивается: знание основных положений теории и практики режиссерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы; основных принципов инсценирования.

Критерии оценки:

- оценка «зачтено»/ «не зачтено»

Темы рефератов к рубежному контролю 6 семестра

1. Идея синтеза в драме и музыке.
2. Основоположники отечественного театрального искусства начала XX века.

3. Музыкально-психологические драмы Чехова и музыкальное оформление во МХАТе.
4. Принцип «омузыкаливания» спектакля и рассмотрение музыки как элемента, сопутствующего и соподчиненного действию.
5. Музыка как выразитель или комментатор главной идеи.
6. Мейерхольдовский принцип «контрапункта» - принцип несинхронности звукового и зрительного ряда, контрастного соотношения характера музыки и характера сценического действия.
7. Функции музыки и музыкального оформления в современном драматическом спектакле.
8. Значение музыкального вкуса и музыкальной эрудиции будущего режиссера театра для оформления спектакля

Оценивается: знание основных положений теории и практики режиссерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы; основных принципов инсценирования.

Критерии оценки:

- **«отлично»** -выставляется студенту, если студент владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы билета, подчеркивая при этом самое существенное; умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное; устанавливать причинно-следственные связи; демонстрировать знания профессиональных терминов, понятий, приводить убедительные примеры; проявляет знание специальной литературы в рамках учебной дисциплины и дополнительных источников информации; имеет место высокий уровень выполнения контрольных и иных работ в течение учебного процесса;
- **«хорошо»**- выставляется студенту, если студент строит ответ логично в соответствии с планом ответа; самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы билета; не всегда может выделить главное, но не допускает серьезных ошибок в ответах; приводит необходимые примеры, однако показывает некоторую непоследовательность анализа; речь грамотна, используется профессиональная лексика; демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебной дисциплины и дополнительных источников информации; имеет место средний уровень выполнения контрольных и иных работ в течение учебного процесса;
- **«удовлетворительно»**- выставляется студенту, если ответ недостаточно логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно, ответ декларируется, недостаточно аргументирован, слабо раскрыты профессиональные понятия; в процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов; примеры ограничены, либо отсутствуют; имеет место слабый уровень выполнения контрольных и иных работ в течение учебного процесса;
- **«неудовлетворительно»**- выставляется студенту, если студент не освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя; уровень выполнения контрольных и иных работ в течение учебного процесса очень низкий, либо вовсе отсутствует.
- оценка **«зачтено»** выставляется студенту, если выполнение соответствует критериям оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»;

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если выполнение соответствует критериям оценки «неудовлетворительно».

Промежуточная аттестация VI семестра- экзамен

На экзамен выносятся 2 задания:

1.ОТВЕТ НА ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВОПРОС

Вопросы к экзамену:

1. Основы музыкальных знаний.
2. Музыка как вид искусства.
3. Выразительные средства музыки.
4. Изобразительные возможности музыки.
5. Основные музыкальные формы.
6. Основные музыкальные жанры.
7. Роль музыки в драматическом театре.
8. Русская театральная музыка.
9. Музыка в современных драматических спектаклях.
- 10.Основные формы и принципы музыкального оформления спектакля.
- 11.Два вида музыкального оформления – компиляция и сочинение специальной музыки.
- 12.Классификация театральной музыки.
- 13.Функции сюжетной музыки.
- 14..Функции условной музыки.
- 15.Общие функции театральной музыки.
- 16.Использование музыки разных жанров.
- 17.Музыкальное решение и музыкальный образ спектакля.
- 18.Режиссерский замысел музыкального оформления и методика подбора музыки.
- 19.Работа с отобранным музыкальным материалом.
- 20.Музыкальная партитура.
- 21.Звукотехническое оформление.
- 22.Звуковые эффекты в музыкальном оформлении спектакля.
- 23.Озвучивание видео - и кино - фрагментов, включенных в спектакль.
- 24.Шумовое решение спектакля. Классификация театральных шумов и звуков.
- 25.Функции театральных шумов в спектакле.
- 26.Запись шумов на натуре.
- 27.Имитация театральных шумов и звуков.
- 28.Звуковая партитура спектакля.

2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ (ПРОЕКТ)

1. Проект создания оригинальной музыки для музыкального оформления поэтической композиции.
2. Проект создания оригинальной музыки для музыкального оформления танцевальной композиции.

3. Проект создания оригинальной музыки для музыкального оформления детского спектакля-сказки.
4. Проект создания оригинальной музыки для музыкального оформления телевизионного спектакля.
5. Проект создания оригинальной музыки для музыкального спектакля.
6. Проект создания оригинальной музыки для музыкального оформления спектакля.

Оценивается: знание основных положений теории и практики режиссерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы; основных принципов инсценирования.

Критерии оценки:

- **«отлично»** -выставляется студенту, если студент владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы билета, подчеркивая при этом самое существенное; умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное; устанавливать причинно-следственные связи; демонстрировать знания профессиональных терминов, понятий, приводить убедительные примеры; проявляет знание специальной литературы в рамках учебной дисциплины и дополнительных источников информации; имеет место высокий уровень выполнения контрольных и иных работ в течение учебного процесса;
- **«хорошо»**- выставляется студенту, если студент строит ответ логично в соответствии с планом ответа; самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы билета; не всегда может выделить главное, но не допускает серьезных ошибок в ответах; приводит необходимые примеры, однако показывает некоторую непоследовательность анализа; речь грамотна, используется профессиональная лексика; демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебной дисциплины и дополнительных источников информации; имеет место средний уровень выполнения контрольных и иных работ в течение учебного процесса;
- **«удовлетворительно»**- выставляется студенту, если ответ недостаточно логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно, ответ декларируется, недостаточно аргументирован, слабо раскрыты профессиональные понятия; в процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов; примеры ограничены, либо отсутствуют; имеет место слабый уровень выполнения контрольных и иных работ в течение учебного процесса;
- **«неудовлетворительно»**- выставляется студенту, если студент не освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя; уровень выполнения контрольных и иных работ в течение учебного процесса очень низкий, либо вовсе отсутствует.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению подготовки: 52.05.02 «Режиссура театра»,
профиль подготовки: «Режиссер драмы»

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.

Фонд оценочных средств

по учебной дисциплине
РАБОТА С КОМПОЗИТОРОМ

Направление подготовки: 52.05.02 - Режиссура театра

Профиль подготовки: Режиссер драмы

Квалификация (степень) выпускника: Специалист

Форма обучения: очная

Химки - 2021 г.

1.Перечень компетенций, формируемых при освоении дисциплины «Работа с композитором»

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания УК-6.2. Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки	Знать: основы психологии мотивации; способы совершенствования собственной профессиональной деятельности; Уметь: планировать и реализовывать собственные профессиональные задачи с учетом условий, средств, личностных возможностей; выявлять мотивы и стимулы для саморазвития; определять цели профессионального роста; Владеть: навыками саморазвития; навыками планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда
ПК-5. Способность разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля, сценического представления	ПК5.1 Способен воспроизводить, подбирать, записывать и осуществлять монтаж музыки и шумов для музыкально-шумового оформления зрелищного мероприятия. ПК5.2 Обеспечивать решение задач в соответствии с концепцией художественно-светового и звукового оформления спектаклей и сценических представлений; ставить задачи художнику-постановщику, художнику по свету, звукорежиссеру.	Знать: композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические выразительные средства и особенности их применения Уметь: разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию

		постановки Владеть: навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены; опытом создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Задания для входного контроля VI семестра. Перечень тем для собеседования

1. Необходимость изучения предмета «Работа режиссера с композитором» для студентов данной специальности.
2. Музыка, как выразительный компонент спектакля. Функции музыки в спектакле.
3. Истоки современного понимания использования музыки в драматическом театре, заложенные в античном театральном искусстве (хор, сольная мелодекламация, музыкальные инструменты).
4. Исторические, национальные и региональные черты музыки.
5. Музыка в кино, на радио и телевидении.
6. Жанры и стили музыкального искусства.
7. Необходимость понимания и использования музыкальной терминологии в работе режиссера с композитором

Оценивается: знание основных положений теории и практики режиссерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы; основных принципов инсценирования.

Критерии оценки:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент готов рассуждать на заданную тему;
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент не имеет представления о заданных темах;

Входной контроль: ТЕСТ

ТЕСТ:

1. Определите один из признаков классики:

- + произведения отвечают высоким художественным требованиям;
- произведения исполняются симфоническим оркестром;
- произведения написаны для всего населения.

2. Как понимаете стиль в искусстве, особенности которого могут принадлежать одному композитору, даже конкретному исполнителю:

- исторический;
- национальный;
- + индивидуальный.

3. По каким признакам можно сказать, что музыка и литература взаимосвязаны?

- поэты тоже слушают музыку
- + музыкальные произведения берут сюжеты из литературных произведений
- композиторы много сидят в библиотеке.

4. Можете определить, о чем идет речь: они всегда взаимодействуют друг с другом, свои сюжеты берут из реальной жизни, интонационные, создаются для людей.

- + литература и музыка
- сказки народов мира
- симфонии и сонаты.

5. Определите, о чем идет речь: звучит увертюра, открывается занавес, зал наполняется вокальной музыкой, актеры поражают зрителей общением исключительно на языке пения.

- симфонический концерт
- + опера
- балет.

6. Исключите неверные предложения:

- Иван, Антониды – герои оперы «Жизнь за царя»;
- Игорь, Ярославна – герои оперы «Князь Игорь»;
- + Иван, Ярославна – герои оперы «Жизнь за царя».

7. Назовите героический и самый драматический образ оперы «Князь Игорь»:

- Ярославна;
- + Игорь;
- Иван Сусанин.

8. Главная песня оперы «Князь Игорь», исполняемая народным хором:

- + «Солнцу красному слава»;
- «Вставайте, люди русские»;
- «День Победы».

9. Какой композитор, последовав опере «Князь Игорь», создал балет «Ярославна»?

- Родион Щедрин
- + Борис Тищенко
- А.П. Бородин.

тест 10. Определите по данной схеме понятие «балет»:

- + музыка+танец+сценическое действие;
- музыка + пение+сценическое действие;
- музыка +танец+кино+сценическое действие.

11. О каком эпизоде идет речь: полумрак, жутко, героиня плачет в танце, ее движения выражают боль и мучения.

- «Плачь Ярославны» из оперы «Князь Игорь»
- «Колыбельная Клары»
- + «Плачь Ярославны» из балета «Ярославна».

12. Как называется восьмая симфония Франца Шуберта?

- + «Неоконченная»
- «Классическая»
- «Героическая».

13. Какой новый тип симфонии появился благодаря Францу Шуберту:

- патетическая;
- профессиональная;
- + лирико-драматическая.

14. Какие возможности сонатно-симфонического цикла в воплощении и развитии образов:

- + через насыщенную музыку разных музыкальных инструментов раскрывает более глубоко человеческие переживания;
- раскрывает фигуру дирижера и всего оркестра;
- образы раскрываются только при исполнении произведений для музыкального театра.

15. Симфония какого композитора оригинально претворила черты гайдновского симфонизма, и поэтому названа «Классической»?

- Л.В. Бетховена
- + С.С. Прокофьева
- Ф. Шуберта.

16. Какой стране принадлежит великий композитор Жорж Бизе?

- + Франции
- Германии
- Испании.

17. В какой арии Кармен в опере Жоржа Бизе «Кармен» выражается свободолюбие героини и излагается жизненная позиция словами «Любовь свободна, мир чаруя, законов всех она сильнее»:

- сегидилья;
- + хабанера;
- сцена гибели (финал).

18. Определите верные утверждения:

- опера «Кармен» - забытая сцена музыкально-театральной жизни;
- + героя Эскамильо характеризует маршевая музыка, а Хосе – песенная;
- в опере «Кармен» события происходят во Франции.

19. Какое произведение можно назвать самой серьезной транскрипцией оперы «Кармен»?

- фильм «Кухня»
- симфония «Бизе и Кармен»
- + балет «Кармен-сюита».

тест-20. По каким сценам можно узнать балет «Кармен-сюита»?

- + «Болеро», «Сцена гадания», «Адажио Хосе»
- «Сегидилья», «Песня Хосе», «Куплеты Эскамильо»
- «Битва испанцев», «Сон Кармен».

21. Какие новые загадочные герои появляются в балет «Кармен-сюита»?

- + маски
- тени
- лошади.

22. Среду какого народа изображает автор в опере «Порги и Бесс»:

- испанских фабрикантов;
- + американских негров;
- русских пленников.

23. Вспомните известную сцену оперы «Порги и Бесс», где в исполнении героя слышатся блюзовые интонации, и ему аккомпанирует банджо:

- песенка Спортинг Лайфа «Это совсем не обязательно так»;
- + песня Порги «Богатство бедняка»;
- «Колыбельная Клары».

24. Определите русских композиторов, членов «Могучей кучки»:

- + М.А. Балакирев, Ц.А. Кюи;
- С.С. Прокофьев, Г.В. Свиридов;
- Э. Артемьев, Л.В. Бетховен.

25. Какое выражение больше всего подходит народной песне?

- + «Народная песня – энциклопедия жизни народа»
- «В народной песне звучат классические симфонии»
- «Народная песня посвящается воинам древней Руси».

26. Эти народные песни были спутником детей с самого раннего возраста, они помогали матерям в воспитании детей, относятся к лирическим жанрам народной вокальной музыки. Угадали, какие песни?

- игровые
- + колыбельные
- трудовые.

27. Назовите русских композиторов, которые в своем творчестве часто обращались к духовной музыке:

- + Д. Бортнянский, П.Ч есноков;
- П.И. Чайковский, М.И. Глинка;
- Э. Артемьев, А. Пахмутова.

28. Кем считаем великого композитора М.И. Глинку:

- первым симфонистом русской музыки;
- исполнителем авторских песен;
- + родоначальником русской классической музыки.

29. Кто из русских композиторов написал цикл «Времена года»?

- С.В. Рахманинов
- + П.И. Чайковский
- Антонио Вивальди.

30. С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский, М.И. Глинка, А.Е. Варламов, А.А. Алябьев, А.Л. Гурилев, А.Н. Верстовский... Эти композиторы были реалистами русской музыки, но в их произведениях были яркие нотки еще одного направления:

- + романтизм;
- импрессионизм;
- расизм.

31. Назовите термины, связанные с средневековой духовной музыкой:

- молитва, народная песня;
- + григорианский хорал, знаменный распев;
- псалмы, барокко.

32. Какой яркий театральный жанр появляется в XX веке?

- художественный фильм
- + мюзикл
- оперетта.

33. Найдите правильное соотношение «Автор-произведение»:

- + Э.Л. Уэббер – мюзикл «Кошки»;
- Д. Гершвин - опера «Иисус Христос – суперзвезда»;
- Жорж Бизе – мюзикл «Вестсайдская история».

34. Какое произведение является современным аналогом шекспировской «Ромео и Джульетты»?

- Мюзикл «Звуки музыки» Р. Роджерса
- + «Вестсайдская история» Л. Бернстайна
- «Любовь и голуби» В. Меньшова.

35. Направлением какой музыки является «тяжелый металл»?

- + рок-музыки
- поп-музыки
- классического авангарда.

36. О каком произведении идет речь: глубина переживаний героев этого автора, скитание их души можно выразить только рок-музыкой.

- + Э. Артемьев, рок-опера «Преступление и наказание»
- С.С. Прокофьев, балет «Ромео и Джульетта»
- Р. Щедрин, балет «Кармен-сюита».

37. Рождению какого произведения предшествовала песня «Superstar» («Суперзвезда»):

- Э.Л. Уэббер «Кошки»;
- + Э.Л. Уэббер «Иисус Христос – суперзвезда»;
- А. Рыбников «Юнона и Авось».

38. По произведению У. Шекспира «Ромео и Джульетта» написано много музыкальных произведений в разных жанрах. Кто из композиторов написал музыку к драматическому спектаклю по этому произведению?

- П.И. Чайковский
- + Д.Б. Кабалевский
- С.С. Прокофьев.

39. Камерно-симфоническая сюита норвежского композитора Эдварда Грига, написанная по драме Г. Ибсена:

- + «Пер Гюнт»;
- «Ревизская сказка»;
- «Всенощное бдение».

тест*40. В творчестве какого великого композитора через храмовое искусство шла загадочная космическая связь времен?

- А. Вивальди
- М.И. Глинки
- + И.С. Баха.

41. Сможете определить, почему говорим «неизвестный Свиридов»?

- композитор пропал из виду поклонников на несколько лет
- + неизвестным пластом стала его музыка религиозных традиций
- появились тайные страницы личной жизни композитора.

42. Какими жанрами обновилась театральная жизнь в XX веке?

- + мюзикл, рок-опера
- опера, балет
- авторская песня, ретро-авангард.

43. Кто они, Елена Образцова и Майя Плисецкая:

- композиторы;
- исполнители;
- меценаты.

44. Для кого Родион Щедрин написал балет «Кармен-сюита»:

- Елене Образцовой;
- + Майе Плисецкой;
- Николаю Цискаридзе.

45. Кем является по профессии Елена Образцова:

- балерина;
- + вокалистка;
- режиссер-постановщик.

46. Кем написаны саундтреки к кинофильму «Властелин колец»?

- + Говард Шор
- Нино Рота
- Евгений Крылатов.

47. Исключите неверное предположение:

- в кино музыка необходима для организации настроения, для более глубокой передачи психологии героев;
- + внутрикадровая музыка исполняется как сопровождение фильма за кадром;
- закадровая музыка исполняется как сопровождение фильма за кадром.

48. Как в современной музыкальной жизни называют транскрипции?

- + ремикс
- авангард
- клип.

49. Определите верное выражение:

- «П.И. Чайковский дописал заброшенные пьесы В.А. Моцарта»;
- + «в «Моцартиане» П.И. Чайковский обновил для слушателя шедевры В.А. Моцарта»;
- «Моцартиана» - ошибка в творчестве П.И. Чайковского».

50. Исключите неверное по вашим наблюдениям за современной музыкальной жизнью:

- молодые таланты развиваются не только в учебных заведениях, но и на подмостках различных шоу, конкурсов и фестивалей;
- + добиться успеха в самореализации можно исключительно коррупционным путем, заплатив предложенную сумму;
- в современном обществе открыты все возможности для развития новых течений музыки.

51. Из какого кинофильма стоп-кадр?

- «Чародеи»
- + «Властелин колец»
- «Сказка странствий».

52. Портрет какого композитора вы видите?

- + Г.В. Свиридов
- П.И. Чайковский
- Л.В. Бетховен.

53. С творчеством какого композитора связан данный музыкальный инструмент?

- Э.Л. Уэббер
- + И.С. Бах
- С.С. Прокофьев.

54. На какой картине вы видите мюзикл?

+

-

55. Кто исполняет роль Кармен в изображении?

- Майя Плисецкая
- + Елена Образцова
- Лариса Долина.

Перечень тем для собеседования

1. Музыка в драматическом театре 20 века. Многообразие подходов к музыкальному оформлению спектакля в драматическом театре на примерах творчества режиссеров отечественного и зарубежного театров.
2. Музыка в театре Станиславского
3. Музыка в театре Мейерхольда
4. Музыка в театре Вахтангова
5. Музыка в театре Б.Брехта
6. Музыка в театре Ю.Любимова
7. Музыка в театре А. Васильева

Оценивается: знание основных положений теории и практики режиссерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы; основных принципов инсценирования.

Критерии оценки:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент готов рассуждать на заданную тему;
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент не имеет представления о заданных темах;

Текущий контроль

Проводится преподавателем по изучению темы. Форма контроля - устный опрос. Вопросы – см. тематику курса

Оценивается: знание основных положений теории и практики режиссерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы; основных принципов инсценирования.

Критерии оценки:

- оценка «зачтено»/«не зачтено».

Темы рефератов к рубежному контролю 6 семестра

1. Идея синтеза в драме и музыке.

2. Основоположники отечественного театрального искусства начала XX века.
3. Музыкально-психологические драмы Чехова и музыкальное оформление во МХАТе.
4. Принцип «омузыкаливания» спектакля и рассмотрение музыки как элемента, сопутствующего и соподчиненного действию.
5. Музыка как выразитель или комментатор главной идеи.
6. Мейерхольдовский принцип «контрапункта» - принцип несинхронности звукового и зрительного ряда, контрастного соотношения характера музыки и характера сценического действия.
7. Функции музыки и музыкального оформления в современном драматическом спектакле.
8. Значение музыкального вкуса и музыкальной эрудиции будущего режиссера театра для оформления спектакля

Оценивается: знание основных положений теории и практики режиссерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы; основных принципов инсценирования.

Критерии оценки:

- **«отлично»** -выставляется студенту, если студент владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы билета, подчеркивая при этом самое существенное; умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное; устанавливать причинно-следственные связи; демонстрировать знания профессиональных терминов, понятий, приводить убедительные примеры; проявляет знание специальной литературы в рамках учебной дисциплины и дополнительных источников информации; имеет место высокий уровень выполнения контрольных и иных работ в течение учебного процесса;

- **«хорошо»**- выставляется студенту, если студент строит ответ логично в соответствии с планом ответа; самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы билета; не всегда может выделить главное, но не допускает серьезных ошибок в ответах; приводит необходимые примеры, однако показывает некоторую непоследовательность анализа; речь грамотна, используется профессиональная лексика; демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебной дисциплины и дополнительных источников информации; имеет место средний уровень выполнения контрольных и иных работ в течение учебного процесса;

- **«удовлетворительно»**- выставляется студенту, если ответ недостаточно логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно, ответ декларируется, недостаточно аргументирован, слабо раскрыты профессиональные понятия; в процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов; примеры ограничены, либо отсутствуют; имеет место слабый уровень выполнения контрольных и иных работ в течение учебного процесса;

- **«неудовлетворительно»**- выставляется студенту, если студент не освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя; уровень выполнения контрольных и иных работ в течение учебного процесса очень низкий, либо вовсе отсутствует.

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если выполнение соответствует критериям оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»;

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если выполнение соответствует критериям оценки «неудовлетворительно».

Промежуточная аттестация VI семестра- экзамен

На экзамен выносятся 2 задания:

1.ОТВЕТ НА ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВОПРОС

Вопросы к экзамену:

1. Основы музыкальных знаний.
2. Музыка как вид искусства.
3. Выразительные средства музыки.
4. Изобразительные возможности музыки.
5. Основные музыкальные формы.
6. Основные музыкальные жанры.
7. Роль музыки в драматическом театре.
8. Русская театральная музыка.
9. Музыка в современных драматических спектаклях.
- 10.Основные формы и принципы музыкального оформления спектакля.
- 11.Два вида музыкального оформления – компиляция и сочинение специальной музыки.
- 12.Классификация театральной музыки.
- 13.Функции сюжетной музыки.
- 14..Функции условной музыки.
- 15.Общие функции театральной музыки.
- 16.Использование музыки разных жанров.
- 17.Музыкальное решение и музыкальный образ спектакля.
- 18.Режиссерский замысел музыкального оформления и методика подбора музыки.
- 19.Работа с отобранным музыкальным материалом.
- 20.Музыкальная партитура.
- 21.Звукотехническое оформление.
- 22.Звуковые эффекты в музыкальном оформлении спектакля.
- 23.Озвучивание видео - и кино - фрагментов, включенных в спектакль.
- 24.Шумовое решение спектакля. Классификация театральных шумов и звуков.
- 25.Функции театральных шумов в спектакле.
- 26.Запись шумов на натуре.
- 27.Имитация театральных шумов и звуков.
- 28.Звуковая партитура спектакля.

2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ (ПРОЕКТ)

1. Проект создания оригинальной музыки для музыкального оформления поэтической композиции.
2. Проект создания оригинальной музыки для музыкального оформления танцевальной композиции.
3. Проект создания оригинальной музыки для музыкального оформления детского спектакля-сказки.
4. Проект создания оригинальной музыки для музыкального оформления телевизионного спектакля.
5. Проект создания оригинальной музыки для музыкального спектакля.
6. Проект создания оригинальной музыки для музыкального оформления спектакля.

Оценивается: знание основных положений теории и практики режиссерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы; основных принципов инсценирования.

4.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Критерии оценки:

- **«отлично»** - выставляется студенту, если студент владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы билета, подчеркивая при этом самое существенное; умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное; устанавливать причинно-следственные связи; демонстрировать знания профессиональных терминов, понятий, приводить убедительные примеры; проявляет знание специальной литературы в рамках учебной дисциплины и дополнительных источников информации; имеет место высокий уровень выполнения контрольных и иных работ в течение учебного процесса;

- **«хорошо»**- выставляется студенту, если студент строит ответ логично в соответствии с планом ответа; самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы билета; не всегда может выделить главное, но не допускает серьезных ошибок в ответах; приводит необходимые примеры, однако показывает некоторую непоследовательность анализа; речь грамотна, используется профессиональная лексика; демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебной дисциплины и дополнительных источников информации; имеет место средний уровень выполнения контрольных и иных работ в течение учебного процесса;

- **«удовлетворительно»**- выставляется студенту, если ответ недостаточно логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно, ответ декларируется, недостаточно аргументирован, слабо раскрыты профессиональные понятия; в процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов; примеры ограничены, либо отсутствуют; имеет место слабый уровень выполнения контрольных и иных работ в течение учебного процесса;

- **«неудовлетворительно»**- выставляется студенту, если студент не освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя; уровень выполнения контрольных и иных работ в течение учебного процесса очень низкий, либо вовсе отсутствует.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки: 52.05.02 «Режиссура театра», профиль подготовки: «Режиссер драмы» Автор (ы): Зыкова Татьяна Геннадьевна, старший преподаватель

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Работа с композитором**

**СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА**

**СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ДРАМЫ**

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ
(год набора 2019)**

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

Химки 2021 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: содействие становлению специальной профессиональной компетентности – музыкальном оформлении театрального спектакля и выработке элементарных практических навыков создания звукового ряда к самостоятельным театральным постановкам.

Задачи: формирование системы знаний о музыкально-звуковой драматургии спектакля и ее закономерностях; организация деятельности, направленной на освоение звукового и музыкального материала, используемого в театре; развитие навыков владения техническими средствами, обеспечивающими музыкально-звуковое оформление театрального спектакля; мотивация творческого использования музыки, звукошумового оформления при постановке спектаклей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Работа с композитором» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части ОПОП по направлению подготовки 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы. Дисциплина «Работа с композитором» изучается в 6-м семестре. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, должны быть сформированы при освоении дисциплин «Режиссура и актерское мастерство»; «История зарубежного театра»; «История костюма»; «История музыки»

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для прохождения практик, сдачи госэкзамена и защите ВКР и освоения дисциплин: «Режиссура и мастерство актера», «История русского театра». Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данной специальности 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания УК-6.2. Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной	Знать: основы психологии мотивации; способы совершенствования собственной профессиональной деятельности; Уметь: планировать и реализовывать собственные профессиональные задачи с учетом условий, средств, личностных возможностей; выявлять мотивы и стимулы для саморазвития; определять цели профессионального роста; Владеть:

	деятельности на основе самооценки	навыками саморазвития; навыками планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда
ПК-5. Способность разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля, сценического представления	ПК5.1 Способен воспроизводить, подбирать, записывать и осуществлять монтаж музыки и шумов для музыкально-шумового оформления зрелищного мероприятия. ПК5.2 Обеспечивать решение задач в соответствии с концепцией художественно-светового и звукового оформления спектаклей и сценических представлений; ставить задачи художнику-постановщику, художнику по свету, звукорежиссеру.	Знать: композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические выразительные средства и особенности их применения Уметь: разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию постановки Владеть: навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены; опытом создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Работа с композитором» составляет 2 зе, 72акад. часа, из них контактных 34 акад.ч. СРС 38 акад.ч., форма контроля: зачет в 6 семестре.

4.2. Структура дисциплины.

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах	Формы текущего контроля успеваемости ти (по

							неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Всего	ПГЗ	СРС	Контроль	
1	Музыка как выразительный компонент спектакля.	VI		2	4		Входной контроль: тест
2	Функции музыки в спектакле			4	4		Текущий контроль: устный опрос
3	Музыкальная тема. Музыкальный образ. Лейтмотив.			4	4		Текущий контроль: устный опрос
4	Музыка в драматическом театре 20 века. Многообразие подходов к музыкальному оформлению спектакля в драматическом театре на примерах творчества режиссеров отечественного и зарубежного театров.			4	6		Текущий контроль: устный опрос
5	Музыка в кино на примерах творческого сотрудничества режиссера с композитором.			4	4		Текущий контроль: устный опрос
6	Взаимосвязь музыки и сценографии в спектакле.			4	4		Текущий контроль: устный опрос
7	Функции шумов в спектакле.			4	4		Текущий контроль: устный опрос
8	Звуковое пространство спектакля.			4	4		Текущий контроль: устный опрос
9	Основные этапы работы над музыкальным решением спектакля			4	4		реферат
	Промежуточная аттестация						зачет
	Итого по семестру	VI	72	34	38		
	ИТОГО ПО КУРСУ		72	34	38		

4.2. Содержание разделов дисциплины

Тема. Музыка как выразительный компонент спектакля. Функции музыки в спектакле.

Вопросы к семинару:

1. Классификация музыки в спектакле.
2. Типы и виды театральной музыки: условная, сюжетная и условно-сюжетная музыка.
3. Музыкальная тема. Музыкальный образ. Лейтмотив.

Тема. Основные элементы музыкального языка и музыкальной выразительности.

Вопросы к семинару:

1. Музыкальная терминология.
2. Музыкальная форма. Классические виды музыкальных форм.
3. Синтаксис музыкальной речи: мотив, фраза, предложение.
4. Выразительные средства: мелодия, метр, ритм, лад, тембр, темп, фактура, размер, динамика, диапазон, регистр и др.
5. Музыкальные инструменты.

Тема. История театральной музыки. Работа режиссера над музыкальным решением спектакля с участием композитора на примерах работ режиссеров с композиторами.

Вопросы к семинару:

1. Музыка в драматическом театре 20 века. Многообразие подходов к музыкальному оформлению спектакля в драматическом театре на примерах творчества режиссеров отечественного и зарубежного театров.
2. Музыка в театре Станиславского
3. Музыка в театре Мейерхольда
4. Музыка в театре Вахтангова
5. Музыка в театре Б.Брехта.
6. Музыка в театре Ю.Любимова.
7. Музыка в театре А. Васильева.

Тема. Музыка в кино на примерах творческого сотрудничества режиссера с композитором.

Вопросы к семинару:

1. Понятие о киномузыке. Музыкальная драматургия кинофильма. Единство визуального и звукового ряда в кинофильме. «Закадровая» и «внутрикадровая» музыка.
2. Творческое сотрудничество Э. Артемьева с Н. Михалковым, А. Тарковским, А. Михалковым-Кончаловским.
3. Киномузыка А.Шнитке.

Тема. Взаимосвязь музыки и сценографии в спектакле. Функции шумов в спектакле.

Вопросы к семинару:

1. Синтез художественного и музыкального оформления, как частей единого режиссерского решения. Связь этих компонентов с ритмом, колоритом, стилем и атмосферой спектакля.
2. Творческая роль художника и композитора в создании единого художественного образа спектакля.
3. Соотношение музыки и шумов в драматическом спектакле. Звуковое пространство спектакля.

Тема. Музыкально-режиссерская экспликация спектакля.

Вопросы к семинару:

1. Основные этапы работы над музыкальным решением спектакля.
2. Порядок составления музыкально-режиссерской экспликации: номер по порядку, название фрагмента, источник звучания, начало звучания, коррекция звучания, окончание звучания, примечание. Условные обозначения, употребляемые в музыкально-режиссерской экспликации.
3. Формы работы над музыкальным оформлением спектакля: сочинение оригинальной музыки или подбор отдельных музыкальных номеров.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «Работа с композитором» используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие смешанный, теоретико- и практикоориентированный характер дисциплины:

- лекционные занятия;
- портфолио

Наиболее оптимальными в преподавании выступают следующие инновационные технологии: педагогическая технология модульного структурирования педагогических знаний; комплексная дидактическая видеотехнология; педагогическая технология организации самостоятельной работы обучающихся с книгой; педагогическая технология использования компьютерной презентации в учебно-воспитательном процессе.

Главная ценность названных технологий в том, что они позволяют педагогу: уйти от монологичности преподавания, осуществить на учебном занятии обратную связь, наладить субъект-субъектные отношения, привить обучающимся навыки самостоятельного исследования, развить у обучающихся логическое мышление, научить обучающихся позиционировать себя.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи опроса, тестового материала (вопросы) в завершении изучения каждого раздела. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Текущий контроль: проверка самостоятельной работы студента (осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашних заданий, диагностике уровня сформированности умений и навыков, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.)	УК-6, ПК-5	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно
Промежуточная аттестация: зачет	УК-6, ПК-5	Зачтено/не зачтено

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закреплённая за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с выполнением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

Задания для входного контроля VI семестра.

ТЕСТ:

ТЕСТ:

1. Определите один из признаков классики:

- произведения отвечают высоким художественным требованиям;
- произведения исполняются симфоническим оркестром;
- произведения написаны для всего населения.

2. Как понимаете стиль в искусстве, особенности которого могут принадлежать одному композитору, даже конкретному исполнителю:

- исторический;
- национальный;
- индивидуальный.

3. По каким признакам можно сказать, что музыка и литература взаимосвязаны?

- поэты тоже слушают музыку
- музыкальные произведения берут сюжеты из литературных произведений

композиторы много сидят в библиотеке.

4. Можете определить, о чем идет речь: они всегда взаимодействуют друг с другом, свои сюжеты берут из реальной жизни, интонационные, создаются для людей.

литература и музыка
сказки народов мира
симфонии и сонаты.

5. Определите, о чем идет речь: звучит увертюра, открывается занавес, зал наполняется вокальной музыкой, актеры поражают зрителей общением исключительно на языке пения.

симфонический концерт
опера
балет.

6. Исключите неверные предложения:

Иван, Антонида – герои оперы «Жизнь за царя»;
Игорь, Ярославна – герои оперы «Князь Игорь»;
Иван, Ярославна – герои оперы «Жизнь за царя».

7. Назовите героический и самый драматический образ оперы «Князь Игорь»:

Ярославна;
Игорь;
Иван Сусанин.

8. Главная песня оперы «Князь Игорь», исполняемая народным хором:

«Солнцу красному слава»;
«Вставайте, люди русские»;
«День Победы».

9. Какой композитор, последовав опере «Князь Игорь», создал балет «Ярославна»?

Родион Щедрин
Борис Тищенко
А.П. Бородин.

10. Определите по данной схеме понятие «балет»:

музыка+танец+сценическое действие;
музыка + пение+сценическое действие;
музыка +танец+кино+сценическое действие.

11. О каком эпизоде идет речь: полумрак, жутко, героиня плачет в танце, ее движения выражают боль и мучения.

«Плачь Ярославны» из оперы «Князь Игорь»
«Колыбельная Клары»
«Плачь Ярославны» из балета «Ярославна».

12. Как называется восьмая симфония Франца Шуберта?

«Неоконченная»
«Классическая»
«Героическая».

13. Какой новый тип симфонии появился благодаря Францу Шуберту:

патетическая;
профессиональная;
лирико-драматическая.

14. Какие возможности сонатно-симфонического цикла в воплощении и развитии образов:

через насыщенную музыку разных музыкальных инструментов раскрывает более глубоко человеческие переживания;
раскрывает фигуру дирижера и всего оркестра;

образы раскрываются только при исполнении произведений для музыкального театра.

15. Симфония какого композитора оригинально претворила черты гайдновского симфонизма, и поэтому названа «Классической»?

Л.В. Бетховена

С.С. Прокофьева

Ф. Шуберта.

16. Какой стране принадлежит великий композитор Жорж Бизе?

Франции

Германии

Испании.

17. В какой арии Кармен в опере Жоржа Бизе «Кармен» выражается свободолюбие героини и излагается жизненная позиция словами «Любовь свободна, мир чаруя, законов всех она сильнее»:

сегидилья;

хабанера;

сцена гибели (финал).

18. Определите верные утверждения:

опера «Кармен» - забытая сцена музыкально-театральной жизни;

героя Эскамильо характеризует маршевая музыка, а Хосе – песенная;

в опере «Кармен» события происходят во Франции.

19. Какое произведение можно назвать самой серьезной транскрипцией оперы «Кармен»?

фильм «Кухня»

симфония «Бизе и Кармен»

балет «Кармен-сюита».

тест-20. По каким сценам можно узнать балет «Кармен-сюита»?

«Болеро», «Сцена гадания», «Адажио Хосе»

«Сегидилья», «Песня Хосе», «Куплеты Эскамильо»

«Битва испанцев», «Сон Кармен».

21. Какие новые загадочные герои появляются в балет «Кармен-сюита»?

маски

тени

лошади.

22. Среду какого народа изображает автор в опере «Порги и Бесс»:

испанских фабрикантов;

американских негров;

русских пленников.

23. Вспомните известную сцену оперы «Порги и Бесс», где в исполнении героя слышатся блюзовые интонации, и ему аккомпанирует банджо:

песенка Спортинг Лайфа «Это совсем не обязательно так»;

песня Порги «Богатство бедняка»;

«Колыбельная Клары».

24. Определите русских композиторов, членов «Могучей кучки»:

М.А. Балакирев, Ц.А Кюи;

С.С. Прокофьев, Г.В. Свиридов;

Э. Артемьев, Л.В. Бетховен.

25. Какое выражение больше всего подходит народной песне?

«Народная песня – энциклопедия жизни народа»

«В народной песне звучат классические симфонии»

«Народная песня посвящается воинам древней Руси».

26. Эти народные песни были спутником детей с самого раннего возраста, они помогали матерям в воспитании детей, относятся к лирическим жанрам народной вокальной музыки. Угадали, какие песни?

игровые
колыбельные
трудовые.

27. Назовите русских композиторов, которые в своем творчестве часто обращались к духовной музыке:

Д. Бортнянский, П.Ч есноков;
П.И. Чайковский, М.И. Глинка;
Э. Артемьев, А. Пахмутова.

28. Кем считаем великого композитора М.И. Глинку:

первым симфонистом русской музыки;
исполнителем авторских песен;
родоначальником русской классической музыки.

29. Кто из русских композиторов написал цикл «Времена года»?

С.В. Рахманинов
П.И. Чайковский
Антонио Вивальди.

30. С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский, М.И. Глинка, А.Е. Варламов, А.А. Алябьев, А.Л. Гурилев, А.Н. Верстовский... Эти композиторы были реалистами русской музыки, но в их произведениях были яркие нотки еще одного направления:

романтизм;
импрессионизм;
расизм.

31. Назовите термины, связанные с средневековой духовной музыкой:

молитва, народная песня;
григорианский хорал, знаменный распев;
псалмы, барокко.

32. Какой яркий театральный жанр появляется в XX веке?

художественный фильм
мюзикл
оперетта.

33. Найдите правильное соотношение «Автор-произведение»:

Э.Л. Уэббер – мюзикл «Кошки»;
Д. Гершвин - опера «Иисус Христос – суперзвезда»;
Жорж Бизе – мюзикл «Вестсайдская история».

34. Какое произведение является современным аналогом шекспировской «Ромео и Джульетты»?

Мюзикл «Звуки музыки» Р. Роджерса
«Вестсайдская история» Л. Бернстайна
«Любовь и голуби» В. Меньшова.

35. Направлением какой музыки является «тяжелый металл»?

рок-музыки
поп-музыки
классического авангарда.

36. О каком произведении идет речь: глубина переживаний героев этого автора, скитание их души можно выразить только рок-музыкой.

Э. Артемьев, рок-опера «Преступление и наказание»
С.С. Прокофьев, балет «Ромео и Джульетта»
Р. Щедрин, балет «Кармен-сюита».

37. Рождению какого произведения предшествовала песня «Superstar» («Суперзвезда»):

- Э.Л. Уэббер «Кошки»;
- Э.Л. Уэббер «Иисус Христос – суперзвезда»;
- А. Рыбников «Юнона и Авось».

38. По произведению У. Шекспира «Ромео и Джульетта» написано много музыкальных произведений в разных жанрах. Кто из композиторов написал музыку к драматическому спектаклю по этому произведению?

- П.И. Чайковский
- Д.Б. Кабалевский
- С.С. Прокофьев.

39. Камерно-симфоническая сюита норвежского композитора Эдварда Грига, написанная по драме Г. Ибсена:

- «Пер Гюнт»;
- «Ревизская сказка»;
- «Всенощное бдение».

40. В творчестве какого великого композитора через храмовое искусство шла загадочная космическая связь времен?

- А. Вивальди
- М.И. Глинки
- И.С. Баха.

41. Сможете определить, почему говорим «неизвестный Свиридов»?

- композитор пропал из виду поклонников на несколько лет
- неизвестным пластом стала его музыка религиозных традиций
- появились тайные страницы личной жизни композитора.

42. Какими жанрами обновилась театральная жизнь в XX веке?

- мюзикл, рок-опера
- опера, балет
- авторская песня, ретро-авангард.

43. Кто они, Елена Образцова и Майя Плисецкая:

- композиторы;
- исполнители;
- меценаты.

44. Для кого Родион Щедрин написал балет «Кармен-сюита»:

- Елене Образцовой;
- Майе Плисецкой;
- Николаю Цискаридзе.

45. Кем является по профессии Елена Образцова:

- балерина;
- вокалистка;
- режиссер-постановщик.

46. Кем написаны саундтреки к кинофильму «Властелин колец»?

- Говард Шор
- Нино Рота
- Евгений Крылатов.

47. Исключите неверное предположение:

- в кино музыка необходима для организации настроения, для более глубокой передачи психологии героев;
- внутрикадровая музыка исполняется как сопровождение фильма за кадром;
- закадровая музыка исполняется как сопровождение фильма за кадром.

48. Как в современной музыкальной жизни называют транскрипции?

- ремикс

авангард

клип.

49. Определите верное выражение:

«П.И. Чайковский дописал заброшенные пьесы В.А. Моцарта»;

«в «Моцартиане» П.И. Чайковский обновил для слушателя шедевры В.А. Моцарта»;

«Моцартиана» - ошибка в творчестве П.И. Чайковского».

50. Исключите неверное по вашим наблюдениям за современной музыкальной жизнью:

молодые таланты развиваются не только в учебных заведениях, но и на подмостках различных шоу, конкурсов и фестивалей;

добиться успеха в самореализации можно исключительно коррупционным путем, заплатив предложенную сумму;

в современном обществе открыты все возможности для развития новых течений музыки.

51. Из какого кинофильма стоп-кадр?

«Чародеи»

«Властелин колец»

«Сказка странствий».

52. Портрет какого композитора вы видите?

Г.В. Свиридов

П.И. Чайковский

Л.В. Бетховен.

53. С творчеством какого композитора связан данный музыкальный инструмент?

Э.Л. Уэббер

И.С. Бах

С.С. Прокофьев.

54. На какой картине вы видите мюзикл?

55. Кто исполняет роль Кармен в изображении?

Майя Плисецкая

Елена Образцова

Лариса Долина.

Перечень тем для собеседования

1. Необходимость изучения предмета «Работа режиссера с композитором» для студентов данной специальности.
2. Музыка, как выразительный компонент спектакля. Функции музыки в спектакле.
3. Истоки современного понимания использования музыки в драматическом театре, заложенные в античном театральном искусстве (хор, сольная мелодекламация, музыкальные инструменты).
4. Исторические, национальные и региональные черты музыки.
5. Музыка в кино, на радио и телевидении.
6. Жанры и стили музыкального искусства.
7. Необходимость понимания и использования музыкальной терминологии в работе режиссера с композитором

Оценивается: знание основных положений теории и практики режиссерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы; основных принципов инсценирования.

Критерии оценки:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент готов рассуждать на заданную тему;
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент не имеет представления о заданных темах;

Перечень тем для собеседования

1. Музыка в драматическом театре 20 века. Многообразие подходов к музыкальному оформлению спектакля в драматическом театре на примерах творчества режиссеров отечественного и зарубежного театров.
 2. Музыка в театре Станиславского
 3. Музыка в театре Мейерхольда
 4. Музыка в театре Вахтангова
 5. Музыка в театре Б.Брехта
 6. Музыка в театре Ю.Любимова
 7. Музыка в театре А. Васильева

Оценивается: знание основных положений теории и практики режиссерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы; основных принципов инсценирования.

Текущий контроль

Проводится преподавателем по изучению темы. Форма контроля - устный опрос. Вопросы – см. тематику курса

Оценивается: знание основных положений теории и практики режиссерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы; основных принципов инсценирования.

Критерии оценки:

- оценка «зачтено»/ «не зачтено»

Темы рефератов к рубежному контролю 6 семестра

1. Идея синтеза в драме и музыке.
2. Основоположники отечественного театрального искусства начала XX века.
3. Музыкально-психологические драмы Чехова и музыкальное оформление во МХАТе.
4. Принцип «омузыкаливания» спектакля и рассмотрение музыки как элемента, сопутствующего и соподчиненного действию.
5. Музыка как выразитель или комментатор главной идеи.
6. Мейерхольдовский принцип «контрапункта» - принцип несинхронности звукового и зрительного ряда, контрастного соотношения характера музыки и характера сценического действия.
7. Функции музыки и музыкального оформления в современном драматическом спектакле.
8. Значение музыкального вкуса и музыкальной эрудиции будущего режиссера театра для оформления спектакля

Оценивается: знание основных положений теории и практики режиссерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы; основных принципов инсценирования.

Промежуточная аттестация VI семестра- зачет

На зачет выносятся 2 задания:

ОТВЕТ НА ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВОПРОС

Вопросы к зачету:

1. Основы музыкальных знаний.
2. Музыка как вид искусства.
3. Выразительные средства музыки.
4. Изобразительные возможности музыки.
5. Основные музыкальные формы.
6. Основные музыкальные жанры.
7. Роль музыки в драматическом театре.
8. Русская театральная музыка.
9. Музыка в современных драматических спектаклях.
10. Основные формы и принципы музыкального оформления спектакля.
11. Два вида музыкального оформления – компиляция и сочинение специальной музыки.
12. Классификация театральной музыки.
13. Функции сюжетной музыки.
14. Функции условной музыки.
15. Общие функции театральной музыки.
16. Использование музыки разных жанров.
17. Музыкальное решение и музыкальный образ спектакля.
18. Режиссерский замысел музыкального оформления и методика подбора музыки.
19. Работа с отобранным музыкальным материалом.
20. Музыкальная партитура.

- 21.Звукотехническое оформление.
- 22.Звуковые эффекты в музыкальном оформлении спектакля.
- 23.Озвучивание видео - и кино - фрагментов, включенных в спектакль.
- 24.Шумовое решение спектакля. Классификация театральных шумов и звуков.
- 25.Функции театральных шумов в спектакле.
- 26.Запись шумов на натуре.
- 27.Имитация театральных шумов и звуков.
- 28.Звуковая партитура спектакля.

1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ (ПРОЕКТ)

1. Проект создания оригинальной музыки для музыкального оформления поэтической композиции.
2. Проект создания оригинальной музыки для музыкального оформления танцевальной композиции.
3. Проект создания оригинальной музыки для музыкального оформления детского спектакля-сказки.
4. Проект создания оригинальной музыки для музыкального оформления телевизионного спектакля.
5. Проект создания оригинальной музыки для музыкального спектакля.
6. Проект создания оригинальной музыки для музыкального оформления спектакля.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература:

Сысоева, Г. Н.

Музыка в театрализованном представлении [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Г. Н. Сысоева ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств, Рязан. заоч. ин-т (фил.) . - Рязань : Рязан. ин-т (фил.) МГУКИ, 2013. - 107 с. - б. ц.

Дополнительная литература:

Тихоновская, Г. С.

Сценарно-режиссерские основы технологии культурно-досуговых программ [Текст] : учеб.пособие / Г. С. Тихоновская ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2014. - 238 с.

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания актера. Её актуальность связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта. Организация самостоятельной работы студента по приобретению необходимых навыков и умений является важнейшей и приоритетной задачей педагога.

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

Умение продуктивно заниматься – важнейшая сторона деятельности актера, определяющая успешность его работы. Целенаправленность индивидуальных занятий с педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента.

Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода ученика к разрешению конкретных исполнительских задач. Следует объяснять ученику нерациональность бессистемной, небрежно спланированной самостоятельной работы. При этом может возникнуть опасность технологических ошибок, формирования неправильных привычек и вредных навыков.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студента со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу возможность:

- судить о степени освоения студентом учебного материала;
- следить за ростом его исполнительского мастерства;
- оценивать уровень заинтересованности студента, его психологическую мотивацию;
- понять природу дарования студента;
- точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем обучающем процессе.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность.

Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается нотный текст, но и легче воспитывается профессиональная уверенность исполнителя.

Существенным фактором является дисциплина в самостоятельной работе.

Пределы и нормы нагрузок определяются индивидуально. Принцип постепенного усложнения и увеличения объёма домашних заданий при регулярных занятиях вполне оправдан, и увеличение объёма способствует продуктивности профессионального становления.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные образовательные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, PowerPoint;

Adobe Photoshop;

PowerDVD;

MediaPlayerClassic.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются электронно-библиотечные системы:

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия по дисциплине «История музыкального театра» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
Занятия лекционного типа	Аудитория со столами и стульями, демонстрационное оборудование (компьютер, широкоформатный монитор)
Занятия семинарского типа	Аудитория со столами и стульями, демонстрационное оборудование (компьютер, широкоформатный монитор)
Самостоятельная работа студентов	Читальный зал библиотеки института, персональный компьютер с выходом в интернет
Промежуточная аттестация	Аудитория со столами и стульями

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

При необходимости (при наличии заявления обучающегося с ОВЗ) рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого от обучающегося требуется личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день);
- оборудование технических условий (при необходимости);
- сопровождение во время учебного процесса (при необходимости);
- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием специалистов.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся при необходимости, могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Составитель(и):

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 52.05.02 «Режиссура театра»

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

**ПРОГРАММА
ВКР (поставка или участие в постановке спектакля),
подготовка и защита**
основной профессиональной образовательной программы высшего образования –
программы специалитета по направлению подготовки
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА
Профиль подготовки: Режиссер драмы
Квалификация (степень) выпускника: специалист
Форма обучения: очная

Химки - 2021 г.

Оглавление

1.Цель и задачи государственной итоговой аттестации.....	
2.Сроки, объем в ЗЕ, способы и формы проведения государственной итоговой аттестации..	
3.Содержание выпускной квалификационной работы (ВКР), требования к ВКР и порядку их выполнения. Перечень тем ВКР	
4.Учебно-методическое и информационное обеспечение	
5. Фонды оценочных средств	
6. Методические указания для обучающихся по подготовке к ВКР	
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	
8. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения ВКР	

1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации

- 1.1 Программа государственной итоговой аттестации (далее – «Программа») определяет порядок проведения государственной итоговой аттестации по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе специалитета по направлению подготовки 52.05.02 – «Режиссура театра», специализация: «Режиссер драмы» (далее – ОПОП).
- 1.2 Государственная итоговая аттестация обучающихся по ОПОП специалитета по направлению подготовки 52.05.02 – «Режиссура театра», специализация: «Режиссер драмы» осуществляется в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО по специальности 52.05.02 – Режиссура театра; квалификация (степень) – Режиссер драмы//Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.11.2017 г. № 1116; Приказом Минобрнауки от 29.06.2015 г. № 636 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры", «Положением о порядке проведения ГИА по образовательным программам высшего образования, принятым решением Ученого совета Московского государственного института культуры, протокол № 2 от «25» сентября 2017 года; с изменениями, одобренными и утвержденными решением Ученого совета Московского государственного института культуры, протокол № 10 от «29» мая 2018 года.
- 1.3 Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной комиссией (далее ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП специалитета по направлению подготовки 52.05.02 – «Режиссура театра», специализация: «Режиссер драмы» соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО).
- 1.4 Основными задачами подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации являются систематизация, углубление и закрепление освоенных компетенций в составляющих их знаний, умений и владений (навыками, опытом).
- 1.5 Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации государственного образца.

2. Сроки, объем в ЗЕ, способы и формы проведения государственной итоговой аттестации

- 2.1 Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, определённые учебным планом и календарным учебным графиком ОПОП специалитета по направлению подготовки 52.05.02 – «Режиссура театра», специализация: «Режиссер драмы»
- 2.2 В соответствии с рабочим учебным планом объем государственной итоговой аттестации составляет 9 ЗЕ, 324 часа, из которых 324 часа составляет самостоятельная работа обучающегося, из которых Государственный экзамен (Режиссура и актерское мастерство), подготовка и защита – 3 з.е., 108 часов; ВКР (поставка или участие в постановке спектакля), подготовка и сдача- 6 з.е., 216 часов.
- 2.3 В соответствии с требованиями ФГОС ОПОП специалитета по направлению подготовки 52.05.02 – «Режиссура театра», специализация: «Режиссер драмы» установлены следующие **формы** проведения государственной итоговой аттестации:
- государственный экзамен, включающий вопросы из различных дисциплин, имеющих принципиально-важное, определяющее значение в деле формирования высокопрофессионального специалиста-выпускника ОПОП, способствующие его

успешному функционированию на профессиональном поприще. Государственный экзамен проводится в устной форме;

- выпускная квалификационная работа (ВКР), представляет собой постановку в театральном коллективе дипломного спектакля, на основании которой можно судить о подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. На защиту перед Государственной аттестационной комиссией выносятся выпускная квалификационная работа - «Режиссёрский замысел спектакля и его воплощение», написанная на основе постановки дипломного спектакля.

- **Компетенции обучающегося, проверяемые в ходе защиты:**

Коды компетенции	Наименование компетенций	Индикаторы компетенций	Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления УК-1.2. Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта УК-1.3. Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций	Знать: основные методы анализа; закономерности исторического развития; основные философские категории и проблемы познания мира; методы изучения сценического произведения; профессиональную терминологию Уметь: критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее элементы и связи между ними; формулировать проблему и осуществлять поиск вариантов ее решения, используя доступные источники информации; определять стратегию действий для выхода из проблемной ситуации; Владеть: методом критического анализа; навыками системного подхода к решению творческих задач
УК-2.	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1. Участвует в разработке концепции проекта УК-2.2. Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы	Знать: методы управления проектом; основы планирования; основы психологии; Уметь: разрабатывать концепцию проекта: формулировать цели, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и сферу их применения;

		УК-2.3. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта	представлять возможные результаты деятельности и планировать алгоритм их достижения; составлять план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения; организовывать и координировать работу участников проекта; конструктивно разрешать возникающие разногласия и конфликты, обеспечивать работу участников проекта необходимыми ресурсами; Владеть: навыком публичного представления результатов творческого проекта (или отдельных его этапов); навыком управления творческим проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-3.	Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1. Демонстрирует понимание принципов командной работы. УК-3.2. Руководит членами команды для достижения поставленной цели	Знать: основы психологии общения, условия развития личности и коллектива; профессиональные этические нормы; основные командные стратегии Уметь: руководить работой команды, выстраивать отношения с коллегами, используя закономерности психологии общения; вырабатывать и реализовывать командную стратегию; Владеть: организационными навыками; навыком эффективной коммуникации в команде
УК-6.	Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в	УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания УК-6.2. Определяет	Знать: основы психологии мотивации; способы совершенствования собственной профессиональной деятельности; Уметь: планировать и реализовывать собственные профессиональные задачи

	течение всей жизни	приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки	с учетом условий, средств, личностных возможностей; выявлять мотивы и стимулы для саморазвития; определять цели профессионального роста; Владеть: навыками саморазвития; навыками планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда
УК-7.	Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	УК-7.1. Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний УК-7.2. Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни	Знать: принципы здоровьесбережения; роль физической культуры и спорта в развитии личности и готовности к профессиональной деятельности; способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; Уметь: поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; Владеть: навыками физического самосовершенствования и самовоспитания
УК-9.	Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК-9.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели, формы участия государства в экономике УК-9.2. Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые	Знать: понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели и механизмы основных видов социальной экономической политики; Уметь: использовать методы экономического и финансового планирования для достижения поставленной цели Владеть: навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности

		инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски	
ОПК-2.	Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства 1)	2) ОПК-2.1. Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) 3) ОПК-2.2. Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.3. Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)	4) Знать: теоретические основы и 5) методические принципы актерского 6) искусства; грима; 7) основы психологии 8) художественного творчества 9) Уметь: использовать теоретические 10) знания в практической деятельности; 11) осуществлять творческую 12) деятельность в сфере искусства; 13) руководить творческой 14) деятельностью в сфере искусства 15) Владеть: различными актерскими 16) техниками; 17) методами организации 18) творческого процесса
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	19) ОПК-4.1. Планирует образовательный процесс 20) ОПК-4.2. Разрабатывает методические материалы 21) ОПК-4.3. Анализирует различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулирует на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	22) Знать: основные методы и принципы 23) обучения в области актерского 24) мастерства; 25) основы педагогики и психологии; 26) особенности образовательного 27) процесса в области культуры и 28) искусства; 29) Уметь: планировать педагогическую 30) работу; 31) анализировать и применять 32) различные методы обучения; 33) разрабатывать и реализовывать 34) программы учебных дисциплин; 35) осуществлять педагогическую 36) деятельность в соответствии с 37) требованиями федеральных 38) государственных образовательных 39) стандартов среднего и высшего

			40) образования; 41) Владеть: 42) навыками педагогической 43) работы и методами оценки ее эффективности
ПК-1	Способность к созданию художественных образов средствами режиссуры.	ПК1.1 Умение действовать в предлагаемых обстоятельствах. ПК2.2 Умение определить сверхзадачу, сквозное действие роли, спектакля; ПК3.3 Сознательное направление своего творчества на решение сверхзадачи спектакля.	Знать: теоретические и методические основы режиссуры в соответствии со специализацией; специфику образного языка театрального искусства; этические принципы коллективного творчества; достижения в области режиссерского искусства прошлого и современности. Уметь: воплощать свои жизненные и художественные впечатления в сценических образах; создавать оригинальные сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств; руководить художественно-производственным процессом; генерировать новые творческие идеи, стимулировать творческую активность участников постановки; поддерживать художественный уровень постановок в ходе их проката. Владеть: образным, ассоциативным, композиционным мышлением; организаторскими навыками; профессиональными режиссерскими навыками; методами психологического и педагогического воздействия.
ПК-2	Способность пользоваться средствами актерского искусства в творческой деятельности	ПК2.1 Владение внутренней и внешней характерностью, игра от себя при перевоплощении в образ; ПК2.2 Владение навыками работы и фиксацией рисунка роли в репетиционном процессе на всех этапах;	Знать: теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со специализацией; достижения в области актерского искусства прошлого и современности; Уметь: управлять своим психофизическим аппаратом, создавать творческое самочувствие; осуществлять полный цикл работы

			над ролью в качестве актера; создавать необходимый творческий настрой у актеров; осуществлять полный цикл работы с актерами над ролями в качестве режиссера в процессе постановки, объединять их в сценический ансамбль. Владеть: основами актерской творческой техники; практикой актерского анализа и сценического воплощения роли; навыками творческой коммуникации, техникой режиссерского показа в процессе репетиций.
ПК-3	Способность производить режиссерский анализ литературного материала (пьесы, сценария, инсценировки) и создавать замысел постановки	ПК3.1 Способность на научной основе организовать свой труд, опираясь на творческое наследие деятелей театрального искусства (в первую очередь К.С. Станиславского, Вахтангова, В. Мейерхольда, Таирова, М. Чехова). ПК3.2 Способен самостоятельно оценить результаты своей работы и художественно-творческой деятельности.	Знать: теоретические и методические основы режиссерского анализа; принципы подбора и исследования контекстных материалов (художественные, литературные, документальные и др. источники); Уметь: определять художественное и нравственное значение литературного произведения, его актуальность; определять основные смысловые и структурные компоненты литературной основы постановки; определять мотивы поведения и взаимоотношений действующих лиц; разрабатывать собственную режиссерскую смысловую и сценическую интерпретацию литературной основы постановки; Владеть: навыками режиссерского анализа литературной основы постановки; основами инсценирования; навыками творческого проектирования постановки
ПК-4	Способность вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами	ПК4.1 Способность самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные	Знать: основы психологии и педагогики творческой деятельности; специфику актерского искусства (в соответствии со

		средства и методы получения сценических навыков. ПК4.2 Способность к созданию художественных образов актерскими средствами на основе собственных замыслов.	специализацией); творческие ориентиры работы над ролями на основе замысла постановки; Уметь: формировать актерский творческий состав и осуществлять сотрудничество с актерами в работе над ролями и постановкой в целом; создавать условия для продуктивной репетиционной работы; привлекать к репетициям специалистов по пластике, сценической речи, музыке и вокалу, если этого требует материал роли; Владеть: различными способами репетиционной работы; методом действенного анализа пьесы и роли.
ПК-5.	Способность разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля, сценического представления	ПК5.1 Способен воспроизводить, подбирать, записывать и осуществлять монтаж музыки и шумов для музыкально-шумового оформления зрелищного мероприятия. ПК5.2 Обеспечивать решение задач в соответствии с концепцией художественно-светового и звукового оформления спектаклей и сценических представлений; ставить задачи художнику-постановщику, художнику по свету, звукорежиссеру.	Знать: композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические выразительные средства и особенности их применения Уметь: разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию постановки Владеть: навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены; опытом создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления.

ПК-6	Способность к постановке спектаклей в профессиональном драматическом театре	ПК6.1 Иметь опыт постановки драматического спектакля ПК6.2 Осуществлять творческое руководство художественным и артистическим персоналом организации исполнительского искусства, обеспечивать художественный уровень спектаклей.	Знать: теоретические и методические основы режиссуры в драматическом театре; историю и теорию драматического театра; особенности художественно-производственного процесса в драматическом театре; Уметь: создавать сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств драматического театра; руководить художественно-производственным процессом; производить режиссерский анализ литературной основы, разрабатывать замысел спектакля; вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами; разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором, хореографом, другими участниками постановочной группы; Владеть: профессиональными навыками режиссуры в драматическом театре; основами актерского мастерства в драматическом театре.
ПК-7	Способность поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние	ПК7.1 Управляет своим состоянием с помощью пластического и психофизического тренинга.	Знать: возможности и проблемы своего телесного аппарата; основы психологии творчества; методики поддержания своей внешней формы и психофизического состояния Уметь: самостоятельно заниматься поддержанием своей внешней формы и психофизического состояния Владеть: различными техниками и методиками поддержания своей внешней формы и психофизического состояния
ПК-10	Способность руководить работой творческого коллектива в процессе осуществления	ПК10.1 Способность четко сформулировать цели, задачи, условия сотрудничества. ПК10.2 Обеспечение	Знать: основы психологии творческой деятельности; этические принципы коллективного творчества; Уметь: объединять творческий коллектив на основе замысла

	сценической постановки	благоприятной для творчества психологической обстановки.	постановки; формировать постановочную группу из творческих специалистов и актерский состав постановки; планировать и координировать работу творческого коллектива; формулировать творческие задания участникам постановки в соответствии со специализацией, корректировать их работу; обеспечивать благоприятную для творчества психологическую обстановку; Владеть: организационными навыками.
ПК-11	Способность исполнять обязанности главного режиссера (художественного руководителя) театра, театрально-зрелищной организации	ПК11.1 Знает законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся деятельности организаций исполнительских искусств. ПК11.2 Осуществляет творческое руководство художественным и артистическим персоналом организации исполнительского искусства, обеспечивает художественный уровень спектаклей (концертов, представлений), организует разработку перспективных репертуарных планов; организует разработку планов подготовки новых и капитально возобновляемых постановок, приемку макетов и эскизов их художественного оформления; осуществляет выпуск новых и капитально возобновляемых постановок; ведет работу с авторами по созданию новых сценических произведений.	Знать: основы управления в театрально-зрелищных организациях; основы психологии творческой деятельности и делового общения; Уметь: осуществлять подбор кадров творческого персонала театра и руководить его деятельностью; формировать репертуар театра; осуществлять постановку спектаклей в театре, поддерживать их художественный уровень в процессе проката; утверждать составы постановочных групп и актеров для создания новых спектаклей; создавать условия для поддержания творческой формы и профессионального совершенствования труппы; участвовать в позиционировании театра в профессиональной среде, общественном мнении, средствах массовой информации; Владеть: организационными навыками; признанными достижениями в творческой деятельности; опытом руководства творческим коллективом.

		ПК11.3 Организует контроль за соблюдением производственной и творческой дисциплины во время проведения представлений, репетиций, занятий.	

Члены ГАК имеют право задавать в случае необходимости вопросы выпускнику, связанные с этапами работы над постановкой спектакля в театральном коллективе, методикой его создания. Члены ГАК коллегиально принимают решение об итоговой оценке.

3. Содержание ВКР

3.1.1 Выпускная квалификационная работа «Режиссёрский замысел спектакля и его воплощение» представляется на защиту перед Государственной аттестационной комиссией.

3.1.2 Под содержанием ВКР понимается совокупность выполненных обучающимися заданий по подготовке и защите работы:

Разработка режиссерского замысла дипломного спектакля

1.Обоснование выбора пьесы (УК1; УК2; УК6; ОПК2; ОПК4;ПК3; ПК11)

Идейно-художественные достоинства пьесы. Актуальность звучания пьесы. Необходимость постановки данной пьесы в данный момент времени

2. Проблематика пьесы и её трактовка в данном спектакле (УК1; УК2; УК6;ОПК2; ПК3; ПК11)

Тема и идея пьесы. Сверхзадача спектакля. Проблема, положенная в основу спектакля. Трактовка основных образов пьесы и их столкновения в главном конфликте. Событийный ряд. Сквозное действие и контрдействие.

3. Образное видение пьесы. Замысел спектакля. (УК2; УК3; УК6; УК9; ОПК4; ПК1; ПК3; ПК5; ПК11)

«Зерно» спектакля. Образ спектакля. Жанр пьесы и жанр спектакля. Атмосфера спектакля. Темпо ритмическое и мизансценическое решение спектакля. Композиция спектакля. Работа с художником над оформлением спектакля. Принцип декорационного решения, колорит, планировка. Макет спектакля. Эскизы оформления.

Работа с композитором или музыкантом-оформителем. Музыка в спектакле.

Воплощение режиссерского замысла дипломного спектакля

1. Изучение творчества автора, анализ действительности, отраженной в пьесе, (стиль постановки). Организация работы вокруг пьесы. (УК2; УК3; ПК4; ПК11)

2. Обоснование распределения ролей. Принцип распределения ролей. (УК1; УК2; ПК1; ПК2; ПК4;)

3. Метод ведения репетиций. «Застольный» период. Этюды. (УК2; УК3; УК7; ОПК2; ПК1; ПК2; ПК4; ПК7; ПК10; ПК11)

4. Репетиции в выгородке и на сцене. (УК1; УК2; УК7; ПК1; ПК2; ПК5; ПК6; ПК7;)

5. Сценические прогоны спектакля. Генеральная репетиция. Показ. (УК2; УК7; УК9; ПК1; ПК2; ПК5; ПК6; ПК10; ПК11)

К постановке спектакля прилагается развернутая экспликация спектакля объемом от 30-60 страниц компьютерного текста (шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1,5).

Комиссии представляются следующие документы:

- Акт приёма дипломного спектакля, заверенный руководством организации, где был поставлен спектакль;
- Рецензии, отзывы на спектакль;
- Макет, эскизы декораций, костюмов, грима, афиша спектакля, заверенная печатью, программки спектакля;
- Видеозапись и фотографии спектакля

Вопросы для самопроверки по теоретическим вопросам режиссуры

1. Мировоззрение и творчество художника.
2. Драматург и режиссер: диалектика творческих взаимоотношений
3. Взгляды К.С. Станиславского на назначение театра и на роль режиссера в нем.
4. Сущность реформы театра, проведенной К.С. Станиславским и Вл.И. Немировичем-Данченко.
5. Учение Станиславского о сверхзадаче и сквозном действии.
6. Учение Станиславского об артистической этике.
7. Учение Станиславского об артистической технике.
8. Учение о действии. Действие и чувство. Действие и приспособление.
9. Метод физических действий и метод действенного анализа.
10. Действенный анализ пьесы и роли.
11. Упражнения и этюды в работе с актером.
12. Конфликт и события в пьесе.
13. События и предлагаемые обстоятельства
14. Действие и контрдействие.
15. Идеальный смысл пьесы и его выражение в жанре спектакля.
16. «Зерно» пьесы и роли.
17. Образ спектакля.
18. Значение «чувства целого» в работе режиссера. Взаимосвязь целого и детали в спектакле.
19. Мизансцена – язык режиссера.
20. Композиционное решение спектакля.
21. Динамика развития сквозного действия в спектакле. Развитие как нарастание напряжения к концу спектакля. Финал, точка спектакля.
22. Атмосфера спектакля как средство выражения эмоционального содержания.
23. Темпоритмическое решение спектакля.
24. Цвет и свет в оформлении спектакля.
25. Жанр спектакля и выразительные средства.
26. Стиль автора и поиски его выражения в процессе работы режиссера над спектаклем.
27. Компоненты спектакля (музыка, шумы, свет и др.) и их значение.
28. Творческие взаимоотношения режиссера и актера в процессе работы над спектаклем.
29. Язык и форма режиссерских заданий. Режиссерская и актерская этика.
28. Режиссерские акценты в спектакле
29. Режиссерская пауза в спектакле.
30. Изучение предлагаемых обстоятельств пьесы и роли. Немирович-Данченко о трех правдах в пьесе и спектакле.
31. Работа актера по созданию внутренних монологов.
32. Подтекст и второй план. Работа с актером по созданию второго плана и биографии роли.
33. Поиски характера и характерности в работе с актером.
34. Пластическое решение спектакля.

Рекомендуемые источники для подготовки к итоговой аттестации

1. Станиславский К.С. Мое гражданское служение России. – М.: Правда, 1990.
 2. Станиславский К.С. Об искусстве театра. – М.: ВТО, 1982.
 3. Станиславский К.С. Работа актера над собой. – Чехов М. А. О технике актера. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2002
 4. Немирович-Данченко Вл.И. Незавершенные режиссерские работы. – М.: ВТО, 1984.
 5. Немирович-Данченко. Из прошлого. – М., 2003.
 6. Акимов Н.П. Театральное наследие. – В 2 т. – Л.: Искусство, 1978
 7. Брехт Б. Театр. Пьесы. – М.: Искусство, 1965. – Т.5/2.
 8. Брук П. Пустое пространство. Секретов нет. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2003.
 9. Буткевич М.М. К игровому театру. – М.: ГИТИС, 2002
 10. Вилар Жан. О театральной традиции. – М.: Иностранная литература, 1956.
 11. Герасимов С. Воспитание кинорежиссера. – М.: Искусство, 1978.
 12. Гончаров А. Режиссерские тетради. – М.: ВТО, 1980.
 13. Дикий А.Д. Избранное. – М., 1976
 14. Ершов П.М. Режиссура как практическая психология. – М.: Искусство, 1972.
 15. Жуве Луи. Мысли о театре. – М.: Иностранная литература, 1960.
 16. Захаров М. Контакты на разных уровнях. – М.: Искусство, 1988.
 17. Ирр Каарел. Размышляя о театре... – М.: Искусство, 1973.
 18. Кедров М.Н. Статьи, речи, беседы, заметки. – М.: ВТО, 1978.
 19. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. – М.: Искусство, 1976.
 20. Охлопков Н.П. Статьи. Воспоминания. – М.: ВТО, 1986.
 21. Пансо В. Труд и талант в творчестве актера. – М.: ВТО, 1972
 22. Покровский Б. Ступени профессии. – М.: ВТО, 1984.
 23. Попов А.Д. Художественная целостность спектакля //Театральное наследие в 3 тт. – М., 1979 – 1986. – Т.1. – с 305 – 504
 24. Попов П.Г. Жанровое решение спектакля. – М.: Сов. Россия, 1986.
 25. Прокофьев Вл. В спорах о Станиславском. – М., 1976
 26. Рехельс М. Режиссер – автор спектакля. – Л.: Искусство, 1969.
 27. Сулержицкий Л.А. Статьи и заметки о театре. Переписка. – М.: Искусство, 1970.
 28. Стреллер Д. Театр для людей. – М.: Радуга, 1984.
 29. Туманишвили М. Режиссер уходит из театра. – М.: Искусство, 1983.
 30. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. – В 2 т. – Л.: Искусство, 1980.
 31. Чехов Михаил. Литературное наследие: В 2 т. М.: Искусство, 1986.
 32. Шихматов Л. От студии к театру. – М.: ВТО, 1970.
 33. Эфрос Анатолий. Изд. 2-е, дополнительное: В 4 книгах.– М.: Панас, 1993:
- Сборники. Монографии.**
- Беседы К.С. Станиславского в студии Большого театра в 1918-1922 гг. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: Искусство, 1952.
- Бояджиев Г.Н. Душа театра. – М.: Молодая гвардия, 1974.
- Гладков А. К. Мейерхольд: В 2 т. – М.: СТД, 1990.
- Головащенко Ю. Режиссерское искусство Таирова. – М.: Искусство, 1970.
- Громов В. Михаил Чехов. – М.: Искусство, 1970.
- Захава Б. Воспоминания. Спектакли и роли. – М.: ВТО, 1982.
- Лордкипанидзе Н. Режиссер ставит спектакль. – М.: Искусство, 1990.
- Молодцова М. Луиджи Пиранделло. – Л.: Искусство, 1982.
- Режиссерский театр. Разговоры под занавес века. – М.: изд. МХТ, 1999.

Рудницкий К. Режиссер Мейерхольд. – М.: Наука, 1969.
Сахновский В.Г. Мысли о режиссуре. – М. – Л.: Искусство, 1947.
Строева М.Н. Режиссерские искания Станиславского. 1898-1917. – М.: Наука, 1977.
Строева М.Н. Режиссерские искания Станиславского. 1917-1938. – М.: Наука, 1977.
Театр Анатолия Эфроса. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2000.
Товстоногов Г.А. Беседы с коллегами. – М.: СТД, 1988.

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение ВКР

1. Грачева, Л. В. Психотехника актера [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Москва : Лань : Планета музыки, 2015. - ISBN 978-5-8114-1916-6.

ЛАНЬ//Актерское мастерство - Учебные пособия - ЛАНЬ
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67486

2. Калужских, Е. В. Технология работы над пьесой. Метод действенного анализа [Электронный ресурс] . - Москва : Лань : Планета музыки, 2015. - ISBN 978-5-8114-2031-5.//ЛАНЬ Актерское искусство - Режиссура
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70081

3.

Петрова, Л. М. Режиссура и мастерство актера [Текст] : метод. пособие для студентов-заочников по спец. - режиссер, преподаватель спец. дисциплин / Моск. гос. ин-т культуры. - 2-е изд., дораб. - М. : Экон-Информ, 2015. - 84 с. - ISBN 978-5-9907580-5-6 : 80-.2аб,1нб,2чз1

Драма - Теория – Лекции

4. Сахновский, В. Г. Режиссура и методика ее преподавания [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - 3-е изд., стер. - Москва : Лань : Планета музыки, 2016. - 320 с. - ISBN 978-5-8114-1972-2.//ЛАНЬ Режиссура - Учебные пособия - ЛАНЬ
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71891

5. Калужских, Е. В. Технология работы над пьесой. Метод действенного анализа [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Москва : Лань : Планета музыки, 2016. - ISBN 978-5-8114-2031-5.
ЛАНЬ//Актерское мастерство - Учебные пособия - ЛАНЬ
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74686

6. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Захава Б.Е. - Москва : Лань : Планета музыки, 2016. - ISBN 978-5-8114-1575-5.//ЛАНЬ

Актерское мастерство - Учебные пособия - ЛАНЬ
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76297

7. Волконский, С. М. Человек на сцене [Электронный ресурс] . - Москва : Лань : Планета музыки, 2016. - ISBN 978-5-8114-1619-6.//ЛАНЬ Музыка и Театр
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=79338

8.

Петрова, Л. М. Режиссура и мастерство актера [Электронный ресурс] : метод. пособие для студентов-заочников по спец. - режиссер, преподаватель спец. дисциплин / Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, 2015. - 78 с. - б. ц.
ЭБ МГИК//Драма - Теория – Лекции//**Электронные ресурсы:** MP_PetrovaLM_Rejis_i_masterstvo_aktera_2015

9. Петрова, Л. М. История и эстетика театра [Электронный ресурс] : учеб. пособие. Ч. 2. История театра XIX века. Европа. Россия. США / Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, [2015?]. - 152 с. - б. ц.

ЭБ МГИК//Театр - История - Учебные пособия

Электронные ресурсы: L_PetrovaLM_Isoriya_i_estetika_teatra_2_2015

10. Петрова, Л. М. История и эстетика театра [Электронный ресурс] : лек. для студентов заоч. отд-ния. Ч. 1, 2, 3 / Моск. гос. ин-т культуры. - Изд. 2-е, дораб. - М. : МГИК, 2015. - 162 с. - б. ц. // Электронные ресурсы:

L_PetrovaLM_Isoriya_i_estetika_teatra_1_2015

11. Петрова, Л. М. История и эстетика театра [Электронный ресурс] : учеб. пособие. Ч. 3. Мировой театр XX века / Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, [2015?]. - 107 с. - б. ц. // Электронные ресурсы:

L_PetrovaLM_Isoriya_i_estetika_teatra_3_2015

12. Петрова, Л. М. Режиссура и педагогика [Электронный ресурс] : авт. курс лек. по театр. педагогике для студентов театр.-режиссер. фак. / Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, 2015. - 239 с. - б. ц. // Электронные ресурсы:

KL_PetrovaLM_Rejissura_i_pedagogika_2015

13. Проблемы театра и театральной педагогики [Электронный ресурс] : сб. ст. : [учеб. пособие] / Моск. гос. ин-т культуры ; науч. ред.: Н. Л. Скорик, О. Г. Петрова. - М. : МГИК, 2016. - 143 с. - (Открытая библиотека). - ISBN 978-5-94778-489-3 : 200-. // Электронные ресурсы: SB_Problm_teatra_i_teatral_ped_2016

14. Альшиц, Ю. Л. 45 вопросов к роли. Метод самоподготовки актера [Текст] : [учеб. пособие]. - М. : ГИТИС, 2015. - 238, [1] с. - ISBN 978-5-91328-173-9 : 600

15. Кнебель, М. О. О действенном анализе пьесы и роли [Электронный ресурс] : учебное пособие / Кнебель М. О., - 6-е, стер. - : Лань, Планета музыки, 2018. - 204 с. - Книга из коллекции Лань, Планета музыки - Музыка и театр. - ISBN 978-5-8114-2371-2. // <https://e.lanbook.com/book/111455>

5. Фонды оценочных средств ВКР

Шкала оценивания

Совокупность знаний, составляющих содержание ВКР	отлично	хорошо	удовлетворительно	неудовлетворительно
Практика подготовки спектакля в театральном коллективе; обоснование целей и задач, полнота раскрытия темы	высокий уровень знания программного материала, методов работы режиссера в драматическом театре; специфику руководства и постановки театральных спектаклей в драматическом театре;	хорошо знает специфику работы режиссера в драматическом театре, проявлял творческую инициативу во время постановки театрального спектакля в драматическом театре;	имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, испытывает затруднения в постановке театрального спектакля в драматическом театре;	не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, театральное представление не имеет целостности, не построено сквозное действие, нет представления о

				сверхзадаче спектакля.
Использование приемов внутренней и внешней психотехники актёра в работе над ролью с актерами в самодеятельном (любительском) театральном коллективе	Работа выполнены на высоком художественном уровне с применением основных выразительных средств, которые отражают восприятие и видение поставленных задач и вызывают адекватную эмоциональную реакцию зрителей. Усвоение материала отражает полное знание специфики актерского мастерства, понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий и их взаимосвязей.	в творческих работах недостаточно выражается индивидуальное воплощение образа, роли, нарушена цельность замысла и его решения. Дипломник не достаточно использует приемы внутренней и внешней психотехники актёра в работе над ролью.	творческие работы не вызывают художественного восприятия. Дипломник имеет существенные пробелы в знаниях, препятствующие цельности создания роли актерами в драматическом театре, не используя приемы внутренней и внешней психотехники.	невыполнение практических заданий, не усвоение методологических основ специальности, отсутствие навыков работы с актерами в драматическом театре при воплощении конкретных практических задач.
Методологический аппарат ВКР, комплексность и эффективность методов исследования, их адекватность задачам исследования	в работе методы адекватны задачам исследования	в работе методы адекватны задачам исследования, но используются недостаточно комплексно или эффективно	неполная методологическая обоснованность исследования, методы исследования используются малоэффективно, не вполне адекватно задачам исследования	методологическая необоснованность исследования, методы исследования используются неэффективно, не адекватно задачам исследования
Библиографический обзор, системный анализ имеющегося опыта	выпускник привлек для исследования широкий круг специальной литературы и источников; представил	выпускник привлек для исследования широкий круг специальной литературы и источников; но не	в ВКР библиографические источники, необходимые для всестороннего изучения работы над ролью,	выпускник слабо ориентируется в специальной литературе и источниках по теме работы, в работе присутствуют

	системный анализ имеющегося опыта	сумел аргументировано проанализировать имеющийся опыт	использованы в недостаточной мере; слабо представлен анализ накопленного опыта	большие фрагменты заимствованного текста без указания на авторство
Уровень осмысления теоретико-методологических вопросов и осмысления собранного материала, обоснованность выводов, ценность рассуждений и возможность их применения в практической работе или учебном процессе;	высокий уровень осмысления теоретико-методологических вопросов и осмысления собранного материала, обоснованность выводов, ценность рассуждений; рекомендовано их применения в практической работе или учебном процессе; демонстрирует уверенное владение материалами	высокий уровень осмысления теоретико-методологических вопросов и осмысления собранного материала, но имеются недостатки при оформлении выводов; очевидна возможность применения результатов в практической работе или учебном процессе; демонстрирует уверенное владение материалами	невысокий уровень осмысления теоретико-методологических вопросов и осмысления собранного материала, имеются недостатки при оформлении выводов, присутствуют заимствование результаты	невысокий уровень осмысления теоретико-методологических вопросов и осмысления собранного материала; выводы носят декларативный характер; в работе отсутствуют самостоятельные мысли и выводы присутствует заимствование материала
5Отзывы о спектакле (кафедры, приглашенных специалистов, прессы, зрителей, участие в конкурсных программах, фестивалях, научно-практических конференциях	Представление исполнения спектакля в конкурсных программах, фестивалях, осмысление работы над спектаклем в научно-практических конференциях; есть отзывы специалистов, прессы, зрителей	Проверка исполнения роли через участие в конкурсных программах, есть отзывы специалистов, прессы, зрителей	Проверка исполнения роли через отзывы специалистов, зрителей	Нет обратной связи об исполнении роли
Владение профессиональной терминологией, в том числе орфографическая и пунктуационная грамотность в письменной работе	высокое владение профессиональной терминологией, в том числе орфографическая и пунктуационная грамотность в письменной работе	не всегда грамотно используется профессиональная терминология, присутствуют орфографические и пунктуационные ошибки	профессиональная терминология используется часто используется недостаточно грамотно, присутствуют орфографические и пунктуационные ошибки	профессиональная терминология использована неграмотно, имеется значительное количество орфографических и пунктуационных ошибок
Качество устного доклада, свободное владение материалом; качество демонстрационно	во время устной защиты выпускник показывает глубокое знание темы, свободно оперирует материалом,	во время устной защиты выпускник показывает знание темы, свободно оперирует	во время устной защиты выпускник проявляет неуверенность, не дает аргументированного ответа на	во время устной защиты выпускник проявляет неуверенность, незнание материала не способен отвечать на заданные

го материала, ответы на вопросы, замечания и рекомендации во время защиты работы	используемым для работы над ролью; во время ответа использует иконографический материал, используемый для работы над ролью	материалом, используемым для работы над ролью; во время ответа использует иконографический материал, используемый для работы над ролью	заданные вопросы; демонстрационный материал к защите не подготовлен или подготовлен некачественно	вопросы; демонстрационный материал к защите не подготовлен
Соответствие формы ВКР требованиям, предъявляемым к оформлению работы	работа оформлена в соответствии с предъявляемыми требованиями; представлена своевременно с положительными отзывами	в работе допущены незначительные погрешности в исполнении; ВКР представлена своевременно с положительными отзывами	в работе допущены погрешности в исполнении; ВКР представлена несвоевременно, но с положительными отзывами	работа оформлена не в соответствии с предъявляемыми требованиями; содержит отрицательные отзывы

6. Методические указания для обучающихся по подготовке к ВКР

Рекомендации для работы над ВКР

Теоретическая часть представляет собой обоснование практической части, раскрывающее соответствующие аспекты истории, теории и методики руководства любительским театром с приложением развернутой режиссерской экспликации дипломного спектакля.

Структура выпускной квалификационной работы должна соответствовать утвержденному научным руководителем плану и, как правило, состоять из следующих частей: титульного листа, задания на ВКР, реферата, оглавления, введения, обозначений и сокращений, основной части (глав и параграфов), заключения, списка использованной литературы, приложений. Общий объем выпускной квалификационной работы – 30-60 страниц.

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы:

- размер бумаги – А4;
- поля: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм;
- шрифт – 14, Times New Roman;
- межстрочный интервал – полуторный;
- отступ красной строки – 1,25 см;
- выравнивание – по ширине;
- автоматическая установка переносов.

№ п/п	Этапы подготовки	Рекомендуемый срок
1.	Выбор темы работы	Не менее чем за 6 месяцев до защиты
2.	Подбор и предварительное ознакомление с литературой по избранной теме	9 семестр

3.	Составление первоначального плана работы	9 семестр
4.	Подбор материала, его анализ и обобщение	9-10 семестр
5.	Написание текста работы, представление первоначального варианта работы научному руководителю	10 семестр
6.	Доработка работы в соответствии с замечаниями научного руководителя	10 семестр
7.	Предзащита работы на заседании выпускающей кафедры	10 семестр
8.	Доработка работы в соответствии с замечаниями, высказанными на предзащите, окончательное оформление	10 семестр
9.	Получение отзыва научного руководителя, передача работы на рецензирование	Не позднее 2 –х недель до ГИА
10.	Получение рецензии, передача завершенной работы, отзыва руководителя и рецензии на выпускающую кафедру	Не позднее 1 –ой недели до ГИА
11.	Подготовка к защите (подготовка доклада и раздаточного материала, разработка презентации)	Не позднее 1 –ой недели до ГИА
12.	Защита выпускной квалификационной работы	В сроки ГИА

Вопросы для самопроверки по теоретическим вопросам режиссуры

35. Мировоззрение и творчество художника.
36. Драматург и режиссер: диалектика творческих взаимоотношений
37. Взгляды К.С. Станиславского на назначение театра и на роль режиссера в нем.
38. Сущность реформы театра, проведенной К.С. Станиславским и Вл.И. Немировичем-Данченко.
39. Учение Станиславского о сверхзадаче и сквозном действии.
40. Учение Станиславского об артистической этике.
41. Учение Станиславского об артистической технике.
42. Учение о действии. Действие и чувство. Действие и приспособление.
43. Метод физических действий и метод действенного анализа.
44. Действенный анализ пьесы и роли.
45. Упражнения и этюды в работе с актером.
46. Конфликт и события в пьесе.
47. События и предлагаемые обстоятельства
48. Действие и контрдействие.
49. Идейный смысл пьесы и его выражение в жанре спектакля.
50. «Зерно» пьесы и роли.
51. Образ спектакля.
52. Значение «чувства целого» в работе режиссера. Взаимосвязь целого и детали в спектакле.
53. Мизансцена – язык режиссера.
54. Композиционное решение спектакля.

55. Динамика развития сквозного действия в спектакле. Развитие как нарастание напряжения к концу спектакля. Финал, точка спектакля.
56. Атмосфера спектакля как средство выражения эмоционального содержания.
57. Темпо-ритмическое решение спектакля.
58. Цвет и свет в оформлении спектакля.
59. Жанр спектакля и выразительные средства.
60. Стилль автора и поиски его выражения в процессе работы режиссера над спектаклем.
61. Компоненты спектакля (музыка, шумы, свет и др.) и их значение.
28. Творческие взаимоотношения режиссера и актера в процессе работы над спектаклем.
29. Язык и форма режиссерских заданий. Режиссерская и актерская этика.
62. Режиссерские акценты в спектакле
63. Режиссерская пауза в спектакле.
64. Изучение предлагаемых обстоятельств пьесы и роли. Немирович-Данченко о трех правдах в пьесе и спектакле.
65. Работа актера по созданию внутренних монологов.
66. Подтекст и второй план. Работа с актером по созданию второго плана и биографии роли.
67. Поиски характера и характерности в работе с актером.
68. Пластическое решение спектакля.

Рекомендуемые источники для подготовки к итоговой аттестации

- Станиславский К.С. Мое гражданское служение России. – М.: Правда, 1990.
- Станиславский К.С. Об искусстве театра. – М.: ВТО, 1982.
- Станиславский К.С. Работа актера над собой. – Чехов М. А. О технике актера. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2002
- Немирович-Данченко Вл.И. Незавершенные режиссерские работы. – М.: ВТО, 1984.
- Немирович-Данченко Вл.И. Из прошлого. – М., 2003.
- Акимов Н.П. Театральное наследие. – В 2 т. – Л.: Искусство, 1978
- Брехт Б. Театр. Пьесы. – М.: Искусство, 1965. – Т.5/2.
- Брук П. Пустое пространство. Секретов нет. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2003.
- Буткевич М.М. К игровому театру. – М.: ГИТИС, 2002
- Вилар Жан. О театральной традиции. – М.: Иностранная литература, 1956.
- Герасимов С. Воспитание кинорежиссера. – М.: Искусство, 1978.
- Гончаров А. Режиссерские тетради. – М.: ВТО, 1980.
- Дикий А.Д. Избранное. – М., 1976
- Ершов П.М. Режиссура как практическая психология. – М.: Искусство, 1972.
- Жуве Луи. Мысли о театре. – М.: Иностранная литература, 1960.
- Захаров М. Контакты на разных уровнях. – М.: Искусство, 1988.
- Ирд Каарел. Размышляя о театре... – М.: Искусство, 1973.
- Кедров М.Н. Статьи, речи, беседы, заметки. – М.: ВТО, 1978.
- Кнебель М.О. Поэзия педагогики. – М.: Искусство, 1976.
- Охлопков Н.П. Статьи. Воспоминания. – М.: ВТО, 1986.
- Пансо В. Труд и талант в творчестве актера. – М.: ВТО, 1972
- Покровский Б. Ступени профессии. – М.: ВТО, 1984.
- Попов А.Д. Художественная целостность спектакля //Театральное наследие в 3 тт. – М., 1979 – 1986. – Т.1. – с 305 – 504
- Попов П.Г. Жанровое решение спектакля. – М.: Сов. Россия, 1986.
- Прокофьев Вл. В спорах о Станиславском. – М., 1976

Рехельс М. Режиссер – автор спектакля. – Л.: Искусство, 1969.
 Сулержицкий Л.А. Статьи и заметки о театре. Переписка. – М.: Искусство, 1970.
 Стреллер Д. Театр для людей. – М.: Радуга, 1984.
 Туманишвили М. Режиссер уходит из театра. – М.: Искусство, 1983.
 Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. – В 2 т. – Л.: Искусство, 1980.
 Чехов Михаил. Литературное наследие: В 2 т. М.: Искусство, 1986.
 Шихматов Л. От студии к театру. – М.: ВТО, 1970.
 Эфрос Анатолий. Изд. 2-е, дополнительное: В 4 книгах. – М.: Панас, 1993:
 Кн.1 – Репетиция – любовь моя.
 Кн.2 – Профессия: режиссер.
 Кн.3 – Продолжение театрального романа.
 Кн.4 – (без названия)

Сборники. Монографии.

Беседы К.С. Станиславского в студии Большого театра в 1918-1922 гг. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: Искусство, 1952.
 Бояджиев Г.Н. Душа театра. – М.: Молодая гвардия, 1974.
 Гладков А. К. Мейерхольд: В 2 т. – М.: СТД, 1990.
 Головащенко Ю. Режиссерское искусство Таирова. – М.: Искусство, 1970.
 Громов В. Михаил Чехов. – М.: Искусство, 1970.
 Захава Б. Воспоминания. Спектакли и роли. – М.: ВТО, 1982.
 Лордкипанидзе Н. Режиссер ставит спектакль. – М.: Искусство, 1990.
 Молодцова М. Луиджи Пиранделло. – Л.: Искусство, 1982.
 Режиссерский театр. Разговоры под занавес века. – М.: изд. МХТ, 1999.
 Рудницкий К. Режиссер Мейерхольд. – М.: Наука, 1969.
 Сахновский В.Г. Мысли о режиссуре. – М. – Л.: Искусство, 1947.
 Строева М.Н. Режиссерские искания Станиславского. 1898-1917. – М.: Наука, 1977.
 Строева М.Н. Режиссерские искания Станиславского. 1917-1938. – М.: Наука, 1977.
 Театр Анатолия Эфроса. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2000.
 Товстоногов Г.А. Беседы с коллегами. – М.: СТД, 1988.

 Станиславский К.С. Об искусстве театра. – М.: ВТО, 1982.
 Станиславский К.С. Работа актера над собой. – Чехов М. А. О технике актера. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2002
 Немирович-Данченко Вл.И. Незавершенные режиссерские работы. – М.: ВТО, 1984.
 Немирович-Данченко. Из прошлого. – М., 2003.
 Акимов Н.П. Театральное наследие. – В 2 т. – Л.: Искусство, 1978
 Брехт Б. Театр. Пьесы. – М.: Искусство, 1965. – Т.5/2.
 Брук П. Пустое пространство. Секретов нет. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2003.
 Буткевич М.М. К игровому театру. – М.: ГИТИС, 2002
 Вилар Жан. О театральной традиции. – М.: Иностранная литература, 1956.
 Герасимов С. Воспитание кинорежиссера. – М.: Искусство, 1978.
 Гончаров А. Режиссерские тетради. – М.: ВТО, 1980.
 Дикий А.Д. Избранное. – М., 1976
 Ершов П.М. Режиссура как практическая психология. – М.: Искусство, 1972.
 Жуве Луи. Мысли о театре. – М.: Иностранная литература, 1960.
 Захаров М. Контакты на разных уровнях. – М.: Искусство, 1988.

Ирд Каарел. Размышляя о театре... – М.: Искусство, 1973.
 Кедров М.Н. Статьи, речи, беседы, заметки. – М.: ВТО, 1978.
 Кнебель М.О. Поэзия педагогики. – М.: Искусство, 1976.
 Охлопков Н.П. Статьи. Воспоминания. – М.: ВТО, 1986.
 Пансо В. Труд и талант в творчестве актера. – М.: ВТО, 1972
 Покровский Б. Ступени профессии. – М.: ВТО, 1984.
 Попов А.Д. Художественная целостность спектакля //Театральное наследие в 3 тт. – М., 1979 – 1986. – Т.1. – с 305 – 504
 Попов П.Г. Жанровое решение спектакля. – М.: Сов. Россия, 1986.
 Прокофьев Вл. В спорах о Станиславском. – М., 1976
 Рехельс М. Режиссер – автор спектакля. – Л.: Искусство, 1969.
 Сулержицкий Л.А. Статьи и заметки о театре. Переписка. – М.: Искусство, 1970.
 Стреллер Д. Театр для людей. – М.: Радуга, 1984.
 Туманишвили М. Режиссер уходит из театра. – М.: Искусство, 1983.
 Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. – В 2 т. – Л.: Искусство, 1980.
 Чехов Михаил. Литературное наследие: В 2 т. М.: Искусство, 1986.
 Шихматов Л. От студии к театру. – М.: ВТО, 1970.
 Эфрос Анатолий. Изд. 2-е, дополнительное: В 4 книгах.– М.: Панас, 1993:
 Кн.1 – Репетиция – любовь моя.
 Кн.2 – Профессия: режиссер.
 Кн.3 – Продолжение театрального романа.
 Кн.4 – (без названия)

Сборники. Монографии.

Беседы К.С. Станиславского в студии Большого театра в 1918-1922 гг. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: Искусство, 1952.
 Бояджиев Г.Н. Душа театра. – М.: Молодая гвардия, 1974.
 Гладков А. К. Мейерхольд: В 2 т. – М.: СТД, 1990.
 Головащенко Ю. Режиссерское искусство Таирова. – М.: Искусство, 1970.
 Громов В. Михаил Чехов. – М.: Искусство, 1970.
 Захава Б. Воспоминания. Спектакли и роли. – М.: ВТО, 1982.
 Лордкипанидзе Н. Режиссер ставит спектакль. – М.: Искусство, 1990.
 Молодцова М. Луиджи Пиранделло. – Л.: Искусство, 1982.
 Режиссерский театр. Разговоры под занавес века. – М.: изд. МХТ, 1999.
 Рудницкий К. Режиссер Мейерхольд. – М.: Наука, 1969.
 Сахновский В.Г. Мысли о режиссуре. – М. – Л.: Искусство, 1947.
 Строева М.Н. Режиссерские искания Станиславского. 1898-1917. – М.: Наука, 1977.
 Строева М.Н. Режиссерские искания Станиславского. 1917-1938. – М.: Наука, 1977.
 Театр Анатолия Эфроса. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2000.
 Товстоногов Г.А. Беседы с коллегами. – М.: СТД, 1988.

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com
 Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения ВКР

ВКР студентов V курса проводится на базе МГИК, используя аудиторный фонд учебного заведения.

9. Порядок подачи апелляции

определяется в соответствии с «Положением о порядке проведения ГИА по образовательным программам высшего образования, принятым решением Ученого совета Московского государственного института культуры, протокол № 2 от «25» сентября 2017 года; с изменениями, одобренными и утвержденными решением Ученого совета Московского государственного института культуры, протокол № 10 от «29» мая 2018 года.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки: 52.05.02 – «Режиссура театра», специализация: «Режиссер драмы».

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

Методические рекомендации

**ВКР (поставка или участие в постановке спектакля),
подготовка и защита**

основной профессиональной образовательной программы высшего образования –
программы специалитета по направлению подготовки

52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА

Профиль подготовки: Режиссер драмы

Квалификация (степень) выпускника: специалист

Форма обучения: очная

Химки - 2021 г.

Рекомендации для работы над ВКР

Теоретическая часть представляет собой обоснование практической части, раскрывающее соответствующие аспекты истории, теории и методики руководства любительским театром с приложением развернутой режиссерской экспликации дипломного спектакля.

Структура выпускной квалификационной работы должна соответствовать утвержденному научным руководителем плану и, как правило, состоять из следующих частей: титульного листа, задания на ВКР, реферата, оглавления, введения, обозначений и сокращений, основной части (глав и параграфов), заключения, списка использованной литературы, приложений. Общий объем выпускной квалификационной работы – 30-60 страниц.

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы:

- размер бумаги – А4;
- поля: левое – 30 мм, правое – 20 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм;
- шрифт – 14, Times New Roman;
- межстрочный интервал – полуторный;
- отступ красной строки – 1,25 см;
- выравнивание – по ширине;
- автоматическая установка переносов.

№ п/п	Этапы подготовки	Рекомендуемый срок
1.	Выбор темы работы	Не менее чем за 6 месяцев до защиты
2.	Подбор и предварительное ознакомление с литературой по избранной теме	9 семестр
3.	Составление первоначального плана работы	9 семестр
4.	Подбор материала, его анализ и обобщение	9-10 семестр
5.	Написание текста работы, представление первоначального варианта работы научному руководителю	10 семестр
6.	Доработка работы в соответствии с замечаниями научного руководителя	10 семестр
7.	Предзащита работы на заседании выпускающей кафедры	10 семестр
8.	Доработка работы в соответствии с замечаниями, высказанными на предзащите, окончательное оформление	10 семестр
9.	Получение отзыва научного руководителя, передача работы на рецензирование	Не позднее 2 –х недель до ГИА
10.	Получение рецензии, передача завершенной работы, отзыва руководителя и рецензии на выпускающую кафедру	Не позднее 1 –ой недели до ГИА

11.	Подготовка к защите (подготовка доклада и раздаточного материала, разработка презентации)	Не позднее 1 –ой недели до ГИА
12.	Защита выпускной квалификационной работы	В сроки ГИА

Вопросы для самопроверки по теоретическим вопросам режиссуры

1. Мирозрение и творчество художника.
2. Драматург и режиссер: диалектика творческих взаимоотношений
3. Взгляды К.С. Станиславского на назначение театра и на роль режиссера в нем.
4. Сущность реформы театра, проведенной К.С. Станиславским и Вл.И. Немировичем-Данченко.
5. Учение Станиславского о сверхзадаче и сквозном действии.
6. Учение Станиславского об артистической этике.
7. Учение Станиславского об артистической технике.
8. Учение о действии. Действие и чувство. Действие и приспособление.
9. Метод физических действий и метод действенного анализа.
10. Действенный анализ пьесы и роли.
11. Упражнения и этюды в работе с актером.
12. Конфликт и события в пьесе.
13. События и предлагаемые обстоятельства
14. Действие и контрдействие.
15. Идейный смысл пьесы и его выражение в жанре спектакля.
16. «Зерно» пьесы и роли.
17. Образ спектакля.
18. Значение «чувства целого» в работе режиссера. Взаимосвязь целого и детали в спектакле.
19. Мизансцена – язык режиссера.
20. Композиционное решение спектакля.
21. Динамика развития сквозного действия в спектакле. Развитие как нарастание напряжения к концу спектакля. Финал, точка спектакля.
22. Атмосфера спектакля как средство выражения эмоционального содержания.
23. Темпоритмическое решение спектакля.
24. Цвет и свет в оформлении спектакля.
25. Жанр спектакля и выразительные средства.
26. Стил автор и поиски его выражения в процессе работы режиссера над спектаклем.
27. Компоненты спектакля (музыка, шумы, свет и др.) и их значение.
28. Творческие взаимоотношения режиссера и актера в процессе работы над спектаклем.
29. Язык и форма режиссерских заданий. Режиссерская и актерская этика.
28. Режиссерские акценты в спектакле
29. Режиссерская пауза в спектакле.
30. Изучение предлагаемых обстоятельств пьесы и роли. Немирович-Данченко о трех правдах в пьесе и спектакле.
31. Работа актера по созданию внутренних монологов.
32. Подтекст и второй план. Работа с актером по созданию второго плана и биографии роли.
33. Поиски характера и характерности в работе с актером.

34. Пластическое решение спектакля.

Рекомендуемые источники для подготовки к итоговой аттестации

- Станиславский К.С. Мое гражданское служение России. – М.: Правда, 1990.
- Станиславский К.С. Об искусстве театра. – М.: ВТО, 1982.
- Станиславский К.С. Работа актера над собой. – Чехов М. А. О технике актера. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2002
- Немирович-Данченко Вл.И. Незавершенные режиссерские работы. – М.: ВТО, 1984.
- Немирович-Данченко. Из прошлого. – М., 2003.
- Акимов Н.П. Театральное наследие. – В 2 т. – Л.: Искусство, 1978
- Брехт Б. Театр. Пьесы. – М.: Искусство, 1965. – Т.5/2.
- Брук П. Пустое пространство. Секретов нет. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2003.
- Буткевич М.М. К игровому театру. – М.: ГИТИС, 2002
- Вилар Жан. О театральной традиции. – М.: Иностранная литература, 1956.
- Герасимов С. Воспитание кинорежиссера. – М.: Искусство, 1978.
- Гончаров А. Режиссерские тетради. – М.: ВТО, 1980.
- Дикий А.Д. Избранное. – М., 1976
- Ершов П.М. Режиссура как практическая психология. – М.: Искусство, 1972.
- Жуве Луи. Мысли о театре. – М.: Иностранная литература, 1960.
- Захаров М. Контакты на разных уровнях. – М.: Искусство, 1988.
- Ирд Каарел. Размышляя о театре... – М.: Искусство, 1973.
- Кедров М.Н. Статьи, речи, беседы, заметки. – М.: ВТО, 1978.
- Кнебель М.О. Поэзия педагогики. – М.: Искусство, 1976.
- Охлопков Н.П. Статьи. Воспоминания. – М.: ВТО, 1986.
- Пансо В. Труд и талант в творчестве актера. – М.: ВТО, 1972
- Покровский Б. Ступени профессии. – М.: ВТО, 1984.
- Попов А.Д. Художественная целостность спектакля //Театральное наследие в 3 тт. – М., 1979 – 1986. – Т.1. – с 305 – 504
- Попов П.Г. Жанровое решение спектакля. – М.: Сов. Россия, 1986.
- Прокофьев Вл. В спорах о Станиславском. – М., 1976
- Рехельс М. Режиссер – автор спектакля. – Л.: Искусство, 1969.
- Сулержицкий Л.А. Статьи и заметки о театре. Переписка. – М.: Искусство, 1970.
- Стреллер Д. Театр для людей. – М.: Радуга, 1984.
- Туманишвили М. Режиссер уходит из театра. – М.: Искусство, 1983.
- Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. – В 2 т. – Л.: Искусство, 1980.
- Чехов Михаил. Литературное наследие: В 2 т. М.: Искусство, 1986.
- Шихматов Л. От студии к театру. – М.: ВТО, 1970.
- Эфрос Анатолий. Изд. 2-е, дополнительное: В 4 книгах. – М.: Панас, 1993:
- Кн.1 – Репетиция – любовь моя.
- Кн.2 – Профессия: режиссер.
- Кн.3 – Продолжение театрального романа.
- Кн.4 – (без названия)

Сборники. Монографии.

- Беседы К.С. Станиславского в студии Большого театра в 1918-1922 гг. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: Искусство, 1952.

- Бояджиев Г.Н. Душа театра. – М.: Молодая гвардия, 1974.
- Гладков А. К. Мейерхольд: В 2 т. – М.: СТД, 1990.
- Головащенко Ю. Режиссерское искусство Таирова. – М.: Искусство, 1970.
- Громов В. Михаил Чехов. – М.: Искусство, 1970.
- Захава Б. Воспоминания. Спектакли и роли. – М.: ВТО, 1982.
- Лордкипанидзе Н. Режиссер ставит спектакль. – М.: Искусство, 1990.
- Молодцова М. Луиджи Пиранделло. – Л.: Искусство, 1982.
- Режиссерский театр. Разговоры под занавес века. – М.: изд. МХТ, 1999.
- Рудницкий К. Режиссер Мейерхольд. – М.: Наука, 1969.
- Сахновский В.Г. Мысли о режиссуре. – М. – Л.: Искусство, 1947.
- Строева М.Н. Режиссерские искания Станиславского. 1898-1917. – М.: Наука, 1977.
- Строева М.Н. Режиссерские искания Станиславского. 1917-1938. – М.: Наука, 1977.
- Театр Анатолия Эфроса. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2000.
- Товстоногов Г.А. Беседы с коллегами. – М.: СТД, 1988.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки: 52.05.02 – «Режиссура театра», специализация: «Режиссер драмы».

Автор (ы):

Программа одобрена на заседании кафедры режиссуры и мастерства актера МГИК

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

Фонд оценочных средств

**ВКР (поставка или участие в постановке спектакля),
подготовка и защита**

основной профессиональной образовательной программы высшего образования –
программы специалитета по направлению подготовки

52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА

Профиль подготовки: Режиссер драмы

Квалификация (степень) выпускника: специалист

Форма обучения: очная

Химки - 2021 г.

Выпускная квалификационная работа (ВКР), представляет собой постановку в театральном коллективе дипломного спектакля, на основании которой можно судить о подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. На защиту перед Государственной аттестационной комиссией выносятся выпускная квалификационная работа - «Режиссёрский замысел спектакля и его воплощение», написанная на основе постановки дипломного спектакля.

Коды компетенции	Наименование компетенций	Индикаторы компетенций	Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления УК-1.2. Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта УК-1.3. Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций	Знать: основные методы анализа; закономерности исторического развития; основные философские категории и проблемы познания мира; методы изучения сценического произведения; профессиональную терминологию Уметь: критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее элементы и связи между ними; формулировать проблему и осуществлять поиск вариантов ее решения, используя доступные источники информации; определять стратегию действий для выхода из проблемной ситуации; Владеть: методом критического анализа; навыками системного подхода к решению творческих задач
УК-2.	Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1. Участвует в разработке концепции проекта УК-2.2. Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы УК-2.3. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит	Знать: методы управления проектом; основы планирования; основы психологии; Уметь: разрабатывать концепцию проекта: формулировать цели, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и сферу их применения; представлять возможные результаты деятельности и планировать алгоритм их достижения; составлять план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения;

		дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта	организовывать и координировать работу участников проекта; конструктивно разрешать возникающие разногласия и конфликты, обеспечивать работу участников проекта необходимыми ресурсами; Владеть: навыком публичного представления результатов творческого проекта (или отдельных его этапов); навыком управления творческим проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-3.	Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1. Демонстрирует понимание принципов командной работы. УК-3.2. Руководит членами команды для достижения поставленной цели	Знать: основы психологии общения, условия развития личности и коллектива; профессиональные этические нормы; основные командные стратегии Уметь: руководить работой команды, выстраивать отношения с коллегами, используя закономерности психологии общения; вырабатывать и реализовывать командную стратегию; Владеть: организационными навыками; навыком эффективной коммуникации в команде
УК-6.	Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания УК-6.2. Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки	Знать: основы психологии мотивации; способы совершенствования собственной профессиональной деятельности; Уметь: планировать и реализовывать собственные профессиональные задачи с учетом условий, средств, личностных возможностей; выявлять мотивы и стимулы для саморазвития; определять цели профессионального роста; Владеть: навыками саморазвития; навыками планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда

УК-7.	Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	УК-7.1. Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний УК-7.2. Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни	Знать: принципы здоровьесбережения; роль физической культуры и спорта в развитии личности и готовности к профессиональной деятельности; способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; Уметь: поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; Владеть: навыками физического самосовершенствования и самовоспитания
УК-9.	Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК-9.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели, формы участия государства в экономике УК-9.2. Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски	Знать: понятийный аппарат экономической науки, базовые принципы функционирования экономики, цели и механизмы основных видов социальной экономической политики; Уметь: использовать методы экономического и финансового планирования для достижения поставленной цели Владеть: навыками применения экономических инструментов для управления финансами, с учетом экономических и финансовых рисков в различных областях жизнедеятельности
ОПК-2.	Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	2) ОПК-2.1. Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения	4) Знать: теоретические основы и 5) методические принципы актерского 6) искусства; грима; 7) основы психологии

	1)	(творческого проекта) 3) ОПК-2.2. Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.3. Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)	8) художественного творчества 9) Уметь: использовать теоретические 10) знания в практической деятельности; 11) осуществлять творческую 12) деятельность в сфере искусства; 13) руководить творческой 14) деятельностью в сфере искусства 15) Владеть: различными актерскими 16) техниками; 17) методами организации 18) творческого процесса
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	19) ОПК-4.1. Планирует образовательный процесс 20) ОПК-4.2. Разрабатывает методические материалы 21) ОПК-4.3. Анализирует различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулирует на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	22) Знать: основные методы и принципы 23) обучения в области актерского 24) мастерства; 25) основы педагогики и психологии; 26) особенности образовательного 27) процесса в области культуры и 28) искусства; 29) Уметь: планировать педагогическую 30) работу; 31) анализировать и применять 32) различные методы обучения; 33) разрабатывать и реализовывать 34) программы учебных дисциплин; 35) осуществлять педагогическую 36) деятельность в соответствии с 37) требованиями федеральных 38) государственных образовательных

			39) стандартов среднего и высшего 40) образования; 41) Владеть: 42) навыками педагогической 43) работы и методами оценки ее эффективности
ПК-1	Способность к созданию художественных образов средствами режиссуры.	ПК1.1 Умение действовать в предлагаемых обстоятельствах. ПК2.2 Умение определить сверхзадачу, сквозное действие роли, спектакля; ПК3.3 Сознательное направление своего творчества на решение сверхзадачи спектакля.	Знать: теоретические и методические основы режиссуры в соответствии со специализацией; специфику образного языка театрального искусства; этические принципы коллективного творчества; достижения в области режиссерского искусства прошлого и современности. Уметь: воплощать свои жизненные и художественные впечатления в сценических образах; создавать оригинальные сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств; руководить художественно-производственным процессом; генерировать новые творческие идеи, стимулировать творческую активность участников постановки; поддерживать художественный уровень постановок в ходе их проката. Владеть: образным, ассоциативным, композиционным мышлением; организаторскими навыками; профессиональными режиссерскими навыками; методами психологического и педагогического воздействия.
ПК-2	Способность пользоваться средствами актерского искусства в творческой деятельности	ПК2.1 Владение внутренней и внешней характерностью, игра от себя при перевоплощении в образ; ПК2.2 Владение навыками работы и фиксацией рисунка роли в репетиционном	Знать: теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со специализацией; достижения в области актерского искусства прошлого и современности; Уметь: управлять своим психофизическим аппаратом, создавать творческое самочувствие; осуществлять полный цикл работы над ролью в качестве актера; создавать

		процессе на всех этапах;	необходимый творческий настрой у актеров; осуществлять полный цикл работы с актерами над ролями в качестве режиссера в процессе постановки, объединять их в сценический ансамбль. Владеть: основами актерской творческой техники; практикой актерского анализа и сценического воплощения роли; навыками творческой коммуникации, техникой режиссерского показа в процессе репетиций.
ПК-3	Способность производить режиссерский анализ литературного материала (пьесы, сценария, инсценировки) и создавать замысел постановки	ПК3.1 Способность на научной основе организовать свой труд, опираясь на творческое наследие деятелей театрального искусства (в первую очередь К.С. Станиславского, Вахтангова, В. Мейерхольда, Таирова, М. Чехова). ПК3.2 Способен самостоятельно оценить результаты своей работы и художественно-творческой деятельности.	Знать: теоретические и методические основы режиссерского анализа; принципы подбора и исследования контекстных материалов (художественные, литературные, документальные и др. источники); Уметь: определять художественное и нравственное значение литературного произведения, его актуальность; определять основные смысловые и структурные компоненты литературной основы постановки; определять мотивы поведения и взаимоотношений действующих лиц; разрабатывать собственную режиссерскую смысловую и сценическую интерпретацию литературной основы постановки; Владеть: навыками режиссерского анализа литературной основы постановки; основами инсценирования; навыками творческого проектирования постановки
ПК-4	Способность вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами	ПК4.1 Способность самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения сценических навыков. ПК4.2 Способность к созданию художественных образов актерскими средствами на основе собственных замыслов.	Знать: основы психологии и педагогики творческой деятельности; специфику актерского искусства (в соответствии со специализацией); творческие ориентиры работы над ролями на основе замысла постановки; Уметь: формировать актерский творческий состав и осуществлять сотрудничество с актерами в работе над ролями и постановкой в целом; создавать условия для продуктивной репетиционной работы; привлекать к репетициям специалистов по пластике, сценической речи, музыке и вокалу, если этого требует материал роли; Владеть: различными способами репетиционной работы; методом действенного анализа пьесы и роли.

ПК-5.	Способность разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля, сценического представления	ПК5.1 Способен воспроизводить, подбирать, записывать и осуществлять монтаж музыки и шумов для музыкально-шумового оформления зрелищного мероприятия. ПК5.2 Обеспечивать решение задач в соответствии с концепцией художественно-светового и звукового оформления спектаклей и сценических представлений; ставить задачи художнику-постановщику, художнику по свету, звукорежиссеру.	Знать: композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические выразительные средства и особенности их применения Уметь: разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию постановки Владеть: навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены; опытом создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления.
ПК-6	Способность к постановке спектаклей в профессиональном драматическом театре	ПК6.1 Иметь опыт постановки драматического спектакля ПК6.2 Осуществлять творческое руководство художественным и артистическим персоналом организации исполнительского искусства, обеспечивать художественный уровень спектаклей.	Знать: теоретические и методические основы режиссуры в драматическом театре; историю и теорию драматического театра; особенности художественно-производственного процесса в драматическом театре; Уметь: создавать сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств драматического театра; руководить художественно-производственным процессом; производить режиссерский анализ литературной основы, разрабатывать замысел спектакля; вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами; разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором, хореографом, другими участниками постановочной группы; Владеть: профессиональными навыками режиссуры в драматическом театре; основами актерского мастерства в драматическом театре.

ПК-7	Способность поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние	ПК7.1 Управляет своим состоянием с помощью пластического и психофизического тренинга.	Знать: возможности и проблемы своего телесного аппарата; основы психологии творчества; методики поддержания своей внешней формы и психофизического состояния Уметь: самостоятельно заниматься поддержанием своей внешней формы и психофизического состояния Владеть: различными техниками и методиками поддержания своей внешней формы и психофизического состояния
ПК-10	Способность руководить работой творческого коллектива в процессе осуществления сценической постановки	ПК10.1 Способность четко сформулировать цели, задачи, условия сотрудничества. ПК10.2 Обеспечение благоприятной для творчества психологической обстановки.	Знать: основы психологии творческой деятельности; этические принципы коллективного творчества; Уметь: объединять творческий коллектив на основе замысла постановки; формировать постановочную группу из творческих специалистов и актерский состав постановки; планировать и координировать работу творческого коллектива; формулировать творческие задания участникам постановки в соответствии со специализацией, корректировать их работу; обеспечивать благоприятную для творчества психологическую обстановку; Владеть: организационными навыками.
ПК-11	Способность исполнять обязанности главного режиссера (художественного руководителя) театра, театрально-зрелищной организации	ПК11.1 Знает законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся деятельности организаций исполнительских искусств. ПК11.2 Осуществляет творческое руководство художественным и артистическим персоналом организации исполнительского искусства, обеспечивает художественный уровень спектаклей (концертов, представлений), организует разработку перспективных	Знать: основы управления в театрально-зрелищных организациях; основы психологии творческой деятельности и делового общения; Уметь: осуществлять подбор кадров творческого персонала театра и руководить его деятельностью; формировать репертуар театра; осуществлять постановку спектаклей в театре, поддерживать их художественный уровень в процессе проката; утверждать составы постановочных групп и актеров для создания новых спектаклей; создавать условия для поддержания творческой формы и профессионального совершенствования труппы; участвовать в позиционировании театра в профессиональной среде, общественном мнении, средствах массовой информации; Владеть: организационными навыками; признанными достижениями в творческой деятельности; опытом руководства творческим коллективом.

		репертуарных планов; организует разработку планов подготовки новых и капитально возобновляемых постановок, приемку макетов и эскизов их художественного оформления; осуществляет выпуск новых и капитально возобновляемых постановок; ведет работу с авторами по созданию новых сценических произведений. ПК11.3 Организует контроль за соблюдением производственной и творческой дисциплины во время проведения представлений, репетиций, занятий.	

Содержание ВКР

Под содержанием ВКР понимается совокупность выполненных обучающимися заданий по подготовке и защите работы.

К постановке спектакля прилагается развернутая экспликация спектакля объёмом от 30-60 страниц компьютерного текста (шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1,5).

Комиссии представляются следующие документы:

- Акт приёма дипломного спектакля, заверенный руководством организации, где был поставлен спектакль;
- Заверенный протокол обсуждения спектакля;
- Рецензии, отзывы на спектакль;
- Макет, эскизы декораций, костюмов, грима, афиша спектакля, заверенная печатью, программки спектакля;
- Видеозапись и фотографии спектакля

Вопросы для самопроверки по теоретическим вопросам режиссуры

1. Мировоззрение и творчество художника.
2. Драматург и режиссер: диалектика творческих взаимоотношений
3. Взгляды К.С. Станиславского на назначение театра и на роль режиссера в нем.

4. Сущность реформы театра, проведенной К.С. Станиславским и Вл.И. Немировичем-Данченко.

5. Учение Станиславского о сверхзадаче и сквозном действии.

6. Учение Станиславского об артистической этике.

7. Учение Станиславского об артистической технике.

8. Учение о действии. Действие и чувство. Действие и приспособление.

9. Метод физических действий и метод действенного анализа.

10. Действенный анализ пьесы и роли.

11. Упражнения и этюды в работе с актером.

12. Конфликт и события в пьесе.

13. События и предлагаемые обстоятельства

14. Действие и контрдействие.

15. Идейный смысл пьесы и его выражение в жанре спектакля.

16. «Зерно» пьесы и роли.

17. Образ спектакля.

18. Значение «чувства целого» в работе режиссера. Взаимосвязь целого и детали в спектакле.

19. Мизансцена – язык режиссера.

20. Композиционное решение спектакля.

21. Динамика развития сквозного действия в спектакле. Развитие как нарастание напряжения к концу спектакля. Финал, точка спектакля.

22. Атмосфера спектакля как средство выражения эмоционального содержания.

23. Темпоритмическое решение спектакля.

24. Цвет и свет в оформлении спектакля.

25. Жанр спектакля и выразительные средства.

26. Стиль автора и поиски его выражения в процессе работы режиссера над спектаклем.

27. Компоненты спектакля (музыка, шумы, свет и др.) и их значение.

28. Творческие взаимоотношения режиссера и актера в процессе работы над спектаклем. 29. Язык и форма режиссерских заданий. Режиссерская и актерская этика.

28. Режиссерские акценты в спектакле
29. Режиссерская пауза в спектакле.
30. Изучение предлагаемых обстоятельств пьесы и роли. Немирович-Данченко о трех правдах в пьесе и спектакле.
31. Работа актера по созданию внутренних монологов.
32. Подтекст и второй план. Работа с актером по созданию второго плана и биографии роли.
33. Поиски характера и характерности в работе с актером.
34. Пластическое решение спектакля.

Рекомендуемые источники для подготовки к итоговой аттестации

1. Станиславский К.С. Мое гражданское служение России. – М.: Правда, 1990.
2. Станиславский К.С. Об искусстве театра. – М.: ВТО, 1982.
3. Станиславский К.С. Работа актера над собой. – Чехов М. А. О технике актера. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2002
4. Немирович-Данченко Вл.И. Незавершенные режиссерские работы. – М.: ВТО, 1984.
5. Немирович-Данченко. Из прошлого. – М., 2003.
6. Акимов Н.П. Театральное наследие. – В 2 т. – Л.: Искусство, 1978
7. Брехт Б. Театр. Пьесы. – М.: Искусство, 1965. – Т.5/2.
8. Брук П. Пустое пространство. Секретов нет. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2003.
9. Буткевич М.М. К игровому театру. – М.: ГИТИС, 2002
10. Вилар Жан. О театральной традиции. – М.: Иностранная литература, 1956.
11. Герасимов С. Воспитание кинорежиссера. – М.: Искусство, 1978.
12. Гончаров А. Режиссерские тетради. – М.: ВТО, 1980.
13. Дикий А.Д. Избранное. – М., 1976
14. Ершов П.М. Режиссура как практическая психология. – М.: Искусство, 1972.
15. Жуве Луи. Мысли о театре. – М.: Иностранная литература, 1960.
16. Захаров М. Контакты на разных уровнях. – М.: Искусство, 1988.
17. Ирд Каарел. Размышляя о театре... – М.: Искусство, 1973.

18. Кедров М.Н. Статьи, речи, беседы, заметки. – М.: ВТО, 1978.
19. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. – М.: Искусство, 1976.
20. Охлопков Н.П. Статьи. Воспоминания. – М.: ВТО, 1986.
21. Пансо В. Труд и талант в творчестве актера. – М.: ВТО, 1972
22. Покровский Б. Ступени профессии. – М.: ВТО, 1984.
23. Попов А.Д. Художественная целостность спектакля //Театральное наследие в 3 тт. – М., 1979 – 1986. – Т.1. – с 305 – 504
24. Попов П.Г. Жанровое решение спектакля. – М.: Сов. Россия, 1986.
25. Прокофьев Вл. В спорах о Станиславском. – М., 1976
26. Рехельс М. Режиссер – автор спектакля. – Л.: Искусство, 1969.
27. Сулержицкий Л.А. Статьи и заметки о театре. Переписка. – М.: Искусство, 1970.
28. Стреллер Д. Театр для людей. – М.: Радуга, 1984.
29. Туманишвили М. Режиссер уходит из театра. – М.: Искусство, 1983.
30. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. – В 2 т. – Л.: Искусство, 1980.
31. Чехов Михаил. Литературное наследие: В 2 т. М.: Искусство, 1986.
32. Шихматов Л. От студии к театру. – М.: ВТО, 1970.
33. Эфрос Анатолий. Изд. 2-е, дополнительное: В 4 книгах.– М.: Панас, 1993:

Сборники. Монографии.

- Беседы К.С. Станиславского в студии Большого театра в 1918-1922 гг. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: Искусство, 1952.
- Бояджиев Г.Н. Душа театра. – М.: Молодая гвардия, 1974.
- Гладков А. К. Мейерхольд: В 2 т. – М.: СТД, 1990.
- Головащенко Ю. Режиссерское искусство Таирова. – М.: Искусство, 1970.
- Громов В. Михаил Чехов. – М.: Искусство, 1970.
- Захава Б. Воспоминания. Спектакли и роли. – М.: ВТО, 1982.
- Лордкипанидзе Н. Режиссер ставит спектакль. – М.: Искусство, 1990.
- Молодцова М. Луиджи Пиранделло. – Л.: Искусство, 1982.
- Режиссерский театр. Разговоры под занавес века. – М.: изд. МХТ, 1999.
- Рудницкий К. Режиссер Мейерхольд. – М.: Наука, 1969.
- Сахновский В.Г. Мысли о режиссуре. – М. – Л.: Искусство, 1947.
- Строева М.Н. Режиссерские искания Станиславского. 1898-1917. – М.: Наука, 1977.
- Строева М.Н. Режиссерские искания Станиславского. 1917-1938. – М.: Наука, 1977.
- Театр Анатолия Эфроса. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2000.
- Товстоногов Г.А. Беседы с коллегами. – М.: СТД, 1988.

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки: 52.05.02 – «Режиссура театра», специализация: «Режиссер драмы».

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

**ПРОГРАММА
Государственного экзамена
(Режиссура и актерское мастерство), подготовка и сдача
основной профессиональной образовательной программы высшего образования –
программы специалитета по направлению подготовки
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА
Профиль подготовки: Режиссер драмы
Квалификация (степень) выпускника: специалист
Форма обучения очная**

Химки - 2021 г.

Оглавление

1.Цель и задачи государственной итоговой аттестации.....	
2.Сроки, объем в ЗЕ, способы и формы проведения государственной итоговой аттестации..	
3.Содержание государственной итоговой аттестации.....	
3.1Содержание выпускной квалификационной работы (ВКР), требования к ВКР и порядку их выполнения. Перечень тем ВКР	
3.2 Содержание (программа) государственного экзамена. Перечень вопросов государственного экзамена.....	
4.Учебно-методическое и информационное обеспечение ГИА.....	
5. Фонды оценочных средств ГИА.....	
6. Методические указания для обучающихся по подготовке к ГИА	
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ГИА, перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	
8. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения ГИА.....	

1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации

- 1.1 Программа государственной итоговой аттестации (далее – «Программа») определяет порядок проведения государственной итоговой аттестации по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе специалитета по направлению подготовки 52.05.02 – «Режиссура театра», специализация: «Режиссер драмы» (далее – ОПОП).
- 1.2 Государственная итоговая аттестация обучающихся по ОПОП специалитета по направлению подготовки 52.05.02 – «Режиссура театра», специализация: «Режиссер драмы» осуществляется в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО по специальности 52.05.02 – Режиссура театра; квалификация (степень) – Режиссер драмы//Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.11.2017 г. № 1116; Приказом Минобрнауки от 29.06.2015 г. № 636 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры", «Положением о порядке проведения ГИА по образовательным программам высшего образования, принятым решением Ученого совета Московского государственного института культуры, протокол № 2 от «25» сентября 2017 года; с изменениями, одобренными и утвержденными решением Ученого совета Московского государственного института культуры, протокол № 10 от «29» мая 2018 года.
- 1.3 Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной комиссией (далее ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП специалитета по направлению подготовки 52.05.02 – «Режиссура театра», специализация: «Режиссер драмы» соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО).
- 1.4 Основными задачами подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации являются систематизация, углубление и закрепление освоенных компетенций в составляющих их знаний, умений и владений (навыками, опытом).
- 1.5 Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации государственного образца.

2. Сроки, объем в ЗЕ, способы и формы проведения государственной итоговой аттестации

- 2.1 Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, определённые учебным планом и календарным учебным графиком ОПОП специалитета по направлению подготовки 52.05.02 – «Режиссура театра», специализация: «Режиссер драмы»
- 2.2 В соответствии с рабочим учебным планом объем Государственного экзамена (Режиссура и актерское мастерство), подготовка и защита составляет 3 ЗЕ, 108 часов, из которых 98 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.
- 2.3 В соответствии с требованиями ФГОС ОПОП специалитета по направлению подготовки 52.05.02 – «Режиссура театра», специализация: «Режиссер драмы» - государственный экзамен, включает вопросы из различных дисциплин, имеющих принципиально-важное, определяющее значение в деле формирования высокопрофессионального специалиста-выпускника ОПОП, способствующие его успешному функционированию на профессиональном поприще. Государственный экзамен проводится в устной форме;

3. Содержание Государственного экзамена (Режиссура и актерское мастерство)

Целью и задачей Государственного экзамена является определение соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ ФГОС ВПО по программе специалитета 52.05.02 «Режиссура театра», квалификация «Режиссер драмы». При этом проверяются практические навыки и теоретические знания выпускника в соответствии с видом профессиональной деятельности. Основными задачами государственной итоговой аттестации по программе специалитета 52.05.02 «Режиссура театра», квалификация «Режиссер драмы» являются:

-определение соответствия подготовки обучающегося требованиям образовательного стандарта;

-принятие решения о присвоении квалификации по результатам государственной итоговой аттестации и выдаче ему соответствующего диплома государственного образца о высшем образовании;

-разработка на основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся.

Государственная итоговая аттестации по специальности 52.05.02«Режиссура театра», квалификация «Режиссер драмы», определяет соответствие подготовки обучающегося по следующим типам задач профессиональной деятельности:

Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда)	Типы задач профессиональной деятельности	Задачи профессиональной деятельности
01 Образование и наука	педагогический	Подготовка специалистов в сфере театрального образования; подготовка актеров к решению творческих задач
04 Культура, искусство	творческий	Постановка спектаклей, сценических представлений в профессиональных театрах и театрально- зрелищных организациях; творческое освоение актерского искусства как условия квалификации режиссера и как художественного компонента постановки; работа режиссера над литературной основой и режиссерским замыслом постановки; репетиционная работа в процессе создания и проката спектакля, сценического представления; творческое сотрудничество с участниками постановочной группы; реализация и совершенствование психофизических возможностей для профессиональной творческой деятельности
	организационно - управленческий	Организация и управление творческим

		процессом; исполнение обязанностей главного режиссера (художественного руководителя) театра, театрально-зрелищной организации

Под *содержанием* государственного экзамена понимается совокупность составляющих его заданий.

Программа госэкзамена строится на сочетании основополагающих моментов программ по предметам: История русского театра, История зарубежного театра, Направления современной режиссуры, Теория драмы; Государственный экзамен (Режиссура и актерское мастерство) должен подтвердить владение следующими компетенциями:

Коды компетенции	Наименование компетенций	Индикаторы компетенций	Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций
УК-4.	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия УК-4.2. Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках УК-4.3. Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык	Знать: формы речи (устной и письменной); особенности основных функциональных стилей; языковой материал русского и иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; современные коммуникативные технологии; Уметь: ориентироваться в различных речевых ситуациях; понимать основное содержание профессиональных текстов на иностранном языке; воспринимать различные типы речи, выделяя в них значимую информацию; вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, с учетом межкультурного речевого этикета Владеть: изучаемым иностранным языком как целостной системой, его

			основными грамматическими категориями; навыками коммуникации, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-5.	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций УК-5.2. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	Знать: особенности национальных культур; формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования; способы налаживания контакта в межкультурном взаимодействии; способы преодоления коммуникативных барьеров; Уметь: ориентироваться в различных ситуациях межкультурного взаимодействия; устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; учитывать особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения; применять в межкультурном взаимодействии принципы толерантности; Владеть: навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач; навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей
УК-8.	Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности	УК-8.1. Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного	Знать: правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности; средства и методы повышения безопасности жизнедеятельности;

	для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.	и техногенного происхождения) и военных конфликтах УК-8.2. Понимает, как создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) и военных конфликтах УК-8.3. Демонстрирует приемы оказания доврачебной помощи пострадавшему, в том числе на рабочем месте	основы физиологии человека и рациональные условия его деятельности; Уметь: выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте; предотвращать возникновение чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты; принимать участие в спасательных и неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций Владеть: навыками обеспечения безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.
УК-10	Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	УК-10.1. Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней УК-10.2. Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в обществе УК-10.3. Соблюдает правила общественного	Знать: основные термины и понятия гражданского права, используемые в антикоррупционном законодательстве, действующее антикоррупционное законодательство и практику его применения; Уметь: правильно толковать гражданско-правовые термины, используемые в антикоррупционном законодательстве; давать оценку коррупционному поведению и применять на практике антикоррупционное законодательство Владеть: навыками правильного толкования гражданско-правовых терминов, используемых в антикоррупционном законодательстве, а так же навыками применения на практике

		взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции	антикоррупционного законодательства, правовой квалификацией коррупционного поведения и его пресечения
ОПК-1.	Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	1) ОПК-1.1. Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства 2) ОПК-1.2. Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода	3) Знать: историю культуры в широком контексте; 4) историю и теорию искусства; 5) Уметь: анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; 6) определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их 7) идейную концепцию; 8) Владеть: методикой анализа 9) произведения искусства; 10) профессиональной 11) терминологией
ОПК-3.	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 12)	13) ОПК-7.1 Понимает основы информатики и принципы работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач в профессиональной области 14) ОПК-7.2 Использует принцип работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач профессиональной деятельности	15) Знать: принципы работы современных информационных технологий 16) Уметь: применять для решения своих профессиональных задач принципы работы современных информационных технологий. 17) Владеть: принципами работы современных информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-5.	18) Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации	19) ОПК-5.1. Выявляет современные проблемы государственной культурной политики Российской Федерации ОПК-5.2. Понимает основные принципы	21) Знать: основы и принципы 22) государственной культурной политики Российской Федерации 23) Уметь: планировать творческую 24) деятельность с учетом концепции 25) современной государственной 26) культурной политики РФ; 27) осуществлять педагогическую

		регулирования (управления) в области культуры и искусства 20) ОПК-5.3. Определяет приоритетные направления современной государственной культурной политики Российской Федерации	28) деятельность в области искусства, 29) соотнося ее с кругом задач 30) современной государственной 31) культурной политики РФ; 32) Владеть: навыками анализа 33) проблематики современной 34) государственной культурной политики Российской Федерации 35)
ПК-8	Способность к преподаванию режиссуры и актерского мастерства и смежных с ними вспомогательных дисциплин в профильных образовательных организациях ПКО	ПК8.1 Способность применить знания наследия К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко, Н.В. Демидова, М.А. Чехова, В.О. Топоркова, В.К. Монюкова к различным методикам преподавания. ПК8.2 Знает основы методического планирования учебного процесса; педагогические методы в области искусства.	Знать: основы психологии и педагогики художественного творчества; разнообразные формы и способы преподавания режиссуры, актерского мастерства, вспомогательных дисциплин; Уметь: осуществлять подготовку и проведение учебных занятий; формировать у обучающихся систему профессиональных знаний и навыков, ценностных ориентиров, этических принципов; анализировать творческие учебные работы студентов, оценивать уровень освоения ими учебного материала; планировать и анализировать свою педагогическую работу; Владеть: методикой преподавания режиссуры и актерского мастерства, смежных с ними вспомогательных дисциплин.
ПК-9	Способность к проведению актерских тренингов	ПК9.1 Подготавливает и проводит тот или иной вид актерского тренинга в зависимости от творческой задачи	Знать: теоретические и методологические основы актерских тренингов, используемых на различных этапах обучения; разнообразные формы и способы проведения актерских тренингов; Уметь: ориентироваться в многообразии существующих систем

			актерских тренингов; отбирать и подготавливать тот или иной вид актерского тренинга в соответствии с определенной творческой и педагогической задачей; проводить актерские тренинги; Владеть: техникой проведения актерских тренингов

Примерные вопросы по предмету: История зарубежного театра

1. Особенности зарождения театрального искусства в Древней Греции.
2. Сценическая площадка в Древней Греции. Облик актёров в трагическом и комическом представлениях.
3. Специфика восприятия трагического и комического в культуре Древней Греции.
4. Дионисии, особенности их проведения.
5. Творчество Эсхила. Общая характеристика творчества.
6. Трилогия Эсхила «Орестея».
7. Творчество Софокла. Общая характеристика творчества.
8. Софокл. «Царь Эдип», «Эдип в Колоне», «Антигона».
9. Творчество Еврипида. Общая характеристика творчества.
10. Трагедии Еврипида «Медия» и «Ипполит».
11. Образ Электры в трагедиях Эсхила, Софокла и Еврипида.
12. Аристофан. Общая характеристика творчества.
13. Комедии Аристофана «Лягушки» и «Облака».
14. Тема войны и мира в драматургии Аристофана.
15. Драматургия Менандра.
16. Типы и особенности театральных представлений в Древнем Риме.
17. Устройство сценической площадки в театре Древнего Рима.
18. Плавт. Общая характеристика творчества.
19. Драматургия Теренция.
20. Особенности театрального искусства средневековья.
21. Типы представлений средневекового театра.
22. Ученая комедия как основной жанр театра эпохи Возрождения в Италии.
23. Комедия дель Арте.
24. Театральные площадки эпохи Возрождения.
25. Первые шаги испанского театра. Лопе де Руэда. Сервантес – драматург.
26. Лопе де Вега. «Новое руководство к сочинению комедий».
27. Лопе де Вега. Общая характеристика творчества.
28. Лопе де Вега. Драмы чести.
29. Лопе де Вега. Типы комедий.
30. Тирсо де Молина. Общая характеристика творчества.
31. Тирсо де Молина. «Севильский озорник».
32. Кальдерон. Общая характеристика творчества.
33. Кальдерон. «Дама-неведемка».
34. Кальдерон. «Стойкий принц» и «Поклонение кресту».
35. Кальдерон. «Жизнь есть сон».
36. Английский театр эпохи Возрождения. Общая характеристика.
37. Специфика театрального спектакля в Англии. Организация, игровая площадка, костюма, театральные здания, актёры и т.д.
38. Кристофер Марло. Общая характеристика творчества.
39. Кристофер Марло. «Тамерлан Великий».

40. Кристофер Марло. «Доктор Фаустус».
41. Вильям Шекспир. Общая характеристика творчества.
42. Вильям Шекспир. Комедии.
43. Вильям Шекспир. Хроники.
44. Вильям Шекспир. Тригедии.
45. Шекспир. Поздние драмы.
46. Этапы освоения мировым театром творчества Шекспира.
47. Бен Джонсон. Общая характеристика творчества.
48. Специфика театральной системы французского классицизма.
49. Творчество П. Корнеля.
50. П. Корнель. «Сид».
51. П. Корнель. «Гораций».
52. Комедии П. Корнеля.
53. Творчество Ж. Расина.
54. Ж. Расин. «Федра».
55. Ж. Расин. «Андромаха».
56. Комедии Ж. Расина.
57. Общая характеристика творчества Мольера.
58. Ранние комедии Мольера.
59. «Высокая комедия» Мольера.
60. Мольер. «Тартюф».
61. Мольер. «Мизантроп».
62. Мольер. «Скупой».
63. Мольер – театральный деятель.
64. Английская комедия рубежа XVI-XVII вв.
65. Творчество Дж. Фаркера.
66. Творчество Дж. Гея.
67. Творчество Г. Филдинга.
68. Г. Филдинг. «Судья в ловушке».
69. Творчество Р. Шеридана.
70. Р. Шеридан. «Школа злословия».
71. Французский театр эпохи Просвещения. Общая характеристика.
72. Драматургия Вольтера.
73. Драматургия Д. Дидро.
74. Д. Дидро. «Парадокс об актёре».
75. Драматургия П. Мариво.
76. Творчество Бомарше.
77. Общая характеристика творчества К. Гольдони.
78. Общая характеристика творчества К. Гоцци.
79. Общие тенденции реформы сценического искусства в театре эпохи Просвещения.
80. Деятельность Д. Гарика.
81. Актёрское искусство Франции в XVIII веке.
82. Общая характеристика драматургии И. Г. Лессинга.
83. Драматургия И. В. Гёте.
84. Общая характеристика драматургии Ф. Шиллера.
85. Общая характеристика театральных исканий эпохи романтизма.
86. Драматургия П. Мериме.
87. Общая характеристика драматургии В.Гюго
88. Общая характеристика драматургии А. де Мюссе.
89. Драматургия Дж. Г. Байрона и П. Б. Шелли.
90. Общая характеристика драматургии Г. фон Клейста.
91. Драматургия Г. Бюхнера.

92. Актёрское искусство эпохи романтизма.
 93. Режиссёрское искусство 1-ой пол. XIX века: Ч. Кин, С. Фелпс, мейнингенцы.
 94. Натурализм в европейском театре конца XIX века. Э. Золя.
 95. Театральная практика Г. Ирвинга.
 96. Драматургия Э. Золя.
 97. Неоромантизм в европейском театре конца XIX века.
 98. Драматургия Э. Ростана.
 99. Символизм в театральном искусстве конца XIX века.
 100. Драматургия М. Метерлинка.
 101. Особенности «Новой драмы».
 102. Этапы творчества Г. Ибсена.
 103. Социальная тематика в драматургии Г.Ибсена.
 104. Общая характеристика творчества Г. Гауптмана.
 105. Натурализм и символизм в драматургии Г. Гауптмана.
 106. Драматургия О. Уайльда.
 107. Общая характеристика творчества Б. Шоу.
 108. Театральные опыты Э.Г. Крэга.
 109. Общая характеристика творчества А. Стриндберга.
 110. Актёрское искусство рубежа XIX-XX вв.: С. Бернар и Э. Дуже.
 111. Общая характеристика творчества Ю. О'Нила.
 112. Интеллектуальная драма во Франции: драматургия Ж. Жироду.
 113. Интеллектуальная драма во Франции: драматургия Ж.П. Сартра.
 114. Интеллектуальная драма во Франции: драматургия Ж. Ануя.
 115. Общая характеристика творчества Л. Пиранделло.
 116. Общая характеристика творчества Б. Брехта.
 117. Брехт и теория эпического театра.
 118. Драматургия Г. Лорки.
 119. Драматургия А. Миллера.
 120. Драматургия Т. Уильямса.
 121. Драматургия Э. Олби.
 122. Драматургия «рассерженных»: Дж. Осборн и Ш.Дилени.
 123. Драматургия Г. Пинтера.
 124. Драматургия Т. Стоппарда. «Гильденстерн и Розенкранц мертвы», «Берег Утопии».
 125. Драматургия Ф. Дюрренматта.
 126. Драматургия М. Фриша.
 127. Творчество Ж.Вилара.
 128. Режиссёрское искусство 2-й половины XX века: П. Брук.
- Режиссерское искусство 2-й половины XX века: Дж. Стрелер

Примерные вопросы по предмету: История русского театра

1. Истоки русского драматического театра.
2. Русский театр конца XVII начала XVIII века.
3. Деятельность Ф. Волкова. Создание профессионального публичного театра.
4. Драматургия Сумарокова, Княжнина и Озерова.
5. Драматургия Д. Фонвизина: «Недоросль», «Бригадир».
6. Драматургия И.А. Крылова «Модная лавка», «Урок дочкам».
7. Актёрское искусство рубежа XVIII-XIX вв.
8. Драматургия А. Грибоедова.
9. Драматургия А.С. Пушкина. Общая характеристика.
10. Драматургия А. С. Пушкина: «Маленькие трагедии».

11. Драматургия М.Ю. Лермонтова: общая характеристика. «Маскарад».
12. Театральные взгляды Н.В. Гоголя.
13. Драматургия Н.В. Гоголя: общая характеристика.
14. Творческий путь М.С. Щепкина.
15. Общая характеристика театральных исканий эпохи романтизма.
16. Актерское искусство 1-ой по XIX в.: Мочалов и Каратыгин.
17. Драматургия И. С. Тургенева: общая характеристика.
18. Актерское искусство середины XIX века.
19. Драматургия А.Н. Островского: общая характеристика.
20. Малый театр и актёрское искусство 2-ой пол XIX века.
21. Некрасов Н.А. «Осенняя скука». Драматургия М. Е. Салтыкова-Щедрина «Смерть Пазухина», «Тени».
22. Драматургия Сухова-Кобылина: общая характеристика. «Картины прошедшего».
23. А.К. Толстой. Общая характеристика драматических произведений.
24. Актеры Александринского театра 2-ой пол. XIX века.
25. Общая характеристика драматургии Л.Н.Толстого.
26. Эволюция драматургии А.П. Чехова.
27. А.П. Чехов. Одноактные пьесы. («Медведь», «Свадьба» и др.)
28. Ранние пьесы А.П.Чехова.
29. Поздние пьесы А. П. Чехова.
30. Общая характеристика деятельности К.С. Станиславского.
31. Создание Московского Художественного театра.
32. Общая характеристика драматургии Л.Н. Андреева.
33. Творчество В.Ф. Комиссаржевской.
34. Общая характеристика драматургии А.М. Горького.
35. Ранние пьесы А.М.Горького.
36. Послереволюционная драматургия А.М. Горький; «Васса Железнова» (2-я редакции), «Егор Булычев и другие».
37. Актёры МХТ.
38. Театральные опыты Э.Г. Крэга.
39. Общая характеристика творчества А. Стриндберга.
40. Драматургия А. Блока.
41. Драматургия М. Цветаевой.
42. Этапы деятельности В.Э. Мейерхольда.
43. Творческий путь Е.Вахтангова.
44. Особенности театрального искусства послереволюционного периода.
45. Драматургия В. Маяковского: «Мистерия-буфф». «Клоп». «Баня».
46. Театральные эксперименты В.Э. Мейерхольда.
47. Русская драматургия послереволюционного периода: Вс. Иванов и Вс. Вишневский.
48. Камерный театр А.Я. Таирова.
49. Творческий путь М. Чехова.
50. Драматургия М.А.Булгакова.
51. Драматургия Н. Олеша и Н. Эрдмана
52. Драматургия А. Афиногенова.
53. Драматургия Е.Шварца.
54. Драматургия В.Розова.
55. Драматургия А. Вампилов.
56. Драматургия А. Володина.
57. Творческий путь А.В. Эфроса.
58. Деятельность Г.А. Товстоногова в БДТ.

59. О.Ефремов и создание «Современника». О. Ефремов во МХАТе.
60. Театр на Таганке и творческий путь Ю.Любимова.

Направления современной режиссуры:

1. Творчество Гордона Крэга.
2. Творчество Питера Брука.
3. Творчество Э. Пискатора.
4. Творчество и театральная эстетики Б. Брехта.
5. Творчество Питера Штайна.
6. Творчество Шарля Дюллена (и всей «картели»);
7. Творчество Фирмена Жемье;
8. Творчество Жана Вилара
9. Творчество Андре Барсака
10. Творчество К.С. Станиславского
11. Режиссура Вл.И. Немировича-Данченко;
12. Режиссура Таирова;
13. Режиссура Вс. Мейерхольда;
14. Режиссура Е.Б. Вахтангова,
15. Режиссура А.Д. Дикого
16. Режиссура А.Д. Попова
17. Режиссура Н.П. Охлопкова
18. Режиссура Н.П. Акимова
19. Режиссура А.В. Эфроса.
20. Режиссура О.Н. Ефремова
21. Режиссура Г.А. Товстоногова
22. Режиссура Ю.П. Любимова
23. Режиссура А. Васильева
24. Режиссура П. Фоменко и др. российских режиссеров рубежа веков

Теория драмы:

1. Рождение драмы.
2. Структурные и жанровые особенности драмы.
3. Место драмы в литературном творчестве.
4. Обрядовые формы как зачаток драматического действия.
5. «Поэтика» Аристотеля
6. Принцип мимесиса как основа творчества.
7. Определение трагедии и комедии.
8. Понятие катарсиса.
9. Фабула и ее типы.
10. Типы характеров и их свойства.
11. Категория трагического в ее историческом аспекте
12. Система элементов трагического.
13. Античное понятие рока.
14. Трагедии Шекспира и новое в понимании трагического.
15. Теория трагического в философии Гегеля и Шеллинга.
16. Понимание трагического в XX веке как проблемы экзистенциальной.
17. Трагическое в драмах Ибсена, Шоу, Брехта.
18. Категория трагического в современной драме.
19. Категория комического в ее историческом аспекте
20. Смех как основная категория комического.

21. Комическое в Античности: Аристофан (Древняя Греция), Менандр (эпоха эллинизма), Плавт и Теренций (Древний Рим).
22. Ренессансная комедия. Комедия «плаща и шпаги».
23. Французская комедия эпохи классицизма (Мольер).
24. Комическое в драматургии эпохи Просвещения.
25. Романтизм и понятие гротеска в комедиях.
26. Комическое у Гоголя и Островского.
27. Категории комического в XX веке.
28. Категория мелодраматического и её связь с трагическим и комическим.
29. Мелодрама как явление литературы.
30. Мелодрама и романтизм.
31. Проблема драматизма.
32. Театральность и драматизм
33. Эмоциональная составляющая драматургического произведения.
34. Особенности речей персонажей драмы. Изменение эмоционального компонента в ходе развития театра и драматургии.
35. Патетичность как компонент драмы в эпохи больших потрясений
36. Драматические сюжеты.
37. Типы действия и конфликта
38. Драматизм как особая форма структурных отношений.
39. Статичность античных персонажей.
40. Понятие драматического времени у Шекспира.
41. Трагический конфликт в трактовке Гегеля.
42. Драматизм в его историческом ключе.
43. Трактовка драматического конфликта в произведениях ведущих драматургов XIX века. «Новая драма» и понятие внутреннего действия.
44. Подтекст и претекст.
45. Ослабление динамики действия внешнего.
46. Усиление интенсивности отражения внутренней жизни персонажа.
47. Драматический характер.
48. Сущность характера по Аристотелю.
49. Понятие «характер» в театральной культуре нового времени.
50. Типы характеров и принципы создания характеров в произведениях ведущих драматургов. Характеры в пьесах Н.В.Гоголя, А.Н. Островского и А.П. Чехова.
51. Достижения Чехова как создателя сложной внутренней структуры человеческого характера.
52. Речь в драме. Речевая характеристика персонажей драматического произведения.
53. Монолог и диалог.
54. Ремарки как органическая часть драмы. Типы ремарок.
55. Исторические аспекты теории драмы на Западе.
56. Лопе де Вега об искусстве комедии.
57. Никола Буало «Поэтическое искусство».
58. Мольер о задачах комедии.
59. Г.Э. Лессинг о драме.
60. Основные положения «Гамбургской драматургии».
61. И.В. Гёте о задачах о трагедии.
62. Ф. Шиллер о драматическом искусстве.
63. Драма в системе философских воззрений Гегеля.
64. В. Гюго о задачах романтической драмы.
65. Ф.Ницше о происхождении трагедии и её месте в системе искусств.
66. Г. Ибсен о драматическом искусстве.
67. Дж.Б. Шоу о драме.

68. Исторические аспекты теории драмы в России
69. А.С. Пушкин о задачах драмы.
70. Н.В.Гоголь об искусстве комедии.
71. А.Н. Островский о природе драмы.
72. И.С.Тургенев о задачах драмы.
73. А.П. Чехов о задачах драмы.
74. А.М.Горький о задачах драматургии.
75. Интерпретация драматического произведения.
76. Природа сценичности драматического текста
77. Интерпретация драмы как снова её сценического прочтения.
78. Основы инсценирования литературного произведения.
79. Понятие инсценировки. Определение основной темы произведения.

Направления современной режиссуры:

1. Корифеи современной российской режиссуры- П.О.Хомский.
2. Корифеи современной российской режиссуры- П.Н.Фоменко.
3. Корифеи современной российской режиссуры- М.А. Захаров.
4. Корифеи современной российской режиссуры- Л.Е. Хейфец.
5. Корифеи современной российской режиссуры- Р.Г.Виктюк.
6. Корифеи современной российской режиссуры- Р.Р. Стураа.
7. Корифеи современной российской режиссуры- Г.Н. Яновская.
8. Корифеи современной российской режиссуры- К.М.Гинкас.
9. Корифеи современной российской режиссуры- А.В. Бородин.
10. Корифеи современной российской режиссуры- А.А.Васильев.
11. Российские режиссеры «среднего» поколения- Л.А.Додин.
12. Российские режиссеры «среднего» поколения- В.В. Фокин.
13. Российские режиссеры «среднего» поколения- Эймонтас Някрошюс.
14. Российские режиссеры «среднего» поколения- Римас Туминас.
15. Российские режиссеры «среднего» поколения- С.В.Женовач.
16. Российские режиссеры «среднего» поколения- В.В.Мирзоев.
17. Современная театральная режиссура на Западе- Роже Планшон.
18. Современная театральная режиссура на Западе- Лука Ронкони.
19. Современная театральная режиссура на Западе- Питер Штайн.
20. Современная театральная режиссура на Западе- Ариана Мнушкина.
21. Современная театральная режиссура на Западе- Роберт Вилсон, (Боб).
22. Современная театральная режиссура на Западе- Патрис Шерро.
23. Современная театральная режиссура на Западе- Люк Бонди.
24. Режиссеры нового поколения и их театральные искания- Ю.Н.Бутусов.
25. Режиссеры нового поколения и их театральные искания- К.С.Серебренников.

3.2.2. Порядок проведения государственного экзамена определяется в соответствии с «Положением о порядке проведения ГИА по образовательным программам высшего образования, принятым решением Ученого совета Московского государственного института культуры, протокол № 2 от «25» сентября 2017 года; с изменениями, одобренными и утвержденными решением Ученого совета Московского государственного института культуры, протокол № 10 от «29» мая 2018 года.

Государственный экзамен по специальности специалитета по направлению подготовки 52.05.02 – «Режиссура театра», специализация: «Режиссер драмы», является составной частью образовательной программы обучения системы профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов. При подготовке к государственному

экзамен выпускник показывает свои знания в области теории и методологии театрального искусства, опираясь на сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, позволяющие решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности. Государственный экзамен студентов V курса проводится на базе МГИК используя аудиторный фонд учебного заведения.

Определение степени сформированности компетенций проводится в ходе государственной итоговой аттестации (экзамен) с учетом трех этапов (уровней) владения (формирования) компетенций (порогового, продвинутого и высокого).

По результатам экзамена обучающиеся получают оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Экзаменуемый при ответе на вопросы билета должен проявить знание специальной литературы, владение терминологией, навыками самостоятельного анализа проблем режиссуры и руководства любительским театральным коллективом, а также умение пользоваться системой доказательств основных положений по теме вопросов, подкрепленные знаниями по теории и практике театрального искусства в России и за рубежом. Ответ выпускника должен выявить его умение обосновать собственную позицию в дискуссионных вопросах теории и практики руководства любительским театральным коллективом.

Оценку «отлично» получает выпускник, ответ которого содержит: - элементы самостоятельного научного анализа, аргументированные критические оценки фактического материала на основе глубокого знания театроведческой литературы; - творческий подход к ответу по билету; - обоснованность выводов; - четкость изложения и собственный стиль подачи материала.

Оценки «хорошо» заслуживает ответ: - полно и всесторонне раскрывающий вопросы билета, но не содержащий аргументированных критических элементов; - целостности представлений проблемы; - если выпускник испытывает определенные трудности при ответе на замечания и вопросы комиссии.

Оценка «удовлетворительно» ставится в случаях: - если ответ представляет собой механическое изложение сведений из учебной литературы; - если выпускник затрудняется ответить на один из предложенных вопросов билета; - если выпускник затрудняется ответить на замечания и вопросы комиссии; - если выпускник отвечает сбивчиво, невнятно, неуверенно по билету.

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случаях: - если студент не излагает сведений и фактов по вопросам билета; - если выпускник не может ответить ни на один из предложенных вопросов билета; - если выпускник не может ответить на вопросы комиссии.

Процедура проведения государственного экзамена.

Ответ экзаменуемого на государственном экзамене оценивается по четырех бальной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Ответы обучаемых на все поставленные вопросы заслушиваются членами государственной аттестационной комиссии, каждый из которых выставляет частные оценки по каждому вопросу билета и итоговую оценку, являющуюся результирующей по всем вопросам. Оценка знаний обучаемого на экзамене выводится по частным оценкам ответов на каждый из двух вопросов билета членов комиссии. В случае равного количества голосов мнение председателя является решающим.

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение ГИА

1. **Грачева, Л. В.** Психотехника актера [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Москва : Лань : Планета музыки, 2015. - ISBN 978-5-8114-1916-6.
ЛАНЬ//Актерское мастерство - Учебные пособия - ЛАНЬ
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67486
2. **Калужских, Е. В.** Технология работы над пьесой. Метод действенного анализа [Электронный ресурс] . - Москва : Лань : Планета музыки, 2015. - ISBN 978-5-8114-2031-5.//ЛАНЬ Актерское искусство - Режиссура
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70081
3. **Петрова, Л. М.** Режиссура и мастерство актера [Текст] : метод. пособие для студентов-заочников по спец. - режиссер, преподаватель спец. дисциплин / Моск. гос. ин-т культуры. - 2-е изд., дораб. - М. : Экон-Информ, 2015. - 84 с. - ISBN 978-5-9907580-5-6 : 80-.2аб,1нб,2чз1
Драма - Теория – Лекции
4. **Сахновский, В. Г.** Режиссура и методика ее преподавания [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - 3-е изд., стер. - Москва : Лань : Планета музыки, 2016. - 320 с. - ISBN 978-5-8114-1972-2.//ЛАНЬ
Режиссура - Учебные пособия - ЛАНЬ
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=71891
5. **Калужских, Е. В.** Технология работы над пьесой. Метод действенного анализа [Электронный ресурс] : [учеб. пособие]. - Москва : Лань : Планета музыки, 2016. - ISBN 978-5-8114-2031-5.
ЛАНЬ//Актерское мастерство - Учебные пособия - ЛАНЬ
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74686
6. **Захава, Б. Е.** Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Захава Б.Е. - Москва : Лань : Планета музыки, 2016. - ISBN 978-5-8114-1575-5.//ЛАНЬ
Актерское мастерство - Учебные пособия - ЛАНЬ
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76297
7. **Волконский, С. М.** Человек на сцене [Электронный ресурс] . - Москва : Лань : Планета музыки, 2016. - ISBN 978-5-8114-1619-6.//ЛАНЬ
Музыка и Театр
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=79338
8. **Петрова, Л. М.** Режиссура и мастерство актера [Электронный ресурс] : метод. пособие для студентов-заочников по спец. - режиссер, преподаватель спец. дисциплин / Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, 2015. - 78 с. - б. ц.
ЭБ МГИК//Драма - Теория – Лекции//**Электронные ресурсы:** MP_PetrovaLM_Rejis_i_masterstvo_aktera_2015
9. **Петрова, Л. М.** История и эстетика театра [Электронный ресурс] : учеб. пособие. Ч. 2. История театра XIX века. Европа. Россия. США / Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, [2015?]. - 152 с. - б. ц.
ЭБ МГИК//Театр - История - Учебные пособия
Электронные ресурсы: L_PetrovaLM_Isoriya_i_estetika_teatra_2_2015
10. **Петрова, Л. М.** История и эстетика театра [Электронный ресурс] : лек. для студентов заоч. отд-ния. Ч. 1, 2, 3 / Моск. гос. ин-т культуры. - Изд. 2-е, дораб. - М. : МГИК, 2015. - 162 с. - б. ц.//**Электронные ресурсы:**
L_PetrovaLM_Isoriya_i_estetika_teatra_1_2015

11. Петрова, Л. М. История и эстетика театра [Электронный ресурс] : учеб. пособие. Ч. 3. Мировой театр XX века / Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, [2015?]. - 107 с. - б. ц. // Электронные ресурсы: L_PetrovaLM_Isoriya_i_estetika_teatra_3_2015
12. Петрова, Л. М. Режиссура и педагогика [Электронный ресурс] : авт. курс лек. по театр. педагогике для студентов театр.-режиссер. фак. / Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, 2015. - 239 с. - б. ц. // Электронные ресурсы: KL_PetrovaLM_Rejissura_i_pedagogika_2015
13. Проблемы театра и театральной педагогики [Электронный ресурс] : сб. ст. : [учеб. пособие] / Моск. гос. ин-т культуры ; науч. ред.: Н. Л. Скорик, О. Г. Петрова. - М. : МГИК, 2016. - 143 с. - (Открытая библиотека). - ISBN 978-5-94778-489-3 : 200-. // Электронные ресурсы: SB_Problm_teatra_i_teatral_ped_2016
14. Альшиц, Ю. Л. 45 вопросов к роли. Метод самоподготовки актера [Текст] : [учеб. пособие]. - М. : ГИТИС, 2015. - 238, [1] с. - ISBN 978-5-91328-173-9 : 600
15. Кнебель, М. О. О действенном анализе пьесы и роли [Электронный ресурс] : учебное пособие / Кнебель М. О., - 6-е, стер. - : Лань, Планета музыки, 2018. - 204 с. - Книга из коллекции Лань, Планета музыки - Музыка и театр. - ISBN 978-5-8114-2371-2. // <https://e.lanbook.com/book/111455>

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

5 Методические указания для обучающихся по подготовке к к госэкзамену

Основные тематические разделы программы, на базе которых формируются вопросы к госэкзамену:

Тема 1. Театральное искусство Античности

Тема 2. Театральная культура эпохи Возрождения

Тема 3. Театральное искусство эпохи классицизма

Тема 4. Этапы становления русского театра. Театральное искусство России в XVIII веке

Тема 5. Западноевропейский театр эпохи Просвещения

Тема 6. Эволюция художественных направлений в театральном искусстве XIX века: романтизм, реализм, натурализм

Тема 7. Западноевропейский и русский театр на рубеже XIX-XX столетий: драматургия, режиссерское и актерское искусство

Тема 8. Театр Западной Европы, России и США в XX века.

Тема 9. Современное состояние театрального искусства.

Примерный список вопросов к государственному экзамену

1. Эстетические воззрения Платона и Аристотеля.
2. Творческие искания Е. Гротовского.
3. Театральное искусство европейского Средневековья.
4. Режиссёрские искания М. Рейнхардта.

5. .Театральное искусство итальянского Возрождения.
6. Режиссёрские искания П. Брука.
7. .Театральное искусство Древней Греции.
8. .Творческий путь Е. Вахтангова.
9. Эстетика и театральная практика французского классицизма.
10. Творческий путь А. Таирова.
11. Традиции барокко в испанском театре XVII века: Тирсо де Молина, Кальдерон.
12. Основные этапы творчества В.Э. Мейерхольда.
13. Драматургия и театральная эстетика А.Н. Островского
14. Творческие искания Э.Г. Крэга.
15. Натурализм и символизм в театральном искусстве конца XIX века.
16. Особенности театральной системы К.С. Станиславского.
17. «Новая драма» в России и Западной Европе: драматургия А.П. Чехова и Г. Ибсена.
18. Режиссёрская практика В.И. Немировича-Данченко
19. Драматургия и театр эпохи романтизма.
20. Режиссёрская практика А.В. Эфроса.
21. Театральная эстетика и драматургия А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя.
22. Эпический театр Б. Брехта.
23. В. Шекспир и театр его времени.
24. Театральные искания Антонена Арто и Жана-Луи Барро.
25. Испанский театр «Золотого века». Творчество Сервантеса и Лопе де Веги.
26. Творческий путь М. Чехова.
27. Драматургия М. Горького.
28. Театр Дж. Стрелера.
29. Мольер и театр его времени.
30. Режиссёрская практика А. Товстоногова.
31. Театральное искусство Античности
32. Театральная культура эпохи Возрождения
33. Комедия дель арте и развитие актерского искусства.
34. Театральное искусство эпохи классицизма
35. Испанский театр эпохи Возрождения.
36. Английский театр эпохи Возрождения.
37. Театральное искусство эпохи классицизма
38. Мольер и комический театр XVII века.
39. Этапы становления русского театра. Театральное искусство России в XVIII веке
40. Театральное искусство и драматургия 2-й половины XVIII.
41. Драматургия 70—90 гг. XVIII в.
42. Актерское искусство 2-й половины XVIII в.
43. Русская драматургия к. XVIII –1-й четверти XIX в.
44. Западноевропейский театр эпохи Просвещения
45. Английский театр эпохи Просвещения.
46. Французский театр эпохи Просвещения.
47. Реформа комедии в Италии.
48. Эволюция художественных направлений в театральном искусстве XIX века:
романтизм, реализм, натурализм
49. Романтизм в Англии.
50. Романтизм в театральной культуре Франции.
51. Русская драматургия 1-ой четверти XIX в.
52. Актерское искусство 1-ой четверти XIX века.
53. Русская драматургия 2-й четверти XIX века.
54. Актерское искусство 2-й четверти XIX века.
55. Драматургия 2-й половины XIX века.

56. Актерское искусство 2-ой пол XIX века.
57. Натурализм и символизм в театральной культуре конца XIX века.
58. Актерское искусство последней четверти XIX в.
59. Западноевропейский и русский театр на рубеже XIX-XX столетий: драматургия, режиссерское и актерское искусство.
60. Формирование «Новой драмы».
61. «Новая драма» в России. Творчество А.П. Чехова.
62. Создание МХТ и творческий путь К.С. Станиславского и В.И. Немировича–Данченко.
63. Театр Западной Европы, России и США в XX века.
64. Достижения драматургии 1-ой пол XX века.
65. Интеллектуальная драма во Франции.
66. Драматургия и театр Бертольда Брехта.
67. Драматургия «абсурда».
68. Драматургия США.
69. Театральная жизнь России в послереволюционный период.
70. Драматургия 20-40-х годов XX века.
71. Студии Пролеткульта.
72. Организация в 1918 г. в Петрограде первого в мире детского театра.
73. Деятельность Мансуровской студии под руководством *Е. Б. Вахтангова*.
74. Театр им. Мейерхольда.
75. Камерный театр.
76. Театр Революции.
77. Московский Художественный театр (Второй).
78. Советская драматургия 2-ой пол XX века.
79. Режиссерское и актерское искусство 2-ой пол XX века.
80. Современное состояние театрального искусства.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ГИА, перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

№	Литература
1	Маркин, Р. Е. Источники режиссерской мысли [Электронный ресурс] : хрестоматия для студентов вузов : в 2 ч. Ч. 1 / Р. Е. Маркин ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств, Рязан. ин-т (фил.). - Рязань : Рязан. ин-т (фил.) МГУКИ, 2014. - 199 с. - Библиогр.: с. 196-197. - б. ц.
2	Маркин, Р. Е. Источники режиссерской мысли [Электронный ресурс] : хрестоматия для студентов вузов : в 2 ч. Ч. 2 / Р. Е. Маркин ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств, Рязан. ин-т (фил.). - Рязань : Рязан. ин-т (фил.) МГУКИ, 2014. - 155 с. - Библиогр.: с. 151-152. - б. ц.
4	Мокульский, Стефан Стефанович (1896-1960). История западноевропейского театра [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Стефан Стефанович ; С. С. Мокульский. - Москва : ""Лань"", ""Планета музыки""", 2011. - 719, [1] с., XXXII с. ил. : ил. ; 24. - (Мир культуры, истории и философии). - Библиогр.: с. 307-318, 693-706. - Указ. имен: с. 707-717. - ISBN 978-5-91938-030-6. - ISBN 978-5-8114-1226-6.
5	Гвоздев, Алексей Александрович. Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Алексей Александрович ; А.А. Гвоздев. - Москва : Планета музыки, 2012. - 413, [2] с., XXIV с. ил., портр. ; 21. - (Мир культуры, истории и философии). - Библиогр.: с. 401-406 и в примеч. - Имен. указ. в конце кн. - ISBN 978-5-91938-052-8 (ПЛАНЕТА МУЗЫКИ). - ISBN 978-5-8114-1323-2 (Лань).

№	Литература
1	Куликова, К. Ф. Российского театра первые актеры / К. Ф. Куликова. - Л. : Лениздат, 1991. - 331, [3] с. - (Выдающиеся деятели науки и культуры в Петербурге-Петрограде-Ленинграде). - Библиогр.: с. 331-332. - ISBN 5-289-00810-1.
2	Театры России (драматические театры) : Справочник. Ч.1, 2 / Мин-во культуры России; Гл. информ.-вычисл. центр; Сост.: И. И. Горбатова и др. - М. : [б. и.], 1996. - 282с. - 5000-.
3	Иллюстрированная история мирового театра : Пер. с англ. / под ред. Дж. Р. Брауна. - М. : БМММ АО, 1999. - 581, [1] с. : ил. - ISBN 5-88353-045-1 : 512-.
4	Чехов, М. А. Путь актера / М. А. Чехов. - М. : Согласие, 2000. - 265, [1] с. : портр. - ISBN 5-86884-086-0 : 73-.
5	Алянский, Ю. Азбука театра / Ю. Алянский. - М. : Современник, 1998. - 237, [1] с. : ил. - (Под сенью дружных муз). - ISBN 5-270-01708-3 : 25-.
6	Табаков, О. П. Парадокс об актере / О. П. Табаков. - М. : Центрполиграф, 1999. - 377,[2]с., [40]л.ил. - ISBN 5-227-00419-6 : 80-20-.
7	Захаров, М. А. Суперпрофессия / М. А. Захаров. - М. : Вагриус, 2000. - 283, [2] с., [16] л. ил. - (Мой 20 век). - ISBN 5-264-00384-X : 78-80-.
8	Захаров, М. А. Контакты на разных уровнях / М. А. Захаров. - М. : Центрполиграф, 2000. - 408, [2] с., [32] л. ил. - ISBN 5-227-00543-5 : 80-20-.
9	Театр : энциклопедия. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - 318, [1] с. : ил. - Загл.тит.л.: Энциклопедия.Театр. - ISBN 5-94849-106-4 : 220-.
10	Смолина, К. А. Сто великих театров мира / К. А. Смолина. - М. : Вече, 2004. - 479с : ил. - (Сто великих...). - ISBN 5-7838-0929-2 : 70-.
11	Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX-XX вв. : Очерки / Рос. гос. гуманит. ун-т ; Отв. ред. М. Ю. Давыдова. - М. : РГГУ, 2001. - 435, [1] с. - ISBN 5-7281-0408-8 : 113-.
12	Русский драматический театр : энциклопедия / под общ. ред. М. И. Андреева и др. - М. : Большая Рос. энцикл., 2001. - 565, [2] с. : [32] л. ил. - ISBN 5-85270-167-X : 75-.
13	
14	Проскурникова, Т. Б. Театр Франции. Судьбы и образы : очерки истории французского театра второй половины XX века / Т. Б. Проскурникова ; М-во культуры РФ; Рос. Акад. наук. - СПб. : Алетейя, 2002. - 471с. : ил. - (Gallicinium). - ISBN 5-89329-381-9 : 210-.
15	Аникст, А. А. Театр эпохи Шекспира : учеб. пособие для вузов / А. А. Аникст. - 2-е изд. ; испр. - М. : Дрофа, 2006. - 287,[1]с. : ил. - ISBN 5-358-01292-3 : 350-46.

16	Асеев, Б. Н. Русский драматический театр XVII-XVIII веков : учеб. пособие / Б. Н. Асеев. - М. : Искусство, 1958. - 414, [1] с. - 12-.
17	История зарубежного театра : в 4 ч. : учеб. пособие. Ч. 4 : Театр стран Европы и США новейшего времени (1945-1985) / под ред. А. Г. Образцовой, К. А. Гладышевой, Л. П. Солнцевой. - М. : Просвещение, 1987. - 430, [1] с. - ISBN 4309000000-575 : 1-30-.
18	История зарубежного театра. Театр Европы и США после 1945 года. Ч. 3 / под ред. Г.Т. Бояджеева, А.Г. Образцовой, Б.И. Ростоцкого. - М. : Просвещение, 1977. - 318, [1] с. : ил. - ISBN 60602-755 : 1-00-.
19	История зарубежного театра : учеб. пособие. Ч. 2 : Театр Западной Европы XIX - начала XX века, 1789 - 1917 / под ред. Г. Н. Бояджиева, А. Г. Образцовой, А. А. Якубовского. - Изд. 2-е ; перераб. и доп. - М. : Просвещение, 1984. - 271, [1] с. - ISBN 4309022100-769 : 1-00-.
20	История зарубежного театра : учеб. пособие. Ч.1 : Театр Западной Европы от Античности до Просвещения / под ред. Г. Н. Бояджиева, А. Г. Образцовой. - Изд. 2-е ; перераб. и доп. - М. : Просвещение, 1981. - 335, [1] с. - ISBN 60602-397 : 1-10-.
21	История русского советского драматического театра. кн.1 : 1917-1945 / под об. ред. Ю.А. Дмитриева, К.Л. Рудницкого. - М. : Просвещение, 1984. - 334,[1]с. - ISBN 4309022100-665 : 1-10-.
22	История русского советского драматического театра : в 2 кн. : учеб. пособие. Кн. 2 : 1945 -1980-е годы / под общ. ред. Ю. А. Дмитриева. - М. : Просвещение, 1987. - 271, [1] с. - 1-00-.
23	Дмитриев, Ю. А. История русского и советского драматического театра (от истоков до современности) : учеб. пособие / Ю. А. Дмитриев, Г. А. Хайченко. - М. : Просвещение, 1986. - 158, [2] с. : ил. - ISBN 4309000000-670 : 0-60-.
24	Асеев, Б. Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века : учебник / Б. Н. Асеев. - Изд. 2-е ; перераб. и доп. - М. : Искусство, 1977. - 575, [1] с. : ил. - ISBN 80105-198 : 1-80-.
25	Русский драматический театр : учебник / под ред. Б. Н. Асеева, А. Г. Образцовой. - М. : Просвещение, 1976. - 382 с. : ил. - ISBN 60602-496 : 1-15-.
26	История зарубежного театра : в 4 ч. : учеб. пособие. Ч. 3 : Театр Западной Европы и США (1917-1945) / под ред. Г. И. Бояджиева, А. Г. Образцовой, Е. В. Кочетовой. - М. : Просвещение, 1986. - 254, [1] с. - ISBN 4309000000-208 : 0-90-.
27	История зарубежного театра. Театр Западной Европы. Ч. 1 / под ред. Г.Т. Бояджеева. - М. : Просвещение, 1971. - 359,[1]с. : ил. - 0-93-.
28	История зарубежного театра. Театр Европы и США XIX-XX вв. : учеб. пособие : Ч. 2 / под ред. Г.Н. Бояджиева. - М. : Просвещение, 1972. - 327,[1]с. - 0-88-.
29	Чехов, М. А. Путь актера. Жизнь и встречи / М. А. Чехов. - М. : Аст: Олимп: Астрель, 2001. - 409, [2]

	с. - (Мемуары). - ISBN 5-17-004481-X. - ISBN 5-8195-0272-8. - ISBN 5-271-01410-X : 100-.
30	Бояджиев, Г. Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров / Г. Н. Бояджиев ; [ГИТИС]. - М. : ГИТИС, 2009. - 418, [1] с. - ("ГИТИС" - студентам. Учебники. Учебные пособия). - Библиогр.: с. 412-416. - ISBN 978-5-91328-046-2 : 631-40.
31	Мальцева, О. Юрий Любимов. Режиссерский метод. Спектакли Московского театра драмы и комеди на Таганке, 1964-1998 : Спектакли Московского театра драмы и комедии на Таганке. 1964-1998 гг. / О. Мальцева ; Рос. ин-т истории и искусств. - [2-е изд.]. - М. : АСТ, 2010. - 410 с., [16] л. ил. : ил. - (Актерский тренинг). - Библиогр.: с. 378-384. - ISBN 978-5-17-067080-2 : 368-83.
32	Стрельцова, Е. И. Частный театр в России. От истоков до начала XX века [Текст] / Е. И. Стрельцова ; Гос. ин-т искусствознания, Гос. центр. театр. музей им. А. А. Бахрушина. - М. : ГИТИС, 2009. - 632, [1] с., [24] л. ил. - Прил.: с. 531-608. - ISBN 978-5-91328-044-2 : 400-.
33	Мейерхольд, В. Э. Наследие [Текст] . Кн. 3 : Студия на Поварской, май - декабрь 1905 / В. Э. Мейерхольд. - М. : Новое изд-во, 2010. - 782 с. : ил. - ISBN 978-598379-148-0 : 400-.
34	Чехов, М. А. Путь актера. Жизнь и встречи [Текст] / М. А. Чехов. - М. : АСТ : АСТ Москва, 2009. - 554, [2] с. : ил. - ISBN 978-5-17-043665-1. - ISBN 978-5-9713-6010-0 : 354-.
35	Головня, В. В. История античного театра [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. В. Головня ; [под ред. С. С. Аверинцева]. - М. : Искусство, 1972. - 399 с. : ил. - 1-38.
36	Вальц, Карл Федорович (1846-1929). Шестьдесят пять лет в театре / Карл Федорович ; К. Ф. Вальц. - Москва : Планета музыки, 2011. - 316, [2] с., XXXII с. ил. : портр. ; 15. - ISBN 978-5-8114-1169-6.

Книгообеспеченность дисциплины дополнительной литературой

Авторский список

Основная (имеющаяся в библиотеке вуза):

Учебники и учебные пособия по всему курсу:

Дмитриев, Ю.А. История русского и советского драматического театра (от истоков до современности) : Учеб. пособие / Ю. А. Дмитриев, Г. А. Хайченко. - М. : Просвещение, 1986.

Данилов, С.С. Русский драматический театр XIX века : учебник. Т.2 : Вторая половина XIX века / С. С. Данилов, М. Г. Португалова ; ред. А.З. Юфит. - Л. : Искусство, 1974.

Иллюстрированная история мирового театра : Пер. с англ. / Под ред. Дж.Р.Брауна. - М. : БМММ АО, 1999.

Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX-XX вв. : Очерки / Рос. гос. гуманитар. ун-т; Отв. ред. М.Ю.Давыдова. - М. : РГГУ, 2001.

История зарубежного театра: Учеб. пособие. Ч.1: Театр Западной Европы от Античности до Просвещения /Под ред. Г.Н. Бояджиева, А.Г. Образцовой. - Изд. 2-е ; перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1981.

История зарубежного театра: Учеб. пособие. Ч.2 : Театр Западной Европы XIX - начала XX века, 1789 - 1917 / Под ред. Г.Н. Бояджиева, А.Г. Образцовой, А.А. Якубовского. - Изд. 2-е ; перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1984. **История зарубежного театра:** в 4 ч. : Учеб. пособие. Ч. 3: Театр Западной Европы и США (1917-1945) / Под ред. Г.И. Бояджиева, А.Г. Образцовой, Е.В. Кочетовой. - М.: Просвещение, 1986.

История зарубежного театра: в 4 ч. : Учеб. пособие. Ч. 4 : Театр стран Европы и США новейшего времени (1945-1985) / Под ред. А.Г. Образцовой, К.А. Гладышевой. Л.П. Солнцевой. - М.: Просвещение, 1987.

Путешествие в мир театра / [Авт.-сост. М.Елькина, Э.Алымова]. - М.: ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2002. - 224с : ил. - (Путешествие в мир).

Хрестоматия по истории зарубежного театра : [учеб. пособие] / С.-Петерб. гос. акад. театр. искусства; под ред. Л.И. Гительмана. - СПб.: Изд-во СПГАТИ, 2007.

История русского советского драматического театра. кн.1 : 1917-1945 / под об. ред. Ю.А. Дмитриева, К.Л. Рудницкого. - М. : Просвещение, 1984. - **История русского драматического театра от его истоков до конца XX века** : учебник / отв. ред. Н. С. Пивоварова. - 2-е изд. ; испр. - М. : ГИТИС, 2009.

Путешествие в мир театра / [Авт.-сост. М.Елькина, Э.Алымова]. - М. : ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2002. –

Русский драматический театр : учебник / под ред. Б.Н. Асеева, А.Г. Образцовой. - М. : Просвещение, 1976.

Русский драматический театр : Энциклопедия / Под общ. ред. М.И.Андреева и др. - М. : Большая Рос. энцикл., 2001.

Хрестоматия по истории зарубежного театра : [учеб. пособие] / С.-Петерб. гос. акад. театр. искусства; под ред. Л.И. Гительмана. - СПб. : Изд-во СПГАТИ, 2007.

Литература по темам курса.

Театральная культура эпохи Возрождения

Силюнас В.

Стиль жизни и стили искусства. (Испанский театр маньеризма и барокко) / В. Силюнас. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2000.

Этапы становления русского театра. Театральное искусство России в XVIII веке
Асеев, Б.Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века : учебник / Б. Н. Асеев. - Изд. 2-е ; перераб. и доп. - М. : Искусство, 1977.

Театр Западной Европы, России и США в XX века. Современное состояние театрального искусства

Поюровский, Б.М. Что осталось на трубе...или Хроники театральной жизни второй половины XX века / Б. М. Поюровский. - М. : Центрполиграф, 2000.

Проскурникова, Т.Б. Театр Франции. Судьбы и образы : очерки истории французского театра второй половины XX века / Т. Б. Проскурникова ; М-во культуры РФ; Рос. Акад. наук. - СПб. : Алетейя, 2002.

Швыдкой М.Е. Секреты одиноких комедиантов : Заметки о зарубежном театре второй половины XX века / М. Е. Швыдкой. - М. : Текст, 1992.

Дополнительная литература:

Учебные пособия по всему курсу

Бояджиев Г. Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. М., 2009.
История западноевропейского театра. В 8 тт. — М., 1956—1988.
Гвоздев А. А. Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий. Очерки. М., 1939.
Хрестоматия по истории западноевропейского театра. В 2-х т. Т. I — М., 1953, Т. II. — М., 1955.
Театральная энциклопедия. В 5-ти т.т. Т. 1—5. М., 1961 —1967.

8. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения ГИА

Государственный экзамен студентов V курса проводится на базе МГИК, используя аудиторный фонд учебного заведения.

9. Порядок подачи апелляции

определяется в соответствии с «Положением о порядке проведения ГИА по образовательным программам высшего образования, принятым решением Ученого совета Московского государственного института культуры, протокол № 2 от «25» сентября 2017 года; с изменениями, одобренными и утвержденными решением Ученого совета Московского государственного института культуры, протокол № 10 от «29» мая 2018 года.

10. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

При необходимости (при наличии заявления обучающегося с ОВЗ) рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого от обучающегося требуется личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день);
- оборудование технических условий (при необходимости);
- сопровождение во время учебного процесса (при необходимости);
- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием специалистов.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся при необходимости, могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки: 52.05.02 – «Режиссура театра», специализация: «Режиссер драмы». Автор (ы): Петрова О.Г.

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

Фонд оценочных средств

**Государственного экзамена
(Режиссура и актерское мастерство), подготовка и защита
основной профессиональной образовательной программы высшего образования –
программы специалитета по направлению подготовки
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА
Профиль подготовки: Режиссер драмы
Квалификация (степень) выпускника: специалист
Форма обучения очная**

Химки - 2021 г.

Целью и задачей Государственного экзамена является определение соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ ФГОС ВПО по программе специалитета 52.05.02 «Режиссура театра», квалификация «Режиссер драмы». При этом проверяются практические навыки и теоретические знания выпускника в соответствии с видом профессиональной деятельности. Основными задачами государственной итоговой аттестации по программе специалитета 52.05.02 «Режиссура театра», квалификация «Режиссер драмы» являются:

-определение соответствия подготовки обучающегося требованиям образовательного стандарта;

-принятие решения о присвоении квалификации по результатам государственной итоговой аттестации и выдаче ему соответствующего диплома государственного образца о высшем образовании;

-разработка на основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки обучающихся.

Государственная итоговая аттестации по специальности 52.05.02«Режиссура театра», квалификация «Режиссер драмы», определяет соответствие подготовки обучающегося по следующим типам задач профессиональной деятельности:

Область профессиональной деятельности (по Реестру Минтруда)	Типы задач профессиональной деятельности	Задачи профессиональной деятельности
01 Образование и наука	педагогический	Подготовка специалистов в сфере театрального образования; подготовка актеров к решению творческих задач
04 Культура, искусство	творческий	Постановка спектаклей, сценических представлений в профессиональных театрах и театрально- зрелищных организациях; творческое освоение актерского искусства как условия квалификации режиссера и как художественного компонента постановки; работа режиссера над литературной основой и режиссерским замыслом постановки; репетиционная работа в процессе создания и проката спектакля, сценического представления; творческое сотрудничество с участниками постановочной группы; реализация и совершенствование психофизических возможностей для профессиональной творческой деятельности
	организационно - управленческий	Организация и управление творческим

		процессом; исполнение обязанностей главного режиссера (художественного руководителя) театра, театрально-зрелищной организации

Под *содержанием* государственного экзамена понимается совокупность составляющих его заданий.

Государственный экзамен должен подтвердить владение следующими компетенциями:

Коды компетенции	Наименование компетенций	Индикаторы компетенций	Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций
УК-4.	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия УК-4.2. Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках УК-4.3. Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык	Знать: формы речи (устной и письменной); особенности основных функциональных стилей; языковой материал русского и иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; современные коммуникативные технологии; Уметь: ориентироваться в различных речевых ситуациях; понимать основное содержание профессиональных текстов на иностранном языке; воспринимать различные типы речи, выделяя в них значимую информацию; вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, с учетом межкультурного речевого этикета Владеть: изучаемым иностранным языком как целостной системой, его

			основными грамматическими категориями; навыками коммуникации, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-5.	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций УК-5.2. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	Знать: особенности национальных культур; формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования; способы налаживания контакта в межкультурном взаимодействии; способы преодоления коммуникативных барьеров; Уметь: ориентироваться в различных ситуациях межкультурного взаимодействия; устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; учитывать особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения; применять в межкультурном взаимодействии принципы толерантности; Владеть: навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач; навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей

УК-8.	Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.	УК-8.1. Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) и военных конфликтах УК-8.2. Понимает, как создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) и военных конфликтах УК-8.3. Демонстрирует приемы оказания доврачебной помощи пострадавшему, в том числе на рабочем месте	Знать: правовые, нормативные и организационные основы безопасности жизнедеятельности; средства и методы повышения безопасности жизнедеятельности; основы физиологии человека и рациональные условия его деятельности; Уметь: выявлять и устранять проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем месте; предотвращать возникновение чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты; принимать участие в спасательных и неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций Владеть: навыками обеспечения безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов.
УК-10	Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению	УК-10.1. Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней	Знать: основные термины и понятия гражданского права, используемые в антикоррупционном законодательстве, действующее антикоррупционное законодательство и практику его применения;

		УК-10.2. Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение коррупции в обществе УК-10.3. Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к коррупции	Уметь: правильно толковать гражданско-правовые термины, используемые в антикоррупционном законодательстве; давать оценку коррупционному поведению и применять на практике антикоррупционное законодательство Владеть: навыками правильного толкования гражданско-правовых терминов, используемых в антикоррупционном законодательстве, а так же навыками применения на практике антикоррупционного законодательства, правовой квалификацией коррупционного поведения и его пресечения
ОПК-1.	Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	1) ОПК-1.1. Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства 2) ОПК-1.2. Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода	3) Знать: историю культуры в широком контексте; 4) историю и теорию искусства; 5) Уметь: анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; 6) определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их 7) идейную концепцию; 8) Владеть: методикой анализа 9) произведения искусства; 10) профессиональной

			11) терминологией
ОПК-3.	Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 12)	13) ОПК-7.1 Понимает основы информатики и принципы работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач в профессиональной области 14) ОПК-7.2 Использует принцип работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач профессиональной деятельности	15) Знать: принципы работы современных информационных технологий 16) Уметь: применять для решения своих профессиональных задач принципы работы современных информационных технологий. 17) Владеть: принципами работы современных информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-5.	18) Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации	19) ОПК-5.1. Выявляет современные проблемы государственной культурной политики Российской Федерации ОПК-5.2. Понимает основные принципы	21) Знать: основы и принципы 22) государственной культурной политики Российской Федерации 23) Уметь: планировать творческую 24) деятельность с учетом концепции

		регулирования (управления) в области культуры и искусства 20) ОПК-5.3. Определяет приоритетные направления современной государственной культурной политики Российской Федерации	25) современной государственной 26) культурной политики РФ; 27) осуществлять педагогическую 28) деятельность в области искусства, 29) соотнося ее с кругом задач 30) современной государственной 31) культурной политики РФ; 32) Владеть: навыками анализа 33) проблематики современной 34) государственной культурной политики Российской Федерации 35)
ПК-8	Способность к преподаванию режиссуры и актерского мастерства и смежных с ними вспомогательных дисциплин в профильных образовательных организациях ПКО	ПК8.1 Способность применить знания наследия К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко, Н.В. Демидова, М.А. Чехова, В.О. Топоркова, В.К. Монюкова к различным методикам преподавания. ПК8.2 Знает основы методического планирования учебного процесса; педагогические методы в области искусства.	Знать: основы психологии и педагогики художественного творчества; разнообразные формы и способы преподавания режиссуры, актерского мастерства, вспомогательных дисциплин; Уметь: осуществлять подготовку и проведение учебных занятий; формировать у обучающихся систему профессиональных знаний и навыков, ценностных ориентиров, этических принципов; анализировать творческие учебные работы студентов, оценивать уровень освоения ими учебного материала; планировать и

			анализировать свою педагогическую работу; Владеть: методикой преподавания режиссуры и актерского мастерства, смежных с ними вспомогательных дисциплин.
ПК-9	Способность к проведению актерских тренингов	ПК9.1 Подготавливает и проводит тот или иной вид актерского тренинга в зависимости от творческой задачи	Знать: теоретические и методологические основы актерских тренингов, используемых на различных этапах обучения; разнообразные формы и способы проведения актерских тренингов; Уметь: ориентироваться в многообразии существующих систем актерских тренингов; отбирать и подготавливать тот или иной вид актерского тренинга в соответствии с определенной творческой и педагогической задачей; проводить актерские тренинги; Владеть: техникой проведения актерских тренингов

Примерные вопросы по предмету: История зарубежного театра

1. Особенности зарождения театрального искусства в Древней Греции.
2. Сценическая площадка в Древней Греции. Облик актёров в трагическом и комическом представлениях.
3. Специфика восприятия трагического и комического в культуре Древней Греции.
4. Дионисии, особенности их проведения.
5. Творчество Эсхила. Общая характеристика творчества.
6. Трилогия Эсхила «Орестея».
7. Творчество Софокла. Общая характеристика творчества.
8. Софокл. «Царь Эдип», «Эдип в Колоне», «Антигона».
9. Творчество Еврипида. Общая характеристика творчества.
10. Трагедии Еврипида «Медя» и «Ипполит».
11. Образ Электры в трагедиях Эсхила, Софокла и Еврипида.
12. Аристофан. Общая характеристика творчества.
13. Комедии Аристофана «Лягушки» и «Облака».
14. Тема войны и мира в драматургии Аристофана.
15. Драматургия Менандра.
16. Типы и особенности театральных представлений в Древнем Риме.
17. Устройство сценической площадки в театре Древнего Рима.

18. Плавт. Общая характеристика творчества.
19. Драматургия Теренция.
20. Особенности театрального искусства средневековья.
21. Типы представлений средневекового театра.
22. Ученая комедия как основной жанр театра эпохи Возрождения в Италии.
23. Комедия дель Арте.
24. Театральные площадки эпохи Возрождения.
25. Первые шаги испанского театра. Лопе де Руэда. Сервантес – драматург.
26. Лопе де Вега. «Новое руководство к сочинению комедий».
27. Лопе де Вега. Общая характеристика творчества.
28. Лопе де Вега. Драмы чести.
29. Лопе де Вага. Типы комедий.
30. Тирсо де Молина. Общая характеристика творчества.
31. Тирсо де Молина. «Севильский озорник».
32. Кальдерон. Общая характеристика творчества.
33. Кальдерон. «Дама-неведимка».
34. Кальдерон. «Стойкий принц» и «Поклонение кресту».
35. Кальдерон. «Жизнь есть сон».
36. Английский театр эпохи Возрождения. Общая характеристика.
37. Специфика театрального спектакля в Англии. Организация, игровая площадка, костюма, театральные здания, актёры и т.д.
38. Кристофер Марло. Общая характеристика творчества.
39. Кристофер Марло. «Тамерлан Великий».
40. Кристофер Марло. «Доктор Фаустус».
41. Вильям Шекспир. Общая характеристика творчества.
42. Вильям Шекспир. Комедии.
43. Вильям Шекспир. Хроники.
44. Вильям Шекспир. Тригедии.
45. Шекспир. Поздние драмы.
46. Этапы освоения мировым театром творчества Шекспира.
47. Бен Джонсон. Общая характеристика творчества.
48. Специфика театральной системы французского классицизма.
49. Творчество П. Корнеля.
50. П. Корнель. «Сид».
51. П. Корнель. «Гораций».
52. Комедии П. Корнеля.
53. Творчество Ж. Расина.
54. Ж. Расин. «Федра».
55. Ж. Расин. «Андромаха».
56. Комедии Ж. Расина.
57. Общая характеристика творчества Мольера.
58. Ранние комедии Мольера.
59. «Высокая комедия» Мольера.
60. Мольер. «Тартюф».
61. Мольер. «Мизантроп».
62. Мольер. «Скупой».

63. Мольер – театральный деятель.
64. Английская комедия рубежа XVI-XVII вв.
65. Творчество Дж. Фаркера.
66. Творчество Дж. Гей.
67. Творчество Г. Филдинга.
68. Г. Филдинг. «Судья в ловушке».
69. Творчество Р. Шеридана.
70. Р. Шеридан. «Школа злословия».
71. Французский театр эпохи Просвещения. Общая характеристика.
72. Драматургия Вольтера.
73. Драматургия Д. Дидро.
74. Д. Дидро. «Парадокс об актёре».
75. Драматургия П. Мариво.
76. Творчество Бомарше.
77. Общая характеристика творчества К. Гольдони.
78. Общая характеристика творчества К. Гоцци.
79. Общие тенденции реформы сценического искусства в театре эпохи Просвещения.
80. Деятельность Д. Гарика.
81. Актёрское искусство Франции в XVIII веке.
82. Общая характеристика драматургии И. Г. Лессинга.
83. Драматургия И. В. Гёте.
84. Общая характеристика драматургии Ф. Шиллера.
85. Общая характеристика театральных исканий эпохи романтизма.
86. Драматургия П. Мериме.
87. Общая характеристика драматургии В.Гюго
88. Общая характеристика драматургии А. де Мюссе.
89. Драматургия Дж. Г. Байрона и П. Б. Шелли.
90. Общая характеристика драматургии Г. фон Клейста.
91. Драматургия Г. Бюхнера.
92. Актёрское искусство эпохи романтизма.
93. Режиссёрское искусство 1-ой пол. XIX века: Ч. Кин, С. Фелпс, мейнингенцы.
94. Натурализм в европейском театре конца XIX века. Э. Золя.
95. Театральная практика Г. Ирвинга.
96. Драматургия Э. Золя.
97. Неоромантизм в европейском театре конца XIX века.
98. Драматургия Э. Ростана.
99. Символизм в театральном искусстве конца XIX века.
100. Драматургия М. Метерлинка.
101. Особенности «Новой драмы».
102. Этапы творчества Г. Ибсена.
103. Социальная тематика в драматургии Г.Ибсена.
104. Общая характеристика творчества Г. Гауптмана.
105. Натурализм и символизм в драматургии Г. Гауптмана.
106. Драматургия О. Уайльда.
107. Общая характеристика творчества Б. Шоу.
108. Театральные опыты Э.Г. Крэга.

109. Общая характеристика творчества А. Стриндберга.
 110. Актёрское искусство рубежа XIX-XX вв.: С. Бернар и Э. Дузе.
 111. Общая характеристика творчества Ю. О'Нила.
 112. Интеллектуальная драма во Франции: драматургия Ж. Жироу.
 113. Интеллектуальная драма во Франции: драматургия Ж.П. Сартра.
 114. Интеллектуальная драма во Франции: драматургия Ж. Ануя.
 115. Общая характеристика творчества Л. Пиранделло.
 116. Общая характеристика творчества Б. Брехта.
 117. Брехт и теория эпического театра.
 118. Драматургия Г. Лорки.
 119. Драматургия А. Миллера.
 120. Драматургия Т. Уильямса.
 121. Драматургия Э. Олби.
 122. Драматургия «рассерженных»: Дж. Осборн и Ш.Дилени.
 123. Драматургия Г. Пинтера.
 124. Драматургия Т. Стоппарда. «Гильденстерн и Розенкранц мертвы», «Берег Утопии».
 125. Драматургия Ф. Дюрренматта.
 126. Драматургия М. Фриша.
 127. Творчество Ж.Вилара.
 128. Режиссёрское искусство 2-й половины XX века: П. Брук.
- Режиссерское искусство 2-й половины XX века: Дж. Стрелер

Примерные вопросы по предмету: История русского театра

1. Истоки русского драматического театра.
2. Русский театр конца XVII начала XVIII века.
3. Деятельность Ф. Волкова. Создание профессионального публичного театра.
4. Драматургия Сумарокова, Княжнина и Озерова.
5. Драматургия Д. Фонвизина: «Недоросль», «Бригадир».
6. Драматургия И.А. Крылова «Модная лавка», «Урок дочкам».
7. Актёрское искусство рубежа XVIII-XIX вв.
8. Драматургия А. Грибоедова.
9. Драматургия А.С. Пушкина. Общая характеристика.
10. Драматургия А. С. Пушкина: «Маленькие трагедии».
11. Драматургия М.Ю. Лермонтова: общая характеристика. «Маскарад».
12. Театральные взгляды Н.В. Гоголя.
13. Драматургия Н.В. Гоголя: общая характеристика.
14. Творческий путь М.С. Щепкина.
15. Общая характеристика театральных исканий эпохи романтизма.
16. Актерское искусство 1-ой по XIX в.: Мочалов и Каратыгин.
17. Драматургия И. С. Тургенева: общая характеристика.
18. Актерское искусство середины XIX века.
19. Драматургия А.Н. Островского: общая характеристика.
20. Малый театр и актёрское искусство 2-ой пол XIX века.

21. Некрасов Н.А. «Осенняя скука». Драматургия М. Е. Салтыкова-Щедрина «Смерть Пазухина», «Тени».
22. Драматургия Сухово-Кобылина: общая характеристика. «Картины прошедшего».
23. А.К. Толстой. Общая характеристика драматических произведений.
24. Актеры Александринского театра 2-ой пол. XIX века.
25. Общая характеристика драматургии Л.Н.Толстого.
26. Эволюция драматургии А.П. Чехова.
27. А.П. Чехов. Одноактные пьесы. («Медведь», «Свадьба» и др.)
28. Ранние пьесы А.П.Чехова.
29. Поздние пьесы А. П. Чехова.
30. Общая характеристика деятельности К.С. Станиславского.
31. Создание Московского Художественного театра.
32. Общая характеристика драматургии Л.Н. Андреева.
33. Творчество В.Ф. Комиссаржевской.
34. Общая характеристика драматургии А.М. Горького.
35. Ранние пьесы А.М.Горького.
36. Послереволюционная драматургия А.М. Горький;
«Васса Железнова» (2-я редакции), «Егор Булычев и другие».
37. Актёры МХТ.
38. Театральные опыты Э.Г. Крэга.
39. Общая характеристика творчества А. Стриндберга.
40. Драматургия А. Блока.
41. Драматургия М. Цветаевой.
42. Этапы деятельности В.Э. Мейерхольда.
43. Творческий путь Е.Вахтангова.
44. Особенности театрального искусства послереволюционного периода.
45. Драматургия В. Маяковского: «Мистерия-буфф». «Клоп». «Баня».
46. Театральные эксперименты В.Э. Мейерхольда.
47. Русская драматургия послереволюционного периода: Вс. Иванов и Вс. Вишневский.
48. Камерный театр А.Я. Таирова.
49. Творческий путь М. Чехова.
50. Драматургия М.А.Булгакова.
51. Драматургия Н. Олеша и Н. Эрдмана
52. Драматургия А. Афиногенова.
53. Драматургия Е.Шварца.
54. Драматургия В.Розова.
55. Драматургия А. Вампилов.
56. Драматургия А. Володина.
57. Творческий путь А.В. Эфроса.
58. Деятельность Г.А. Товстоногова в БДТ.
59. О.Ефремов и создание «Современника». О. Ефремов во МХАТе.
60. Театр на Таганке и творческий путь Ю.Любимова.

Направления современной режиссуры:

1. Творчество Гордона Крэга.
2. Творчество Питера Брука.
3. Творчество Э. Пискатора.
4. Творчество и театральная эстетика Б. Брехта.
5. Творчество Питера Штайна.
6. Творчество Шарля Дюллена (и всей «картели»);
7. Творчество Фирмена Жемье;
8. Творчество Жана Вилара
9. Творчество Андре Барсака
10. Творчество К.С. Станиславского
11. Режиссура Вл.И. Немировича-Данченко;
12. Режиссура Таирова;
13. Режиссура Вс. Мейерхольда;
14. Режиссура Е.Б. Вахтангова,
15. Режиссура А.Д. Дикого
16. Режиссура А.Д. Попова
17. Режиссура Н.П. Охлопкова
18. Режиссура Н.П. Акимова
19. Режиссура А.В. Эфроса.
20. Режиссура О.Н. Ефремова
21. Режиссура Г.А. Товстоногова
22. Режиссура Ю.П. Любимова
23. Режиссура А. Васильева
24. Режиссура П. Фоменко и др. российских режиссеров рубежа веков

Теория драмы:

1. Рождение драмы.
2. Структурные и жанровые особенности драмы.
3. Место драмы в литературном творчестве.
4. Обрядовые формы как зачаток драматического действия.
5. «Поэтика» Аристотеля
6. Принцип мимесиса как основа творчества.
7. Определение трагедии и комедии.
8. Понятие катарсиса.
9. Фабула и ее типы.
10. Типы характеров и их свойства.
11. Категория трагического в ее историческом аспекте
12. Система элементов трагического.
13. Античное понятие рока.
14. Трагедии Шекспира и новое в понимании трагического.
15. Теория трагического в философии Гегеля и Шеллинга.
16. Понимание трагического в XX веке как проблемы экзистенциальной.
17. Трагическое в драмах Ибсена, Шоу, Брехта.
18. Категория трагического в современной драме.
19. Категория комического в ее историческом аспекте
20. Смех как основная категория комического.

21. Комическое в Античности: Аристофан (Древняя Греция), Менандр (эпоха эллинизма), Плавт и Теренций (Древний Рим).
22. Ренессансная комедия. Комедия «плаща и шпаги».
23. Французская комедия эпохи классицизма (Мольер).
24. Комическое в драматургии эпохи Просвещения.
25. Романтизм и понятие гротеска в комедиях.
26. Комическое у Гоголя и Островского.
27. Категории комического в XX веке.
28. Категория мелодраматического и её связь с трагическим и комическим.
29. Мелодрама как явление литературы.
30. Мелодрама и романтизм.
31. Проблема драматизма.
32. Театральность и драматизм
33. Эмоциональная составляющая драматургического произведения.
34. Особенности речей персонажей драмы. Изменение эмоционального компонента в ходе развития театра и драматургии.
35. Патетичность как компонент драмы в эпохи больших потрясений
36. Драматические сюжеты.
37. Типы действия и конфликта
38. Драматизм как особая форма структурных отношений.
39. Статичность античных персонажей.
40. Понятие драматического времени у Шекспира.
41. Трагический конфликт в трактовке Гегеля.
42. Драматизм в его историческом ключе.
43. Трактовка драматического конфликта в произведениях ведущих драматургов XIX века. «Новая драма» и понятие внутреннего действия.
44. Подтекст и претекст.
45. Ослабление динамики действия внешнего.
46. Усиление интенсивности отражения внутренней жизни персонажа.
47. Драматический характер.
48. Сущность характера по Аристотелю.
49. Понятие «характер» в театральной культуре нового времени.
50. Типы характеров и принципы создания характеров в произведениях ведущих драматургов. Характеры в пьесах Н.В.Гоголя, А.Н. Островского и А.П. Чехова.
51. Достижения Чехова как создателя сложной внутренней структуры человеческого характера.
52. Речь в драме. Речевая характеристика персонажей драматического произведения.
53. Монолог и диалог.
54. Ремарки как органическая часть драмы. Типы ремарок.
55. Исторические аспекты теории драмы на Западе.
56. Лопе де Вега об искусстве комедии.
57. Никола Буало «Поэтическое искусство».
58. Мольер о задачах комедии.
59. Г.Э. Лессинг о драме.
60. Основные положения «Гамбургской драматургии».
61. И.В. Гёте о задачах о трагедии.

62. Ф. Шиллер о драматическом искусстве.
63. Драма в системе философских воззрений Гегеля.
64. В. Гюго о задачах романтической драмы.
65. Ф.Ницше о происхождении трагедии и её месте в системе искусств.
66. Г. Ибсен о драматическом искусстве.
67. Дж.Б. Шоу о драме.
68. Исторические аспекты теории драмы в России
69. А.С. Пушкин о задачах драмы.
70. Н.В.Гоголь об искусстве комедии.
71. А.Н. Островский о природе драмы.
72. И.С.Тургенев о задачах драмы.
73. А.П. Чехов о задачах драмы.
74. А.М.Горький о задачах драматургии.
75. Интерпретация драматического произведения.
76. Природа сценичности драматического текста
77. Интерпретация драмы как снова её сценического прочтения.
78. Основы инсценирования литературного произведения.
79. Понятие инсценировки. Определение основной темы произведения.

Направления современной режиссуры:

1. Корифеи современной российской режиссуры- П.О.Хомский.
2. Корифеи современной российской режиссуры- П.Н.Фоменко.
3. Корифеи современной российской режиссуры- М.А. Захаров.
4. Корифеи современной российской режиссуры- Л.Е. Хейфец.
5. Корифеи современной российской режиссуры- Р.Г.Виктюк.
6. Корифеи современной российской режиссуры- Р.Р. Стуруа.
7. Корифеи современной российской режиссуры- Г.Н. Яновская.
8. Корифеи современной российской режиссуры- К.М.Гинкас.
9. Корифеи современной российской режиссуры- А.В. Бородин.
10. Корифеи современной российской режиссуры- А.А.Васильев.
11. Российские режиссеры «среднего» поколения- Л.А.Додин.
12. Российские режиссеры «среднего» поколения- В.В. Фокин.
13. Российские режиссеры «среднего» поколения- Эймонтас Някрошюс.
14. Российские режиссеры «среднего» поколения- Римас Туминас.
15. Российские режиссеры «среднего» поколения- С.В.Женовач.
16. Российские режиссеры «среднего» поколения- В.В.Мирзоев.
17. Современная театральная режиссура на Западе- Роже Планшон.
18. Современная театральная режиссура на Западе- Лука Ронкони.
19. Современная театральная режиссура на Западе- Питер Штайн.
20. Современная театральная режиссура на Западе- Ариана Мнушкина.
21. Современная театральная режиссура на Западе- Роберт Вилсон, (Боб).
22. Современная театральная режиссура на Западе- Патрис Шерро.
23. Современная театральная режиссура на Западе- Люк Бонди.
24. Режиссеры нового поколения и их театральные искания- Ю.Н.Бутусов.
25. Режиссеры нового поколения и их театральные искания- К.С.Серебренников.

Порядок проведения государственного экзамена определяется в соответствии с «Положением о порядке проведения ГИА по образовательным программам высшего образования, принятым решением Ученого совета Московского государственного института культуры, протокол № 2 от «25» сентября 2017 года; с изменениями, одобренными и утвержденными решением Ученого совета Московского государственного института культуры, протокол № 10 от «29» мая 2018 года.

Государственный экзамен специалитета по направлению подготовки 52.05.02 – «Режиссура театра», специализация: «Режиссер драмы», является составной частью образовательной программы обучения системы профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов. При подготовке к государственному экзамену выпускник показывает свои знания в области теории и методологии театрального искусства, опираясь на сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, позволяющие решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности. Государственный экзамен студентов V курса проводится на базе МГИК используя аудиторный фонд учебного заведения.

Определение степени сформированности компетенций проводится в ходе государственной итоговой аттестации (экзамен) с учетом трех этапов (уровней) владения (формирования) компетенций (порогового, продвинутого и высокого).

По результатам экзамена обучающиеся получают оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Экзаменуемый при ответе на вопросы билета должен проявить знание специальной литературы, владение терминологией, навыками самостоятельного анализа проблем режиссуры и руководства любительским театральным коллективом, а также умение пользоваться системой доказательств основных положений по теме вопросов, подкрепленное знаниями по теории и практике театрального искусства в России и за рубежом. Ответ выпускника должен выявить его умение обосновать собственную позицию в дискуссионных вопросах теории и практики руководства любительским театральным коллективом.

Оценку **«отлично»** получает выпускник, ответ которого содержит: - элементы самостоятельного научного анализа, аргументированные критические оценки фактического материала на основе глубокого знания театроведческой литературы; - творческий подход к ответу по билету; - обоснованность выводов; - четкость изложения и собственный стиль подачи материала.

Оценки **«хорошо»** заслуживает ответ: - полно и всесторонне раскрывающий вопросы билета, но не содержащий аргументированных критических элементов; - целостности представлений проблемы; - если выпускник испытывает определенные трудности при ответе на замечания и вопросы комиссии.

Оценка **«удовлетворительно»** ставится в случаях: - если ответ представляет собой механическое изложение сведений из учебной литературы; - если выпускник затрудняется ответить на один из предложенных вопросов билета; - если выпускник затрудняется ответить на замечания и вопросы комиссии; - если выпускник отвечает сбивчиво, невнятно, неуверенно по билету.

Оценка **«неудовлетворительно»** ставится в случаях: - если студент не излагает сведений и фактов по вопросам билета; - если выпускник не может ответить ни на один из

предложенных вопросов билета; - если выпускник не может ответить на вопросы комиссии.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки: 52.05.02 – «Режиссура театра», специализация: «Режиссер драмы».
Автор (ы): Петрова О.Г.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.

Методические рекомендации

Государственного экзамена
(Режиссура и актерское мастерство), подготовка и сдача
основной профессиональной образовательной программы высшего образования –
программы специалитета по направлению подготовки
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА
Профиль подготовки: Режиссер драмы
Квалификация (степень) выпускника: специалист
Форма обучения очная

Химки - 2021 г.

Методические указания и план ответа экзаменационных вопросов

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.05.02 «Режиссура театра», профилю подготовки «Режиссёр драмы», в Государственную итоговую аттестацию входит государственный экзамен и защита выпускной квалификационной работы.

Содержание итоговых комплексных испытаний базируется на компетенциях выпускника института как совокупного ожидаемого результата образования по ОПОП ВО в соответствии с направлением подготовки 52.05.02 «Режиссура театра», профилю подготовки «Режиссёр драмы».

Все виды самостоятельной работы определены рабочими программами дисциплин (модулей), согласно трудоемкости, определенной учебным планом.

Программой подготовки специалистов предусмотрены:

- самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплинам учебного плана, которая организуется преподавателем, обеспечивающим дисциплину в аудиторное время;
- СРС, выполняемая без непосредственного участия преподавателя, но по его заданию в специально отведённое время (внеаудиторное).

Важным элементом самостоятельной работы является развитие навыков самоконтроля освоения компетенций, которыми он должен владеть.

Цель и задачи организации самостоятельной работы

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Задачами самостоятельной работы студентов являются:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений;
- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на семинарах, на практических занятиях, при написании контрольных работ позволит обеспечить эффективную подготовку выпускной квалификационной работ.

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне представленных докладов, выполненных контрольных работ, тестовых заданий и других форм текущего контроля. Баллы, полученные студентом по результатам аудиторной работы, формируют рейтинговую оценку текущей успеваемости студента по дисциплине.

Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике дисциплины.

Подведение итогов и контроль за результатом таких форм самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Баллы, полученные по этим видам работы, формируют оценку по контролируемой самостоятельной работе и учитываются при итоговой аттестации по дисциплине.

Тесная взаимосвязь разных видов самостоятельной работы предусматривает дифференциацию и эффективность результатов её выполнения и зависит от организации, содержания, логики образовательного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.):

- аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на
- учебных занятиях, под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию;
- внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Темы для самостоятельной подготовки к Государственному экзамену

Тема 1. Театральное искусство Античности

Особенности мировоззрения Древней Греции: антропоцентризм, калокагатия, агонистика.

Гармония и соразмерность как основа эстетических представлений.

Роль культа Диониса в формировании греческого театра и жанров греческой драматургии (трагедии, комедии, сатирической драмы). Аристотель о возникновении трагедии и комедии. Платон о задачах искусства (10 глава «Государства»).

Рождение трагедии Древнегреческая трагедия до Эсхила. *Феспид*, выделение из хора особого исполнителя — гипокрита (ответчика). *Фриних* (ок. 540—ок. 470 до н. э.), *Эсхил* (525—456 до н. э.) — основоположник греческой трагедии в ее установившихся формах. Драматизация и переосмысление мифологических сказаний в соответствии с выдвигаемой проблематикой. Трилогия. Принципы ее построения.

«Персы» (472) — единственная дошедшая до нас греческая трагедия на исторический сюжет. Мысль о неотвратимости справедливого возмездия за нарушение установленного миропорядка. Особенности композиции «Персов». Архаические черты в структуре этой трагедии.

«Прометей прикованный», философское содержание трагедии; страстный протест против всякого насилия и угнетения, богоборчество и гуманизм. Титанизм образа Прометея, могучая поэтическая сила трагедии.

Трилогия «Орестея» (458) — наиболее зрелое произведение Эсхила. Тема трагической судьбы рода Атридов в «Орестее». Рок и свободная воля героя при выборе решения. Усиление действия, развитие диалога, углубление характеров в «Орестее».

Софокл (ок. 496—406 до н.э.) — поэт расцвета афинской рабовладельческой демократии. Общественное значение трагедий Софокла. Вера в справедливость существующего миропорядка.

Герои трагедий Софокла — люди изображенные такими, какими они должны быть» (Аристотель). Перенесение центра тяжести в трагедиях Софокла на действенное изображение человека, его борьбы и душевных переживаний. Благородство и величие героев Софокла, цельность и простота их характеров.

«Антигона» (ок. 442). Общественный смысл конфликта между Антигоной и Креонтом. Героизм и самопожертвование Антигоны, ее нравственная победа над Креоном. «Царь Эдип» (ок. 429). Проблема рока и свободы человеческой личности. Понятие о субъективной и объективной вине героя. «Электра». Идея справедливого возмездия.

Тираноборческий пафос трагедии. «Эдип в Колоне» (406) — завершение темы Эдипа в творчестве Софокла. Идея оправдания благородного героя, совершившего невольное преступление.

Театральные реформы Софокла: введение третьего актера и расписных декораций, увеличение числа хоровцов до 15, отказ от создания связанных единством сюжета трилогий и сохранение самостоятельного значения за каждой трагедией. Дальнейшая драматизация действия.

Роль хора как действующего лица в трагедиях Софокла. Важность хоровых партий для решения основного конфликта трагедий.

Еврипид (ок. 480—406 до н. э.). Патриотические мотивы в его трагедиях. Снижение героического идеала человека; изображение людей «такими, каковы они есть в действительности» (Аристотель). Острота конфликтов в трагедиях Еврипида. Глубокое проникновение в мир душевных переживаний человека; Еврипид как «трагичнейший из поэтов» (Аристотель). Внесение в трагедию бытовых элементов. Усложнение интриги.

«Медия» (431). Трагическая раздвоенность образа Медеи. Изображение внутреннего разлада в душе героини — открытие Еврипида, оказавшее колоссальное влияние на трагедию нового времени (в частности, на трагедии Расина) и на психологическую драму. «Ипполит» (428). Новизна тематики трагедии для афинской сцены V в. до н. э. «Электра» (ок. 413). Миф без героического ореола. «Киклоп» — единственная дошедшая до нас полностью сатирическая драма.

«Ифигения в Авлиде» (поставлена в 405). Образ юной героини, жертвующей собой для славы отчизны. Патриотические мотивы в этой трагедии.

Драматургические особенности трагедий Еврипида.

Структура древней аттической комедии (агон, парабаса и т. д.), роль песенно-танцевального элемента в ней. Роль древней аттической комедии в общественной и культурной жизни Афин.

Аристофан (ок. 446—ок. 385 до н. э.) — «отец комедии». Эволюция творчества Аристофана, отражение в нем интересов, мыслей и чувств мелких аттических земледельцев. Острая политическая направленность творчества Аристофана. Комедии «Ахарняне», «Мир», «Лисистрата», «Лягушки», «Облака». Защита Аристофаном воспитательной роли искусства, взгляд на драматурга как на учителя «граждан».

Аристотель (384—322 до н. э.). «Поэтика» — первое дошедшее до нас систематическое изложение теории поэтического искусства.

Роль государства в организации театральных представлений в Древней Греции. Всенародный характер празднеств. Театральные состязания. Хореги. Три награды для победителей. Устройство театра: оркестра, сцены, места для зрителей (театрон), проскений; параскений; пароды. Театральные машины в театре V в. до н. э. (экиклема и зорема). Декорации. Зрители. Хор в греческом театре, его общественная и художественная роль.

Новая аттическая комедия. *Менандр* (ок. 343—ок. 291 до н. э.).

Темы и проблематика новой комедии — семейные конфликты, вопросы брака, воспитания и т. п. Постоянные типы-маски. Искусное ведение сложной интриги. «Брюзга» — единственная полностью дошедшая до нас комедия. «Третьейский суд».

Древний Рим.

Римское рабовладельческое общество и его отличие от греческого. Борьба патрициев и плебеев. Политика «Хлеба и зрелищ!».

Истоки римского театра. Обрядовые игры и шуточные песни итальянских земледельцев; фесценнины. Приглашение этрусских плясунов для исполнения первых сценических игр (364 г. до н. э.), Сатурналии. Ателлана и ее маски (Макк, Папп, Буккон, Доссен). Первые римские драматурги: *Ливий Андроник* (ум. ок. 204). Драматические жанры в Риме: трагедия — на мифологический сюжет, на

исторический сюжет (претекста); комедия — на римский сюжет (тогата), на греческий сюжет (паллиата).

Плавт (ок. 254—184 до н. э.). Плебейская направленность его творчества. Свободное отношение к греческим сюжетам, приспособление их к условиям римской сцены и вкусам публики. Соединение в пьесах Плавта приемов новой аттической комедии с элементами народного шутовского италийского театра

Герои комедий Плавта. Комедии «Хвастливый воин», «Клад», «Пленники», «Близнецы» («Менехмы»). Музыкально-вокальный элемент в комедиях Плавта, кантики.

Теренций (ок. 185—159 до н. э.). Проблематика произведений Теренция. Разработка им жанра серьезной комедии («Свекровь»). Гуманистические тенденции его драматургии. Темы семьи и воспитания («Братья»). Тонкость психологической характеристики.

Организация театральных представлений на государственных праздниках. Постановка спектаклей при триумфах, погребении знатных людей, при выборах высших магистратов и т. д. Отсутствие постоянного театрального здания в Риме вплоть до середины I в. до н. э. Постройка Помпеем первого постоянного каменного театра (55 до н. э.). Отличие римского театрального здания от греческого. Римские актеры, их бесправное социальное положение. Объединение актеров в труппы. Отсутствие театральных масок до конца II в. до н. э. *Эзон* и *Росций* — первые знаменитые актеры, имена которых сохранила история. Введение маски в римский театр (ок. 110 до н. э.).

Тема 2. Театральная культура эпохи Возрождения

Комедия дель арте и развитие актерского искусства.

Формирование профессиональных актеров в Италии в условиях наступившей феодально-католической реакции, *Анджело Беолько* (*Рудзанте*, 1502—1542) — падуанский народный актер и драматург. Создание постоянных типов персонажей у Беолько, импровизация, использование диалектов, предвосхищение жанра комедии дель арте (комедии масок). Возникновение в середине XVI в. комедии дель арте — импровизированной народной комедии масок. Ее специфика, происхождение, тематика. Основные компоненты народной комедии: маски, импровизация, буффонада, диалекты. Основные маски комедии дель арте: северный квартет — Панталоне, Доктор, Бригелла и Арлекин; южный — Ковьелло, Пульчинелла, Скарамучча и Тарталья; Серветта, Капитан, Влюбленные. Характеристика типов-масок, сатирическое отражение в них современной действительности. Роль музыки, пения и танца в комедии дель арте. Особенности актерской игры в комедии масок.

Тема 3. Театральное искусство эпохи классицизма

Испанский театр эпохи Возрождения.

Реконкиста и ее влияние на формирование духовного склада испанского народа. Роль крестьянства в многовековой национально-освободительной борьбе. Завершение Реконкисты и создание в Испании абсолютной монархии. Основные черты испанского театра — его демократизм и народность. Первые ростки светской драмы в Испании. *Хуан дель Энсина* (1469—1534) и его эклоги. Переплетение в них пасторальных и религиозных мотивов с бытовыми, введение музыкального элемента. Роль Энсины в возникновении национальной лирической музыкальной драмы.

Лопе де Руэда (1510—1565) — родоначальник испанского народного театра. Сервантес о Лопе де Руэде. Фарсы (пасос) Лопе де Руэды («Оливы», «Страна Хуаха»), изображение в них народного быта. Народный юмор и народные типы в этих фарсах. Значение пасос Лопе де Руэды для формирования испанского музыкально-комедийного жанра «сайпете».

Мигель Сервантес (1547—1616) — величайший представитель испанского гуманизма. Место драматургии в творчестве Сервантеса. Утверждение Сервантесом воспитательной роли театра, требование идейного реалистического искусства. Трагедия «Нумансия»

(1588), Интермедии, их народность и сатирическая направленность («Театр чудес», «Саламанкская пещера»). А. Н. Островский — переводчик интермедий Сервантеса.

Лопе де Вега (1562—1635). Творчество Лопе де Веги — вершина испанской ренессансной драмы. Его глубокий гуманизм и народность. Тематическое богатство, необычайная творческая плодовитость Лопе де Веги, его поэтическое мастерство. Эволюция его творчества. Жанровое многообразие драматургии Лопе де Веги. Цикл «крестьянских пьес». «Фуэнте Овехуна», изображение крестьянского восстания против феодала-насильника. Народно-героический пафос пьесы.

Комедии «плаща и шпаги» Лопе де Веги решение в них проблем гуманистической морали и критика сословных предрассудков («Собака на сене», «Девушка с кувшином»). Особенности реализма Лопе де Веги. Трактакт «Новое руководство к сочинению комедий» (1609). Разработка принципов национальной драмы, ориентация на массового зрителя.

Тирсо де Малина (1583—1648). «Севильский озорник» (1630) — первая драматургическая обработка легенды о Дон Жуане. Обличение в ней паразитирующего дворянства. Виртуозная комедийная техника («Дон Хиль Зеленые Штаны»). Комедия «Благочестивая Марта», отражение в ней кризиса ренессансной морали и насмешка над религиозным ханжеством.

Педро Кальдерон (1600—1681), крупнейший драматург испанского барокко. Усиление трагических мотивов и проповедь религиозных идеалов в его драмах «Жизнь есть сон» и «Стойкий принц». Морально-философская проблематика драм Кальдерона. Обращение Кальдерона к теме народного протеста против бесчинств феодалов в «Саламейском алькальде». Комедии «плаща и шпаги» Кальдерона («Дама-невидимка» и др.), их стилевое своеобразие.

Английский театр эпохи Возрождения.

Расцвет английской культуры в XVI в. Своеобразный характер английского гуманизма, борьба в нем аристократического и демократического направлений. Томас Мор как типичный представитель английского гуманизма. Материалистическая философия Френсиса Бэкона. Широкое развитие английской драмы и театра в XVI в. Сочетание народных и гуманистических традиций в английской драматургии. Использование новой английской драматургией опыта площадного народного театра с одновременным усвоением традиций ренессансной драмы.

Кристофер Марло (1564—1593) — крупнейший предшественник Шекспира. Атеизм, вольномыслие и демократизм Марло. Ренессансная этика «доблести» в драматургии Марло. Титанические образы в трагедиях «Тамерлан Великий» (1587—1588) и «Трагическая история доктора Фауста» (1588). Эволюция его творчества, отказ от культа сильной индивидуальности, разоблачение власти золота («Мальтийский еврей», ок. 1588). Особенности реализма Марло («Эдуард II», ок. 1592).

Вильям Шекспир (1564—1616) — величайший драматург эпохи Возрождения. Особенности реализма Шекспира. Стремление к охвату всего многообразия жизненных явлений, смешение трагического и комического, возвышенного и низменного; многоплановость композиции в пьесах Шекспира. Титанизм шекспировских образов, изображение характеров в их многосторонности и развитии. Богатство языка. Высокая поэтичность творчества. Связь драматургических принципов Шекспира с условиями театра его эпохи. Периодизация творчества Шекспира. Оптимистическое восприятие Шекспиром действительности в первый период его творчества. Исторические хроники Шекспира, выражение в них его политических взглядов. Поэтический историзм Шекспира. Историческая хроника «Король Ричард III» (1592), развенчание в ней культа сильной личности.

Комедии Шекспира первого периода, их гуманистические идеи. Отражение в комедиях веры в возможность гармонического развития общества и человеческой личности,

освобожденных от феодальных связей. Прославление свободной, активной человеческой личности и гуманистического мироощущения.

Трагедия «Ромео и Джульетта» (1594), ее оптимистический характер, торжество новой гуманистической морали над феодально-сословными отношениями.

Комедия «Венецианский купец» (1596). Глубокое вскрытие в ней социально-этических конфликтов эпохи. Проблема гуманистической морали в «Венецианском купце». Пушкин о характере Шейлока. Комедия «Двенадцатая ночь», критика в ней пуританизма. Гуманистическое решение проблем любви и дружбы. Образы шутов, их юмор. Преодоление гуманистических иллюзий во втором периоде творчества.

Великие трагедии Шекспира — вершина его творчества. Трагическое у Шекспира. «Гамлет» (1601) — тема кризиса гуманистического мировоззрения, разрыв между гуманистическими идеалами и действительностью.

«Отелло» (1604). Конфликт между идеалами гуманизма и реальной общественной практикой. Критика сословных и расовых предрассудков эпохи. «Отелло» как трагедия гуманистическою доверия к людям.

«Король Лир» (1605). Духовная эволюция героя трагедии, осознание им несправедливости общественного устройства. Образ Шута в трагедии.

«Макбет» (1606) как трагедия ренессансного индивидуализма.

«Римские» трагедии Шекспира («Юлий Цезарь», 1599; «Антоний и Клеопатра», «Кориолан», 1607). Их философская и политическая проблематика.

«Мрачные комедии» Шекспира. «Мера за меру» (1604). Образ Анджело и отзыв Пушкина о его глубине и многосторонности.

Третий период творчества Шекспира. Стремление драматурга найти позитивное нравственное разрешение социальных конфликтов эпохи в сфере утопической сказки. Особенности поэтики пьес третьего периода. Поэтическая условность действия, романтическая приподнятость характеров. Вера в конечное торжество правды и человечности («Зимняя сказка», 1611; «Буря», 1612).

Бен Джонсон (1573—1637)—крупнейший после Шекспира драматург английского Возрождения. Особенности его комедий. Комедия «Вольпоне» (1609), разоблачение в ней стяжательства и порождаемой им аморальности. Обличение пуритан в «Варфоломеевской ярмарке» (1612). Влияние Бена Джонсона на развитие музыкально-драматического жанра «масок», подготовившего рождение английской оперы.

Постройка специальных зданий. Состав труппы публичных театров. Отсутствие актрис. Актерское искусство. Шекспир об актерском искусстве. Борьба направлений в актерском искусстве. *Эдуард Аллейн* (1566 — 1626) — типичный актер дошекспировской драмы (роли в трагедиях Марло). *Ричард Бербедж* (1567 — 1619) — исполнитель ведущих ролей в драмах Шекспира и выразитель реалистических устремлений в английском сценическом искусстве. Комические актеры (Ричард Тарльтон, Вильям Кемп), их связь с фарсовой традицией. Демократический характер устройства зрительного зала и сцены публичного театра. Принципы постановки и оформления спектакля. Связь формы английской драмы с устройством театра.

Тема 3. Театральное искусство эпохи классицизма

Классицизм — ведущее направление во французском искусстве XVII в. Отражение в нем политических принципов абсолютизма на прогрессивной стадии его развития. Утверждение главенства государства, общества над интересами отдельной личности. Преобладание гражданских, героических и патриотических мотивов. Связь классицизма с рационализмом Декарта. Нормативный характер поэтики классицизма. Ориентация на античные образцы. Принцип подражания «прекрасной природе», стремление изображать действительность в самых общих, «вечных» проявлениях. Классицистская теория жанров, разделение их на высокие

и низкие. Закон трех единств (действия, времени, места), его связь с классицистски истолкованной идеей правдоподобия. Требование предельной концентрации действия в драматическом произведении.

Историческая прогрессивность искусства классицизма. Стремление к созданию монументальной национальной трагедии. Актуальность и политическая острота ее проблематики, публицистическая открытость идей, аналитическая ясность драматической композиции. Заслуга драматургов-классицистов в создании достоверной картины внутренней жизни личности, подробная психологическая разработка образов. Поддержка кардиналом Ришелье искусства классицизма.

Борьба классицистов с реакционным аристократическим искусством. Основные этапы развития классицизма. Эстетическая теория *Никола Буало* (1636—1711) как итог развития искусства классицизма XVII в. («Поэтическое искусство», 1674).

Основание в Париже театра «Маре» (1629), роль его руководителя *Мондори* (Гийом Дежильбер, 1594—1651).

Трагедия.

Пьер Корнель (1606—1684) — создатель монументальной героической трагедии классицизма. Творческая эволюция Корнеля. Трагикомедия «Сид» (1636) изображение в ней характерного для классицизма трагического конфликта долга и чувства, утверждение патриотических идей, рационалистическое раскрытие образов. Прославление свободной гуманистической морали. Критика «Сида» Французской Академией. Пересмотр Корнелем своих творческих позиций. «Гораций» (1640) как образец политической трагедии классицизма. Воспевание в трагедиях Корнеля гражданского героизма, прославление идеальной государственности, культ воли и разума. Особенности художественной манеры Корнеля. Пушкин о Корнеле.

Жан Расин (1639—1699) — образцовый трагический поэт классицизма, создатель любовно-психологической трагедии. Основные идейные мотивы трагедии Расина. «Андромаха» (1667), ее гуманистическое содержание — обличение деспотизма и эгоистических страстей, вера в возможность победы разумного начала. Творческая эволюция Расина. Углубление внутренних противоречий в его мировоззрении. «Федра» (1677).

Тираноборческая тенденция в последней трагедии Расина «Гофолия» (1691). Особенности художественного метода Расина.

Трагическая сцена и актеры.

Стиль классицистского исполнения трагедии, требование «облагороженной природы» и соблюдение норм аристократического вкуса. Расин как театральный деятель и воспитатель актеров. Основные трагические актеры XVII в. *Флоридор*, *Монфлери*, *Мари Шанмеле*, *Тереза Дюпарк*. Костюм трагического актера второй половины XVII в. (так называемый «римский костюм»), отсутствие в нем исторической и этнографической точности. Условное оформление трагического спектакля.

Мольер и комический театр XVII века.

Мольер (*Жан-Батист Поклен*, 1622—1673) — создатель национальной комедии во Франции. Становление творческого метода Мольера в русле классицистской эстетики. Гуманизм, демократизм, народность Мольера. Органическое усвоение им традиций народного театра (фарс, комедия масок). Мольер как основоположник реалистического и сатирического направления во французском театре. Своеобразие реализма Мольера.

Творческая биография Мольера. Социально-сатирическая направленность его комедий. Путь Мольера к высокой комедии. Борьба Мольера с аристократической «претенциозностью» («Смешные жеманницы», 1659). Протест против собственнической идеологии, патриархальной морали и угнетения женщин

(«Школа жен», 1662). «Школа жен» как образец жанра высокой комедии. Утверждение реалистических принципов в драматургии и театре («Критика «Школы жен»; «Версальский экспромт» 1663). Великие комедии Мольера — «Тартюф», «Дон Жуан», «Мизантроп». «Тартюф» (1664—1669) — разоблачение ханжества и лицемерия как социального зла, показ оупляющего воздействия религии на сознание человека. «Дон Жуан» (1665) — разоблачение морального разложения, эгоизма, цинизма аристократии. Образ Дон Жуана. «Мизантроп» (1666) — борьба против пустоты и лживости придворного общества, попытка создания образа вольнолюбивого героя. «Скупой» (1668) — разоблачение скупости буржуазии, власти золота, извращающего природные качества человека и вносящего разложение в семью. «Мещанин во дворянстве» (1670) - образец жанра комедии-балета, подготовившего возникновение французского музыкального театра. Образы слуг и служанок и других комедиях. Пушкин и Белинский о своеобразии художественного метода Мольера. Мольер как актер и режиссер. Труппа Мольера. Борьба Мольера за новый тип спектакля. Основание в Париже театра «Комеди Франсез» (1680).

Тема 4. Этапы становления русского театра. Театральное искусство России в XVIII веке

Народные истоки русского театра. Элементы театральности в русском фольклоре, в древнерусских обрядах и играх. Скоморохи — первые зачинатели профессионального актерского искусства. Многообразие деятельности скоморохов. Кукольная комедия о Петрушке. Ее социальная направленность. М. Горький о скоморохах и об образе Петрушки. Народные драмы «Лодка» и «Сказание о царе Максимилиане». Борьба церкви и царского правительства против скоморохов. Указ царя Алексея Михайловича о запрещении скоморошества (1648).

Театр первой четверти XVIII в. Придворный театр Алексея Михайловича. Представление «Артахсерксово действо», осуществлённое пастором Грегори. Создание Школьного театра при Славяно-греко-латинской академии. Постановки торжественных спектаклей. Интермедии школьного театра. Феофан Прокопович (1681 —1736) — драматург и теоретик школьного театра, автор трагикомедии «Владимир».

Государственный публичный театр в Москве (1702—1706). Руководство театром, его репертуар, актерское искусство. Причины закрытия театра. Открытие театра в Петербурге при дворе царевны Натальи Алексеевны.

Школьный театр при Петре I. Развитие любительского театра в демократических слоях городского населения. Близость его с народным театром. «Охочие комедианты». Идеиная направленность и художественная особенность спектаклей любительского театра.

Театральное искусство и драматургия 2-й половины XVIII.

Развитие любительских театров демократических слоев городского населения. Устройство театральных представлений «охочими комедиантами» в Москве, Петербурге, Ярославле и других городах. Любительский театр кадетов Шляхетского корпуса.

Возникновение русской национальной драматургии. Классицизм в русской драматургии и театре. Национальное своеобразие, основные черты русского классицизма.

А. П. Сумароков (1718—1777) — создатель русской классицистской драматургии. Мировоззрение, эстетические взгляды Сумарокова. Трагедии «Синав и Трувор» (1750), «Хореев», «Дмитрий Самозванец» (1771). Значение Сумарокова для развития русского театра.

Создание русского национального театра. Ярославский любительский театр Ф. Г. Волкова. Ф. Г. Волков (1729—1763) - «отец русского театра» (Белинский), Многогранность общественной и творческой деятельности Волкова. Волков как актер, режиссер, педагог.

Связь театра Волкова с традициями народного искусства. Дебют труппы Волкова на придворной сцене. Учреждение русского государственного публичного театра в Петербурге в 1756 г.

Историческое значение этого события. Репертуар, актерское искусство. Создание постоянного общедоступного театра в Москве и других городах.

Драматургия 70—90 гг. XVIII в.

Развитие классицистской драматургии. Возникновение политической трагедии и сатирической комедии. Острота политической проблематики трагедии Я. Б. Княжнина «Вадим Новгородский».

Сатирическое направление в русской драматургии второй половины XVIII в. Критика крепостничества с позиций дворянского просветительства.

Актерское искусство 2-й половины XVIII в.

И. А. Дмитревский (1734—1821) — соратник Волкова и выдающийся театральный деятель XVIII в. Основные этапы творческого пути. Широта актерского диапазона Дмитревского. Дмитревский - режиссер, педагог, историк русского театра.

Я. Д. Шумский (ум. 1806) - выдающийся русский комедийный актер XVIII в. Первые русские актрисы *Т. М. Троепольская* (ум. 1774) и *А. М. Мусина-Пушкина* (1740—1782). Особенность актерского искусства *Я. Е. Шушерины* (1753—1813), *П. А. Плавильщикова* (1760—1812) и др. *П. А. Плавильщиков* и его программа развития русского национального театра.

Русская драматургия к. XVIII –1-й четверти XIX в.

Д. И. Фонвизин (1745—1792) - основоположник русской сатирической комедии. Театрально-эстетические воззрения Фонвизина. Первые представления «Бригадира» и «Недоросля». Значение этих комедий в общественной и театральной жизни России XVIII в.

Антиклассицистские направления в театре 70—90 гг. Развитие сентиментализма. Жанр «слезной комедии» и его представители (*В. И. Лукин*).

Зарождение «мещанской драмы». Ее идейная направленность. Комедия Плавильщикова «Сиделец». Комедия Капниста «Ябеда».

Возникновение русской комической оперы. Особенности комической оперы. Первая русская комическая опера «Анюта» *М. Попова*. Антикрепостническая направленность комических опер *Я. Б. Княжнина* («Несчастье от кареты»), *И. А. Крылова* («Кофейница») и др. Фольклорные истоки сюжета и музыки оперы *А. О. Аблесимова* «Мельник-колдун, обманщик и сват».

Тема 5. Западноевропейский театр эпохи Просвещения

Идейная связь эпохи Просвещения с эпохой Возрождения. Культ разума у просветителей; его антифеодальный и антиклерикальный характер. Защита естественных прав человека. Буржуазная сущность политической программы просветителей. Итоги XVIII в. — политическая революция во Франции, промышленная — в Англии, философская и эстетическая — в Германии. Утверждение просветителями общественного значения искусства.

Английский театр эпохи Просвещения.

Восстановление в период Реставрации театров, запрещенных во время революции. Переход к сцене-коробке. Более узкий, сравнительно с Возрождением, состав театральной публики. Усиление классицистских тенденций. Возникновение комедии нравов, опирающейся на традиции *Бена Джонсона* и *Мольера*. *Уильям Конгрив* (1670—1729), *Джордж Фаркер* (1678—1707).

Создание английской национальной оперы. *Генри Перселл* (1659-1695.).

Демократическое течение в театре. Малые жанры («балладная опера», «репетиция»). «Опера нищего» (1728) *Джона Гея* (1685—1732).

Генри Филдинг (1707—1754) — наиболее яркий представитель критической линии английского Просвещения. Его фарсы и бытовые комедии («Авторский фарс», 1730; «Судья в ловушке», 1730), политические комедии («Дон Кихот в Англии», 1734; «Исторический календарь за 1736 год», 1737). Жанр балладной оперы у Филдинга («Опера Граб-стрита», 1731). Закон о театральных лицензиях и уход Филдинга из театра (1737).

Английская комедия середины XVIII в. Отказ от социальной проблематики и утрата политической остроты.

Оливер Голдсмит (1728—1774) и его комедия «Ночь ошибок» (1773) — один из лучших образцов комедии нравов XVIII века.

Ричард Шеридан (1751 — 1816). Крупнейший английский драматург XVIII в. «Соперники» (1775) — яркая картина нравов английского буржуазно-аристократического общества. Осмеяние сентиментальных настроений молодежи. Балладная опера «Дуэнья» (1775). «Школа злословия» (1777), обличение пуританского ханжества и паразитизма верхушки общества. Реализм характеров и критическая направленность комедии. Блестящее комедийное мастерство Шеридана.

Дэвид Гаррик (1717—1779) — ведущий актер-реалист эпохи Просвещения. Гуманистический и просветительский характер его творчества. Борьба за индивидуализацию образа. Реформаторская деятельность Гаррика в области режиссуры. Создание актерского ансамбля. Новый метод репетиционной работы. Реконструкция сцены, декораций и костюмов. | Обращение к драматургии Шекспира. Гаррик в ролях Гамлета, Лира, в комедийных ролях. Влияние Гаррика на дальнейшее развитие актерского искусства и режиссуры в Западной Европе.

Французский театр эпохи Просвещения.

Борьба просветителей против аристократического искусства, за искусство, насыщенное социально-политической проблематикой. Понимание ими театра как трибуны просветительской пропаганды.

Вольтер (Франсуа Мари Аруэ, 1694 — 1778) - центральная фигура первого этапа Просвещения. Вольтер как глава просветительского классицизма. Публицистичность и пропагандистская установка трагедий Вольтера, их антиклерикальная и антидеспотическая направленность. Действенность, патетика, живописность трагедий Вольтера, широта и разнообразие их тематики. Трагедии «Заира» (1732). «Магомет» (1741), проповедь в них веротерпимости, обличение деспотизма и религиозного фанатизма. Двойственное отношение Вольтера к Шекспиру.

Пьер де Мариво (1688—1763) как представитель стиля рококо во французской комедии. Разработка им жанра любовно-психологической комедии («Игра любви и случая», 1730). Философские комедии Мариво («Остров разума», 1727).

Дени Дидро (1713—1784) — центральная фигура второго этапа Просвещения, глава французских материалистов, основатель и редактор «Энциклопедии», драматург и теоретик драмы. Разработка им эстетики просветительского реализма. Учение об общественном положении как основе драматургического образа. Борьба Дидро за естественность и правдивость в искусстве. Пропаганда «серьезного жанра». Драмы «Побочный сын» (1756) «Отец семейства» (1758). «Парадокс об актере» (1770—1778). Значение «Парадокса об актере» для французского театра.

Бомарше (*Пьер Огюстен Карон*, 1732—1799). Комедии «Севильский цирюльник» (1773, пост. 1775) и «Женитьба Фигаро» (1779, пост. 1784). Фигаро — обличитель феодального общества. Отражение основного социального конфликта эпохи в драматургии Бомарше. Ослабление демократических настроений Бомарше в годы революции («Преступная мать», 1792).

Реформа комедии в Италии.

Карло Гольдони (1707—1793) — крупнейший драматург эпохи Просвещения, создатель итальянской национальной литературной комедии. Творческий путь Гольдони. Критическое освоение им сценического наследия комедии дель арте, использование опыта предшествующего развития драматургии в Италии и других странах — прежде всего во Франции. Сохранение национального своеобразия итальянского театра, продолжение народных традиций комедии дель арте в ранних комедиях драматурга («Слуга двух хозяев», 1749). Гольдони о своей реформе («Комический театр», 1750). Сочувственное изображение представителей новой

буржуазии и буржуазной интеллигенции. Симпатии; Гольдони к народу, к трудовым низам общества. Комедии нравов: «Хитрая вдова» (1748), «Кофейная» (1750), «Помещик» (1752), «Хозяйка гостиницы» (1753), «Дачная лихорадка» (1761), «Веер» (1765). Создание Гольдони народной комедии на венецианском диалекте: «Бабы сплетни» (1750), «Новая квартира» (1760), «Самодуры» (1760), «Кьоджинские перепалки» (1761). Художественное совершенство комедий Гольдони, их сценичность.

Карло Гоцци (1720—1806), его борьба против Гольдони и его реформы. Противоречивость идейно-художественного облика Гоцци. Нападки на демократизм Гольдони, отрицание театру рисующего нравы «черни». Защита комедии дель арте. Антибуржуазность позиций Гоцци, отрицание буржуазного своекорыстия и стяжательства. Фьябы (театральные сказки) Гоцци, широкое использование в них фольклорного материала. Попытка возрождения импровизации и буффонады масок комедии дель арте («Любовь к трем апельсинам», 1761). Поэтичность театральных сказок Гоцци. Утверждение высокой морали, прославление глубоких человеческих чувств, разоблачение эгоизма и лицемерия «Ворон» (1761), «Король-Олень» (1762), «Турандот» (1762), «Зеленая птичка» (1765). Сочетание драматизма и юмора в пьесах Гоцци, контрастное совмещение в них сказочной фантастики и условной экзотики с реально-бытовой буффонадой. Кратковременность успеха фьяб Гоцци в Венеции. Последующее увлечение ими романтиков XIX в. и сторонников новых форм театра XX в. Рост революционных настроений в Италии последней четверти XVIII в. и связанное с ними возрождение трагедии.

Тема 6. Эволюция художественных направлений в театральном искусстве XIX века: романтизм, реализм, натурализм

Экспериментальный характер драматургии немецких романтиков, поиски новых жанров, устремленность к синтезу театральных приемов. Театральные сказки Людвиг Тика («Чайное общество», 1796, «Синяя борода», 1797, «Кот в сапогах», 1797). Их яркая театральность и полемическая заостренность, переплетение в них пародийных и сатирических элементов.

Генрих фон Клейст (1777—1811) — крупнейший драматург немецкого романтизма. Разнообразие его драматургии. «Разбитый кувшин» (1808)—комедия из народной жизни с яркими сатирическими чертами. «Кетхен из Гейльброна» (1810) — романтическая поэтическая драма-сказка. Проявление противоречий мировоззрения Клейста в пьесе «Битва Германа» («Германова битва», 1808).. «Принц Фридрих Гомбургский» (1810) — последняя драма Клейста. Ее запрещение к исполнению до 1821 г. Скрытая критика идеалов пруссачества.

Георг Бюхнер (1813—1837) — выразитель революционных идей немецкого общества 30-х гг. Политическая деятельность Бюхнера как революционного демократа. Драматургия Бюхнера, ее обличительная и революционная направленность. Драма «Смерть Дантона» (1835). Оценка опыта французской революции, образы Робеспьера и Дантона. Реалистическое изображение народа. Политическая комедия «Леонс и Лена» (1836). Незаконченная драма «Войцек» (1836—1837), изображение в ней гибели плебея под влиянием буржуазных общественных условий. Повышенный интерес к Бюхнеру и сценическая жизнь его пьес в XX в.

Романтизм в Англии.

Связь наиболее значительных произведений английского романтизма с традициями Просвещения, отражение в них современного демократического и национально-освободительного движения.

Джордж Гордон Байрон (1788—1824) — великий поэт, крупнейший представитель английского романтизма. «Манфред» (1817) как выражение романтической философии «мировой скорби». Пафос тираноборчества в итальянских трагедиях Байрона («Марино

Фальеро», 1820). Классицистская форма итальянских трагедий Байрона. Мистерия «Каин» (1821). Психологическая драма «Вернер, или Наследство» (1822).

Перси Биши Шелли (1792—1822). Связь его творчества с демократическим и национально-освободительным движением эпохи. Революционный характер романтизма Шелли. Тираноборческая тема в драме «Ченчи» (1819). Связь пьесы с проблемами современности, реалистическая конкретность её характеров. Классики марксизма о Шелли.

Актер-романтик Эдмунд Кин (1787 – 1833) и его великие шекспировские образы.

Романтизм в театральной культуре Франции.

Виктор Гюго (1802—1885) — ведущий драматург французского романтизма. Предисловие к драме «Кромвель» (1827) как выражение эстетики романтического театра. Драмы «Марион Делорм» (1829), «Эрнани» (1829, премьера - 1830). Драмы 30-х годов. «Король забавляется» (1832), «Мария Тюдор» (1833), «Анджело» (1835), «Рюи Блаз» (1838). Утверждение в драмах Гюго образа романтического героя-одиночки, борца против насилия и несправедливости, противостоящего злу, царящему в мире.

Альфред де Мюссе (1810—1857). Романтические и реалистические элементы в содержании и структуре его драм. Образ молодого человека XIX столетия — внутренне раздвоенного, скептически настроенного (драма «Прихоти Марианны», 1833). Историческая драма «Лорензаччо» (1834), трагедия борца-одиночки, неверие в революционные силы народа. Комедии-пословицы Мюссе («Любовью не шутят», 1834).

Крупнейший представитель неоромантизма во Франции — *Эдмон Ростан* (1868—1918). Его первые пьесы: «Романтики» (1891); «Принцесса Греза» (1895). Постановка в театре Порт-Сен-Мартен пьесы Ростана «Сирано де Бержерак» (1897). Продолжение в этой героической комедии идейных тенденций французского романтизма первой половины XIX в.

Русская драматургия 1-ой четверти XIX в.

Героико-патриотическая тема в «Дмитрии Донском» - трагедии *В. А. Озерова* (1770—1816). Своеобразие неоклассицистской трагедии Озерова. Значение трагедии для русского театра эпохи Отечественной войны 1812 г.

Комедии *И. А. Крылова* (1769—1844) «Модная лавка» и «Урок дочкам» — лучшие произведения русской сатирической драматургии начала XIX в.

Комедии *А. А. Шаховского* (1777—1846). Театрально-режиссерская и педагогическая деятельность Шаховского. Виднейшие представители водевильного жанра (Н. И. Хмельницкий, А. И. Писарев).

Декабристы и их роль в борьбе за самобытный русский национальный театр. Драматургия декабристов П. А. Катенина, В. К. Кюхельбекера и др. Двойственный характер их драматургии, классицистские и романтические черты драматургии декабристов.

Взгляды *А. С. Грибоедова* (1795—1829) на драму и театр. Ранние драматические произведения. Новаторский характер комедии «Горе от ума». Сценическая история первых представлений «Горе от ума».

Актерское искусство 1-ой четверти XIX века.

Актерское искусство *А. С. Яковлева* (1773—1817) и *Е. С. Семеновой* (1786—1849).

Яковлев в героико-патриотической трагедии Озерова «Дмитрий Донской». Патриотическое звучание этой роли в период Отечественной войны. Яковлев — создатель образов Шекспира и Шиллера. Демократические черты творчества Яковлева. Элементы романтизма в искусстве Яковлева. А. С. Пушкин о Яковлеве.

Творческий путь Е. С. Семеновой. Многогранность ее актерского дарования. Основные сценические образы (Антигона - «Эдип в Афинах» Озерова, Ксения - «Дмитрий Донской» Озерова). Роли в западноевропейской драматургии. Творческое соревнование Семеновой с французской актрисой Жорж. Оценка творчества актрисы Пушкиным.

Русская драматургия 2-й четверти XIX века.

- А. С. Пушкин* (1799—1837) как теоретик театра и драмы. Критика классицистского театра. Противопоставление Пушкиным народного театра придворному, аристократическому. Сравнительный анализ драматургических систем Мольера и Шекспира. Пушкин о сущности трагедии как «судьбы человеческой, судьбы народной». «Истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах» - определение Пушкиным реализма в сценическом искусстве. Использование К. С. Станиславским этой формулы как закона актерского творчества. Драматургия Пушкина. Его замысел «решительного преобразования драматической нашей системы» в трагедии «Борис Годунов» (1825). Идея произведения. Художественный метод трагедии. «Маленькие трагедии» - новый этап драматургии Пушкина. Идеино-философская проблематика «Маленьких трагедий».
- Драматургия *М.Ю. Лермонтова* (1814—1841). Драма М. Ю. Лермонтова «Маскарад» - наиболее совершенное произведение русского романтизма в области драматургии. Трагедии «Испанцы» и «Два брата».
- Н. В. Гоголь* и театр. Место театра в жизни и творчестве Гоголя (1809—1852). Отрицательное отношение Гоголя к современной романтической драме, мелодраме и водевилю. Требование создания «общественной комедии».
- Гоголь о сценическом искусстве. Комментарии Гоголя к «Ревизору». Первое теоретическое обоснование реалистического актерского искусства и режиссуры.
- Драматургия Гоголя. «Ревизор» (1836) - сатирическое обличение нравов царской России. Новаторское построение комедии. Первые постановки «Ревизора» на сцене Александрийского и Малого театров. Общественно-театральная борьба вокруг «Ревизора». Белинский о «Ревизоре».
- «Женитьба» (1842). «Игроки» (1842). Особенности драматической интриги.
- «Театральный разъезд после представления новой комедии» - театрально-эстетический манифест Н.В. Гоголя.

Актерское искусство 2-й четверти XIX века.

- Романтизм в актерском искусстве. *П. С. Мочалов* (1800—1848) - крупнейший представитель романтизма в русском сценическом искусстве. Основные этапы творческого пути. Роли Мочалова в мелодраме, романтической драме, трагедиях Шекспира и Шиллера. Центральный образ Мочалова — графический герой, восставший против зла и несправедливости. Мочалов в роли Гамлета. Белинский о Мочалове-Гамлете. Особенности художественного метода Мочалова. Традиции искусства Мочалова в творчестве русских актеров XIX в.
- В. А. Каратыгин* (1802—1853) - крупнейший актер классицистской и романтической драмы. Каратыгин и Мочалов как представители двух противоположных направлений в актерском искусстве того времени. Основные роли Каратыгина. Метод работы над ролями. Высокое техническое мастерство. Появление реалистических тенденций в искусстве Каратыгина в 1840-е гг. Белинский и Герцен о Каратыгине.
- В. И. Живокини* (1808—1874) - крупнейший водевильно-комедийный актер. Связь искусства Живокини с традициями народного комического театра. Белинский о Живокини.
- Н. О. Дюр* (1807—1839) - один из популярных актеров Александрийского театра. Водевильный характер исполнения ролей в русской реалистической комедии. Гоголь о Дюре.
- В. Н. Асенкова* (1817—1841) — выдающаяся русская актриса Александрийского театра. Многогранность дарования Асенковой. Асенкова в водевилях и трагедийных ролях.
- Становление реализма в актерском искусстве и творчество М. С. Щепкина* (1788—1863). Щепкин - основоположник реализма в русском сценическом искусстве. Основные этапы творческой деятельности М. С. Щепкина. Идеинная связь Щепкина с прогрессивными деятелями культуры своего времени: Пушкиным, Шевченко, Гоголем, Белинским, Герценом и др. Щепкин в репертуаре русской классической драматургии, исполнение им ролей Фамусова, Городничего, Подколесина, Кочкарева. Отстаивание Щепкиным

принципов реализма Гоголя. Гуманизм и демократизм актера в изображении простых людей Щепкин в роли матроса Симона («Матрос»), Мошкина «Холостяк»), Кузовкина («Нахлебник»).

Щепкин - теоретик театра. Разработка им метода воспитания актера реалистического театра.

Щепкин – режиссер. Щепкинские традиции в творчестве крупнейших мастеров русского театра. Белинский и Герцен о творчестве Щепкина.

А. Е. Мартынов (1816—1860) — великий русский актер демократического направления. Ранние роли в водевилях. Характер исполнения Мартыновым водевильных ролей, гоголевский «смех сквозь слезы». Исполнение ролей в комедиях Гоголя: Хлестаков, Бобчинский, Подколесин, Ихарев. Мартынов в роли Расплюева («Свадьба Кречинского»). Мартынов в комедиях Мольера. Близость Мартынову драматургии Островского. Образ Тихона («Гроза») — вершина творчества актера

И. И. Сосницкий (1794—1871) - крупнейший представитель реалистического направления в Александрийском театре. Исполнение Сосницким ролей в русской и западноевропейской классической комедии. Белинский об игре Сосницкого.

Драматургия 2-й половины XIX века.

Драматургия и театральная деятельность *А. Н. Островского* (1823—1886). Основные этапы драматургической деятельности. Широта охвата и глубина изображения русской действительности: «Свои люди - сочтемся» («Банкрот») (1849), «Доходное место» (1856), «Гроза» (1859), «На всякого мудреца довольно простоты», «Горячее сердце» (1868), «Лес» (1870), «Бесприданница» (1878), «Таланты и поклонники» (1881) и другие пьесы. Художественные особенности драматургии Островского. Значение пьес Островского для развития реалистического актерского искусства. Чернышевский и Добролюбов об Островском.

Театрально-эстетические взгляды Островского. Островский о воспитательном и просветительском значении театра. Критика им казенной сцены. Островский об актерском искусстве. Влияние Островского на последующее развитие русского театра.

И. С. Тургенев (1818—1883) и театр. Основные этапы драматургического творчества Тургенева. Тема «маленького человека» в комедиях «Холостяк» и «Нахлебник». Новаторский характер комедии «Месяц в деревне». Сценическая история драматургии Тургенева. Тургенев-драматург как предвестник «новой драмы».

М. Е. Салтыков-Щедрин (1826—1889) и театр. Театральная эстетика Салтыкова-Щедрина. Комедии «Смерть Пазухина» и «Тени».

Сатирическая драматургия *А. В. Сухово-Кобылина* (1817—1903). Мировоззрение и идейная направленность творчества. Трилогия «Картины прошедшего»: «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина». Её социально-обличительный пафос. Развитие в драматургии Сухово-Кобылина гоголевского принципа «общественной комедии». Сценическая история драматургии Сухово-Кобылина.

А. К. Толстой (1817—1875) и русская историческая драматургия. Драматическая трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». Сценическая история этих пьес. Трагедия «Дон Жуан».

Драматургия *Л. Н. Толстого* (1828—1910). Театральная эстетика Толстого. Критика современного дворянско-буржуазного театра. Толстой о драме («драма есть конфликт»). Идея создания театра для народа в 1880-е г. Основные этапы творчества Толстого-драматурга. «Власть тьмы» как народная трагедия. Комедия «Плоды просвещения». Драма «Живой труп».

Актерское искусство 2-ой пол XIX века.

П. М. Садовский (1818—1872) - выдающийся актер реалистической школы Малого театра, любимый актёр А.Н. Островского. Основные этапы творческого пути. Ранние роли в водевилях, переход к ролям в пьесах Гоголя, Тургенева, Сухово-Кобылина. Идейная и творческая близость Садовского с Островским. Основные роли Садовского в пьесах Островского: Большой, Подхользин, Любим Торцов, Юсов, Курослепов и др.

Представители «семьи Садовских» в Малом театре: М. П. Садовский (1847—1910) и О. О. Садовская (1850—1919) - продолжатели актерских традиций школы П. М. Садовского. Краткая характеристика творчества виднейших актеров Малого театра 50—70-х гг.: Л. М. Никулина-Косицкая (1829—1868) - первая исполнительница главных ролей в пьесах Островского в 60-е гг. (Катерина — «Гроза» и др.). С. В. Шумский (1821 — 1878) и И. В. Самарин (1817—1885) - актеры школы Щепкина. Г. Н. Федотова (1846 – 1925). Исполнение ею главных ролей в пьесах Островского «Снегурочка», «Гроза», «Василиса Мелентьева», «Без вины виноватые», «Волки и овцы» и др.

Натурализм и символизм в театральной культуре конца XIX века.

Эмиль Золя (1840—1902) — крупнейший писатель и теоретик второй половины XIX в. Золя и натурализм. Влияние на Золя позитивизма и теории наследственности. Эволюция философских, политических и эстетических взглядов Золя. Преодоление им ограниченности натурализма, растущий интерес к социальной проблематике и проявление тенденций критического реализма в его творчестве. Золя и его взгляды на театр («Натурализм в театре», «Наши драматурги», 1881). Критика условностей и штампов в театре. Драма «Тереза Ракен» (1883), натуралистические тенденции этой пьесы, поиск принципов «новой драмы». «Наследники Рабурдена» (1874) — наиболее острая социально-критическая пьеса Золя. Близость ее к традициям французского народного фарса. Значение для французского театра инсценировок произведений Золя.

Зарождение символизма. Его связь с философией индивидуализма и субъективизма. Морис Метерлинка (1862—1949) — бельгийский драматург-символист. Его популярность во французском театре. Теория символистской драмы у Метерлинка. Мистическая проблематика его ранних пьес («Слепые», «Непрошенная», 1891; «Там внутри», 1894). Эволюция Метерлинка от темы трагической безысходности к поэтизации действительности: «Монна Ванна» (1902); «Синяя птица» (1908). Философско-этическая и гуманистическая проблематика этих драм. Морально-обличительная пьеса Метерлинка «Чудо Святого Антония» (1903). Постановка этой пьесы Е. Вахтанговым (1922). Поздние драмы Метерлинка.

Актерское искусство последней четверти XIX в.

М. Н. Ермолова (1853—1929) - великая русская трагическая актриса. Традиции реализма Щепкина и героической романтики Мочалова и искусство Ермоловой. Связь творчества Ермоловой с революционными идеями 60—70-х гг. Образы народных героинь в творчестве Ермоловой: Лауренсия («Овечий источник» Лопе де Вега), Жанна д'Арк («Орлеанская дева» Шиллера и др.). Революционное звучание лучших ермоловских ролей. Раскрытие в образах Островского духовной силы и морального благородства русской женщины: Катерина («Гроза»), Негина («Таланты и поклонники»), Тугина («Последняя жертва»), Кручинина («Без вины виноватые») и др. Ермолова в репертуаре современной западноевропейской драматургии (Ибсен). Станиславский о Ермоловой.

А. П. Ленский (1847—1908) - крупнейший актер Малого театра и театральный деятель последней четверти XIX в. Многосторонний подход к актерской работе; глубина и тонкость психологического анализа, яркая театральная выразительность образов, культура речи, огромное внимание к гриму, костюму. Основные роли Ленского в классической драматургии: Гамлет, Отелло, Ричард III. Роли в русской классической драматургии: Чацкий, Паратов, Лыняев, Фамусов и др. Теоретические и педагогические взгляды Ленского. Ленский как режиссер и театральный новатор. Станиславский о Ленском.

А. И. Южин-Сумбатов (1857—1927) в Малом театре. Реализм и элементы героической романтики. Роли в русской классической драматургии: Чацкий, Фамусов, Лыняев и др. Образы в драмах Шекспира, Шиллера, Гюго. Южин как актер классической комедии: Фигаро («Женитьба Фигаро» Бомарше), Болинброк («Стакан воды» Скриба). Борьба Южина за реалистические традиции в театральном искусстве.

М. Г. Савина (1850—1915) -- крупнейшая актриса Александринского театра. Особенность ее творческого дарования. Савина в пьесах Тургенева, Островского, Гоголя, Чехова и

западных драматургов. Эволюция творчества Савиной. Уступки Савиной репертуару современных буржуазных драматургов. Общественно-театральная деятельность Савиной.

- В. Н. Давыдов* (1849 – 1925) - крупнейший мастер Александринского театра. Основные этапы творческого пути. Щепкинские и мартыновские традиции в искусстве Давыдова. Давыдов в русской классической комедии Грибоедова, Гоголя, Сухово-Кобылина, Островского. Педагогическая деятельность Давыдова.
- К. А. Варламов* (1848—1915) - выдающийся комедийный актер Александринского театра; мастер импровизации и буффонады. Роли в русской классической драматургии Гоголя, Островского, Сухово-Кобылина, Салтыкова-Щедрина. Социальная значимость и сценическая выразительность комедийных ролей.
- П. А. Стрепетова* (1850—1903). Связь искусства Стрепетовой с идеями революционного народничества 70-х гг. Провинциальный период деятельности Стрепетовой. Стрепетова на сцене Александринского театра. Основные роли: Катерина («Гроза» Островского), Лизавета («Горькая судьбина» Писемского), Степанида («Около денег» Потехина), Матрена («Власть тьмы» Л. Толстого). Трагическая судьба женщины из народа - актерская тема Стрепетовой.

Тема 7. Западноевропейский и русский театр на рубеже XIX-XX столетий: драматургия, режиссерское и актерское искусство

Формирование «Новой драмы».

Общая характеристика «новой драмы». Синтетический характер идейно-эстетической базы этого направления. Использование различных художественных приемов и стилей для отражения острейших проблем современности.

Генрик Ибсен (1828—1906) — крупнейший норвежский драматург. Романтическая направленность ранних драм Ибсена, их национально-героическая тематика. Создание образа идеального героя и противопоставление его современному обществу. Режиссерская деятельность Ибсена в театрах Бергена и Христиании. Разрыв Ибсена с норвежским обществом и отъезд за границу. Драма «Бранд» (1865) — конфликт идеала и реальности в условиях буржуазного общества. «Пер Гюнт» (1866), критика романтического ухода от действительности и изображение распада человеческой личности. Социальные драмы — вершина творчества Ибсена. «Столпы общества» (1877), «Кукольный дом» (1879), «Привидения» (1881). Обличение в этих драмах лживости и лицемерия буржуазной морали. Драма «Враг народа» (1882). Использование символистских приемов и нарастание идеалистических умонастроений в последних пьесах («Дикая утка», «Строитель Сольнес», «Росмерсхольм» и др.)

Август Стриндберг (1849—1912) — шведский писатель и драматург. Высокая оценка его художественной прозы М. Горьким. Стриндберг как драматург. Ранние исторические драмы Стриндберга («Мастер Улаф», 1872), их реалистический характер. Усложнение стиля драматурга в пьесах «Отец» (1887), «Фрекен Юлия» (1889), «Пляска смерти» (1900) и др. Предисловие к «Фрекен Юлии» — развернутый манифест скандинавского натурализма. Своеобразие понимания Стриндбергом натурализма как «великого натурализма», «грандиозного искусства». Отстаивание одноактной пьесы как «формулы будущей драмы». Преобладание символистских тенденций в трилогии «Путь в Дамаск» (1898—1901). Исторические драмы Стриндберга. «Эрик XIV» (1900) и его место в мировом репертуаре.

Герхарт Гауптман (1862—1946) — крупнейший представитель немецкой драматургии конца XIX — начала XX вв. Ранние пьесы: «Перед восходом солнца» (1889) и «Праздник примирения» (1890). Драма «Одинокие» (1891). Отход в ней от натуралистической манеры. Социальная драма «Ткачи» (1892) и ее международное значение. Сатирическая комедия «Бобровая шуба» (1893). Сложность творческой эволюции Гауптмана. Символистская драма «Вознесение Ганнеле» (1893), проникнутая элементами мистики. Проблема творческой личности и нищенские мотивы в драматической сказке

«Потонувший колокол» (1896). Существование в творчестве Гауптмана в 1900-х гг. двух тенденций — реалистической и символистской. Драмы: «Возчик Геншль» (1898), «Михаэль Крамер» (1900). Трагикомедия «Крысы» (1911). «Перед заходом солнца» (1932). Глубокий психологизм и гуманистическое звучание лучших пьес Гауптмана.

Оскар Уайльд. («Веер леди Уиндермир», 1892; «Женщина, не стоящая внимания», 1893; «Идеальный муж», 1895; «Как важно быть серьезным», 1895). Реалистический характер комедий, их близость к традициям комедии Реставрации. Философско-поэтическая драма «Саломея» (1891).

Бернард Шоу (1856—1950) — крупнейший представитель критического реализма в английской драматургии на рубеже XIX и XX вв., основоположник театра нового типа — театра идей. Шоу как театральный критик. Его борьба за реалистическую интеллектуальную социальную пьесу, ниспровержение приемов и принципов викторианской «хорошо сделанной», салонной драматургии. Шоу и Ибсен. Восприятие Шоу «квинтэссенции ибсенизма» как резкого, безоговорочного обличения фальши социальных и моральных устоев буржуазного общества. Острая критика социальных законов капитализма конца XIX в. в так называемых «неприятных» пьесах — «Дома вдовца» (1892), «Профессия миссис Уоррен» (1894). Шумный скандальный успех постановок пьес. Критика лживости буржуазной морали в «приятных» пьесах («Человек и оружие», 1894, «Кандида», 1895 и др.). Разоблачение империалистической экспансии и политики колониализма в исторических драмах «Ученик дьявола» (1897), «Цезарь и Клеопатра» (1898). Широкая панорама жизни капиталистического общества эпохи империализма, исследование его социальных конфликтов и идеологических противоречий в пьесах Шоу начала XX века — «Человек и сверхчеловек» (1903), «Другой остров Джона Буля» (1904), «Майор Барбара» (1905), «Пигмалион» (1913). «Дом, где разбиваются сердца» («Фантазия в русском стиле на английские темы») (1917) — эпическое произведение о духовном кризисе европейской интеллигенции.

Особенности драматургического метода Шоу.

«Новая драма» в России. Творчество А.П. Чехова.

А. П. Чехов (1860—1904) и театр. Драматургия Чехова — новый этап в развитии русской реалистической драматургии. Чехов — водевилист. Пьесы «Медведь» (1888), «Предложение» (1888), «Свадьба» (1889), «Юбилей» (1891). Пьесы «Леший» (1889) и «Иванов» (1888) — первые пробы в сфере драматургии большой формы. Основные драматургические произведения: «Чайка» (1896), «Дядя Ваня» (1896), «Три сестры» (1900), «Вишневый сад» (1903). Выражение в них общественных настроений русской интеллигенции периода подъема революционного движения. Художественные особенности пьес Чехова — тонкий психологизм, подтекст, сочетание поэтичности и обыденности.

Чехов и Художественный театр. Значение драматургии Чехова для русского и мирового театра. Чехов и современный театр.

Драматургия Л. Андреева. (1871 — 1919). Экспрессионистский период: «Жизнь человека», «Анатэма». Болезненно-упадочные настроения в драматургии этого периода. Постановки этих пьес во МХТ. Пьесы «Царь голод», «Дни нашей жизни», «Анфиса», «Собачий вальс», «Тот, кто получает пощечины». Пьеса «Милые призраки», написанная по мотивам биографии Ф.М. Достоевского.

А. М. Горький (1868—1936) и театр. Связь А. М. Горького с революционным движением. Дореволюционные пьесы Горького: «Мещане», 1901; «На дне», 1902; «Дачники», 1904; «Дети солнца», «Варвары», 1905; «Враги», 1906. Яркое отражение в драматургии общественных проблем и сложной психологии современного человека.

Тема «духовной оторванности интеллигенции — как разумного начала — от народной стихии» (Горький). Поздние драмы Горького: «Васса Железнова» (1-я редакция — 1910; 2-я редакция — 1936), «Егор Булычев и другие». Горький и Московский Художественный театр.

Создание МХТ и творческий путь К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

Московский Художественный театр. Новаторская программа МХТ (основан в 1898 г.) и ее связь с идеями передовой русской эстетики XIX в. Использование в творческой практике лучших достижений мирового реалистического театра. Театральная деятельность К. С. Станиславского (1863—1938) и Вл. И. Немировича-Данченко (1858—1943) до создания МХТ. Создание Станиславским и Немировичем-Данченко Московского Художественного общедоступного театра (1898). «Царь Федор Иванович» А. К. Толстого — первый спектакль МХТ. Историко-бытовая линия спектаклей МХТ.

Постановки пьес Чехова в период 1898—1905 гг.: «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад», «Иванов». Новаторство в толковании пьес Чехова.

Общественно-политическая линия в репертуаре МХТ. «Доктор Стокман» Ибсена. Постановки пьес Горького «Мещане», «На дне», «Дети солнца». Увлечение воссозданием быта на сцене. «На дне» — творческая победа МХТ. Постановка «Детей солнца» в дни революционных событий 1905 г. Роль Горького в идейно-творческом развитии Художественного театра.

Актерское искусство Московского Художественного театра: К.С. Станиславский, И. М. Москвин, В. И. Качалов, О. Л. Книппер-Чехова, Л. М. Леонидов и др.

Начальный период деятельности В.Э. Мейерхольда (1874 – 1940): МХТ, студия на Поварской, театр В.Ф. Комиссаржевской, Императорские театры.

В. Ф. Комиссаржевская (1864 —1910) в Обществе искусства и литературы. Провинциальный период творчества актрисы. Комиссаржевская в Александрийском театре (1896— 1902). Театр В. Комиссаржевской на Офицерской. Сотрудничество с Мейерхольдом.

Тема 8. Театр Западной Европы, России и США в XX века.

Достижения драматургии 1-ой пол XX века.

Символистский театр как наиболее распространенное модернистское течение. Символистская драма Л. Андреева. Теории символистской драмы и театра: В. Иванов, А. Белый и др.

Символично-поэтические драмы А.А. Блока (1880-1921): «Незнакомка», «Балаганчик», «Роза и крест».

Луиджи Пиранделло (1867—1936) — ведущий итальянский писатель и драматург в период между двумя войнами. Антибуржуазная направленность творчества Пиранделло, протест против ханжеской буржуазной морали. Основная тема его пьес — разделение мира на реальный и иллюзорный, трагическое противоречие между «лицом» и «маской». Философско-психологические драмы Пиранделло: «Шесть персонажей в поисках автора» (1921), «Генрих IV» (1922).

Юджин О'Нил (1888—1953) — крупнейший американский драматург-реалист первой половины XX в. Эволюция творчества О'Нила. Ранние реалистические пьесы («За горизонтом», «Анна Кристи», 1921). Социальная критика в экспрессионистских драмах «Косматая обезьяна» (1922) и «Крылья даны всем детям человеческим» (1924). Разоблачение власти собственности в драме «Любовь под вязами» (1924). Биографические пьесы «Долгое путешествие в ночь» (1940) и «Луна для пасынков судьбы» (1943). Особенности творческого метода драматурга. Роль драматургии О'Нила в развитии американской литературы и американского театра.

Интеллектуальная драма во Франции.

Драматургия Жана Кокто (1889—1963). Обращение к мифологическому материалу — «Адская машина» (1932) и к современной действительности — «Трудные родители» (1938).

Драматургические миниатюры Кокто — «Человеческий голос» (1930).

Французская интеллектуальная драма между двумя войнами — Жан Жироду (1882—1944), Жан Ануи (1910 - 1987). Отражение трагических коллизий эпохи в поэтически-иносказательных пьесах Жироду «Троянской войны не будет» (1935), «Электра» (1937). Социально-политические мотивы в пьесе «Безумная из Шайо» (1942).

Ранние пьесы Ануя — «Бал воров» (1932), «Дикарка» (1934), «Путешественник без багажа» (1936). Антифашистская трагедия «Антигона» (1942). Нарастание в творчестве Ануя

мотивов безысходного пессимизма, созвучного философии экзистенциализма («Эвридика», 1942). Демократизация романтического идеала в пьесе «Жаворонок» (1953).

Жан-Поль Сартр (1905—1981). Экзистенциалистская основа его ранних пьес («Мухи», 1942; «За закрытой дверью», 1944). Исследование действительности и показ сложных характеров в трагедия «Мертвые без погребения» (1946). Разработка современной тематики в пьесах «Добродетельная шлюха» (1946) и «Некрасов» (1952). Антифашистская и антимилитаристская направленность пьесы Сартра «Затворники из Альтоны» (1959).

Драматургия и театр Бертольда Брехта.

Бертольд Брехт (1898 — 1956) — драматург и театральный деятель. Первые опыты Брехта: «Барабаны в ночи» (1922), «Что тот солдат, что этот» (1926). Историческая и эстетическая диалектика взаимоотношений Брехта с натурализмом и экспрессионизмом. «Трехгрошовая опера» (1928) и формирование новаторской теории «эпического театра». Пьеса «Мать» (1932), созданная по роману М. Горького.

Первые антифашистские пьесы «Круглоголовые и остроголобые» (1934), «Страх и отчаяние в Третьей империи» (1938). Классическое произведение эпической драмы: «Мамаша Кураж и ее дети» (1939). Первая редакция философской драмы «Жизнь Галилея» (1939). Сатирический гротеск «Карьера Артуро Уи, которой могло не быть» (1941). Философская притча «Добрый человек из Сезуана» (1940).

Драматургия «абсурда».

Пессимизм, проповедь бессмысленности бытия и обреченности человека в пьесах *Эжена Ионеско* (1909 -1994), *Самуэля Беккета* (1906 -1989), *Жана Жене* (1910- 1986).

Иррационализм, усложненность, запутанная метафоричность и разложение традиционной драматургической формы в пьесах Ионеско «Лысая певица» (1950), «Урок» (1951), «Стулья» (1952). Обращение Ионеско к сатирической эксцентриаде в пьесе «Носорог» (1959). Нигилизм и смакование ужасов и преступлений в пьесах «Игры в убийство» (1970) и «Макбет» (1972).

Утверждение хаотичности мира в драматургии С. Беккета.

Пьесы «В ожидании Годо» (1952), «Конец игры» (1957) и «Счастливые дни» (1961).

Символика, сочетание философских аллегорий с грубым физиологизмом образов как отличительные черты метода Беккета.

Усложненность формы, пышная зрелищность произведений *Жана Жене*. Пьесы «Служанки» (1946), «Негры» (1959).

Драматургия США.

Тенниси Уильямс (1914—1983) — наиболее популярный американский драматург.

Психологические драмы «Стеклянный зверинец» (1945) и «Трамвай «Желание» (1947). Гуманистические мотивы драм «Орфей спускается в ад» (1957) и «Ночь игуаны» (1962). Мотивы одиночества, отчаяния и болезни в поздних пьесах — «Вопль» («Пьеса для двоих», 1968), «Предупреждение малым кораблям» (1972), «Гардероб для летнего отеля», 1980).

Артур Миллер (1915-2005). Критический показ американских капиталистов, нажившихся на военных поставках в ранней пьесе «Все мои сыновья» (1947). Трагедия среднего американца, гибель иллюзий «успеха» в драме «Смерть коммивояжера» (1949). Использование приемов античной драматургии в дилогии «Вид с моста» (1955). Тема ответственности человека перед обществом, «После грехопадения» (1964) и «Случай в Виши» (1965).

Эдвард Олби (род. 1928). Влияние идей экзистенциализма и приемов «театра абсурда» в некоторых пьесах Олби — «Крошка Алиса» (1964). Психологические пьесы: «Случай в зверинце» (1958); «Смерть Бесси Смит» (1959), «Все в саду» (1967), «Кто боится Вирджинии Вульф» (1962), «Морской пейзаж» (1975), «Леди из Дюбюка» (1980), «Три высоких женщины» (1994).

Театральная жизнь России в послереволюционный период.

Драматургия 20-40-х годов XX века.

Поэтические драмы *М.И. Цветаевой* (1892–1941): «Приключение», «Метель», «Фортуна», «Федра», «Тесей».

Драматургия *В.В. Маяковского* (1893-1930): «Мистерия-буфф», «Клоп», «Баня».

Драматургия *М.А. Булгакова* (1891-1940): «Зойкина квартира», «Дни Турбиных», «Бег», «Кабала святош», «Последние дни».

Драматургия *Н. Эрдмана* (1900- 1970): «Мандат», «Самоубийца».

Драматургия *Ю. Олеши* (1899-1960): «Заговор чувств», «Список благодеев».

Драматургия *И. Бабеля* (1894-1940): «Закат».

Драматургия *Вс. Иванова* (1896-1963): «Бронепоезд 14-69».

Драматургия *Н. Погодина* (1900-1962): «Темп», «Поэма о топоре», «Кремлевские куранты».

Драматургия *Вс. Вишневского* (1900-1951): «Оптимистическая трагедия».

Драматургия *А. Афиногенова* (1904-1941): «Чудак», «Страх», «Машенька».

Студии Пролеткульта. Обращение Пролеткульта к современным советским пьесам. Театр «Синей блузы». Критика ошибочных положений Пролеткульта В. И. Лениным.

Организация в 1918 г. в Петрограде первого в мире детского театра. Открытие в Москве первого государственного театра для детей (1920). Создание широкой сети ТЮЗов. *А. А. Брянцев* (1883-1961), его роль в развитии детских театров.

Деятельность Мансуровской студии под руководством *Е. Б. Вахтангова*. (В последствии - Третья студия МХТ). Идеино-художественная программа Вахтангова. Триада «Время-Автор-Коллектив». «Фантастический» реализм. Основные принципы режиссерского искусства Вахтангова. Репертуар Третьей студии: «Чудо Святого Антония» М. Метерлинка (1921), «Принцесса Турандот» К. Гоцци (1922). Постановка «Гадибук» в Еврейской театральной студии «Габима» (1922). Режиссерское новаторство постановок Вахтангова

Театр им. Мейерхольда. Деятельность *Вс. Э. Мейерхольда* в послереволюционные годы.

Программа «Театральный Октябрь» и её значение. Постановка пьесы Э. Верхарна «Зори». Работа Мейерхольда над «Мистерией-буфф» Маяковского: Петроград (1918), Театре РСФСР- 1 (1921). Создание ТИМА (с 1924 года- ГосТИМ).

Конструктивистские тенденции ТИМ в начале 20-х гг. Метод биомеханики в актёрском творчестве. Стремление Мейерхольда создать театр боевого политического репертуара. Лучшие спектакли этого периода: «Рычи, Китай» С. Третьякова (192В), «Клоп» (1929), «Баня» Вл. Маяковского, «Выстрел» А. Безыменского (1929), «Последний решительный» Вс. Вишневского (1931). Поиски Мейерхольдом новых средств сценической выразительности. Постановки по произведениям классической драматургии: «Доходное место» (1923), «Лес» (1924), «Ревизор» (1926), «Горе уму» (1928).

Крупнейшие актерские достижения в этих спектаклях: Бой - М. И. Бабанова («Рычи, Китай»), Присыпкин — И. В. Ильинский («Клоп»), Победоносиков - М. М. Штраух («Баня»), Э. Гарин – Хлестаков («Ревизор») и др.

Камерный театр. Путь театра от эстетизированных, внешне эффектных постановок к реалистической достоверности, к сближению с современностью. Использование *А. Я. Таировым* (1885-1950) музыки, пластики, ритма, пантомимы для усиления эмоционального звучания спектакля.

Характеристика выдающегося трагического дарования актрисы *А. Г. Коонен* (1889-1974).

Главные роли в пьесах «Андриенна Лекувер» Э. Скриба и Э. Легуве (1919), «Федра» Ж. Расина (1921), Коммисара в «Оптимистической трагедии» В. Вишневского, мадам Бовари в инсценировке романа Г. Флобера и др.

Раскрытие темы трагедии личности в условиях капиталистической действительности на зарубежном драматургическом материале («Любовь под вязами», 1926, и «Негр», 1929, Ю. О. Нила). Социально-обличительные мотивы в постановке «Оперы нищих» Б. Брехта и К. Вейля (1930).

Первая постановка «Оптимистической трагедии» Вс. Вишневского (1933) – одно из значительнейших творений этого периода. Единение режиссёрского замысла (А. Таиров), художественного решения (В. Рындин) и актёрской игры (А. Коонен).

Театр Революции. Формирование театра Революции из Театра революционной сатиры (1922). Противоречивый характер репертуара театра в начале его творческой деятельности. Увлечение конструктивизмом. Приход в театр режиссеров *А. Д. Дикого* (1889-1955) и *А. Д. Попова* (1892-1961). Новый этап в развитии театра. Постановка пьес Н. Погодина «Поэма о топоре» (1931), «Мой друг» (1932).

Московский Художественный театр (Второй).

Преобразование Первой студии МХТ в МХТ-2 (1924).

М. А. Чехов (1891-1955) - художественный руководитель театра (1924—1927). Развитие им системы Станиславского. Черты экспрессионистского гротеска в воплощении темы обреченности монархической власти в спектакле «Эрик XIV» А. Стриндберга (режиссер Е. Б. Вахтангов, 1921). М.Чехов в роли Гамлета (режиссер А.Чабан) и Аблеухова в инсценировке романа А.Белого «Петербург».

Использование ярких, красочных традиций русского народного балагана в «Блохе» Е. Замятина (по Н. Лескову, 1925, режиссер А. Д. Дикий). Эмоционально острая, реалистическая постановка «Дела» А. В. Сухова-Кобылина (1927, режиссер В. М. Сушкевич). Лучшая на советской сцене постановка «Чудака» А. Афиногенова (1929, режиссеры И. Н. Берсенев и А. И. Чебан). Виртуозное актерское мастерство М. А. Чехова. Острая реалистически-гротескная режиссура А. Д. Дикого.

Советская драматургия 2-ой пол XX века.

Пьесы *В. С.Розова* (1913-2004) и их созвучность настроениям времени: «В день свадьбы», «Вечно живые», «В поисках радости», «Гнездо глухаря».

Драматургия *А.Н. Арбузова* (1908-1986): «Город на заре», «Мой бедный Марат», «Таня», «Старомодная комедия», «Сказки старого Арбата».

Сказки-притчи *Е.Л. Шварца* (18961-958): «Тень», «Дракон», «Два клена», «Обыкновенное чудо».

А.В. Вампилов (1837-1972) и новизна его драматургии: «Прощание в июне», «Старший сын», «Прошлым летом в Чулимске», «Утиная охота».

Режиссерское и актерское искусство 2-ой пол XX века.

Созвездие режиссеров: *Г.А. Товстоногов* (1915-1989), *А.В. Эфрос* (1925-1987), *А.А.Гончаров* (1918-2001), *О.Н.Ефремов* (1927-2000), *Ю.П.Любимов* (род. 1917), *М.А.Захаров* (род. 1933) и др.

Создание театра «Современник» *О. Ефремовым* (1954) и Театра драмы и комедии на Таганке *Ю. Любимовым* (1964).

Жан Вилар (1912—1971). Создание Авиньонского фестиваля (1947), возродившего традицию народных празднеств во Франции. Деятельность и творчество Жана Вилара на посту директора Национального Народного театра (ТНР) (1953 — 1963). Обращение к народному зрителю и поиски новаторских форм связей с ним. Утверждение гуманистической темы, гражданственности, героики в искусстве ТНР с помощью современного прочтения классики: «Сид» Корнеля (1951), «Дон Жуан» Мольера (1953), «Макбет» Шекспира (1954) и др.

Режиссерские эксперименты *Питера Брука* (род. 1925). Постановка «Гамлета» (1955), «Короля Лира» (1964), «Сна в летнюю ночь» Шекспира в Королевском шекспировском театре (1970). Развитие теории «театра жестокости» Антонена Арто («Король Убю», «Марат/Сад»). Экспериментальная деятельность Брука в «Международном центре театральных исследований» в Париже («Орхаст», «Конференция птиц», «Вишневый сад», «Трагедия Кармен», «Махабхарата», «Буря»).

Творческая деятельность *Джорджо Стрелера* (1921- 1999), одного из наиболее интересных режиссеров современного итальянского театра, основателя миланского «Пикколо Театро» (вместе с *Паоло Грасси*, 1919—1981). Стрелер — художественный

руководитель (с 1947), содиректор (1965—68), директор (с 1972) «Пикколо Театро». Режиссура Стрелера: спектакли в «Пикколо Театро» и «Ла Скала» (1947—1985): «Слуха двух господ» и «Перекресток» К.Гольдони, «Король Лир», «Буря» В.Шекспира, «Вишневый сад» А.П.Чехова, «Остров рабов» Мариво и др.)

Ежи Гротовский (1933-1999) и его театральные эксперименты. Теория «бедного театра». «Театр 13 рядов» в [Ополе](#). Театр-лаборатория во Вроцлаве (год создания - 1965). Постановки «Акрополис», «Стойкий принц». Развитие идей «бедного театра» в «Паратеатре» ([1969—1978](#)) и «Театре истоков» ([1976—1982](#)).

Рекомендуемая литература для подготовки

А) Основная (имеющаяся в библиотеке вуза):

Учебники и учебные пособия по всему курсу:

Дмитриев, Ю.А. История русского и советского драматического театра (от истоков до современности) : Учеб. пособие / Ю. А. Дмитриев, Г. А. Хайченко. - М. : Просвещение, 1986.

Данилов, С.С. Русский драматический театр XIX века : учебник. Т.2 : Вторая половина XIX века / С. С. Данилов, М. Г. Португалова ; ред. А.З. Юфит. - Л. : Искусство, 1974.

Иллюстрированная история мирового театра : Пер. с англ. / Под ред. Дж.Р.Брауна. - М. : БМММ АО, 1999.

Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX-XX вв. : Очерки / Рос. гос. гуманит. ун-т; Отв. ред. М.Ю.Давыдова. - М. : РГГУ, 2001.

История зарубежного театра: Учеб. пособие. Ч.1: Театр Западной Европы от Античности до Просвещения /Под ред. Г.Н. Бояджиева, А.Г. Образцовой. - Изд. 2-е ; перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1981.

История зарубежного театра: Учеб. пособие. Ч.2 : Театр Западной Европы XIX - начала XX века, 1789 - 1917 / Под ред. Г.Н. Бояджиева, А.Г. Образцовой, А.А. Якубовского. - Изд. 2-е ; перераб. и доп. - М.: Просвещение, 1984. **История зарубежного театра:** в 4 ч. : Учеб. пособие. Ч. 3: Театр Западной Европы и США (1917-1945) / Под ред.Г.И. Бояджиева, А.Г. Образцовой, Е.В. Кочетовой. - М.: Просвещение, 1986.

История зарубежного театра: в 4 ч. : Учеб. пособие. Ч. 4 : Театр стран Европы и США новейшего времени (1945-1985) / Под ред. А.Г. Образцовой, К.А. Гладышевой. Л.П. Солнцевой. - М.: Просвещение, 1987.

Путешествие в мир театра / [Авт.-сост. М.Елькина, Э.Алымова]. - М.: ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2002. - 224с : ил. - (Путешествие в мир).

Хрестоматия по истории зарубежного театра : [учеб. пособие] / С.-Петерб. гос. акад. театр. искусства; под ред. Л.И. Гительмана. - СПб.: Изд-во СПГАТИ, 2007.

История русского советского драматического театра. кн.1 : 1917-1945 / под об. ред. Ю.А. Дмитриева, К.Л. Рудницкого. - М. : Просвещение, 1984. - **История русского драматического театра от его истоков до конца XX века** : учебник / отв. ред. Н. С. Пивоварова. - 2-е изд. ; испр. - М. : ГИТИС, 2009.

Путешествие в мир театра / [Авт.-сост. М.Елькина, Э.Алымова]. - М. : ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2002. –

Русский драматический театр : учебник / под ред. Б.Н. Асеева, А.Г. Образцовой. - М. : Просвещение, 1976.

Русский драматический театр : Энциклопедия / Под общ. ред. М.И.Андреева и др. - М. : Большая Рос. энцикл., 2001.

Хрестоматия по истории зарубежного театра : [учеб. пособие] / С.-Петерб. гос. акад. театр. искусства; под ред. Л.И. Гительмана. - СПб. : Изд-во СПГАТИ, 2007.

Литература по темам курса.

Театральная культура эпохи Возрождения

Силюнас В.

Стиль жизни и стили искусства. (Испанский театр маньеризма и барокко) / В. Силюнас. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2000.

Этапы становления русского театра. Театральное искусство России в XVIII веке

Асеев, Б.Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века : учебник / Б. Н. Асеев. - Изд. 2-е ; перераб. и доп. - М. : Искусство, 1977.

Театр Западной Европы, России и США в XX века. Современное состояние театрального искусства

Поюровский, Б.М. Что осталось на трубе...или Хроники театральной жизни второй половины XX века / Б. М. Поюровский. - М. : Центрполиграф, 2000.

Проскурникова, Т.Б. Театр Франции. Судьбы и образы : очерки истории французского театра второй половины XX века / Т. Б. Проскурникова ; М-во культуры РФ; Рос. Акад. наук. - СПб. : Алетейя, 2002.

Швыдкой М.Е. Секреты одиноких комедиантов : Заметки о зарубежном театре второй половины XX века / М. Е. Швыдкой. - М. : Текст, 1992.

Б) Дополнительная литература:**Учебные пособия по всему курсу**

Бояджиев Г. Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. М., 2009.

История западноевропейского театра. В 8 тт. — М., 1956—1988.

Гвоздев А. А. Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий. Очерки. М., 1939.

Хрестоматия по истории западноевропейского театра. В 2-х т. Т. I — М., 1953, Т. II. — М., 1955.

Театральная энциклопедия. В 5-ти т.т. Т. 1—5. М., 1961 —1967.

Рекомендуемые источники для подготовки к итоговой аттестации

Станиславский К.С. Мое гражданское служение России. — М.: Правда, 1990.

Станиславский К.С. Об искусстве театра. — М.: ВТО, 1982.

Станиславский К.С. Работа актера над собой. — Чехов М. А. О технике актера. — М.: Артист. Режиссер. Театр, 2002

Немирович-Данченко Вл.И. Незавершенные режиссерские работы. — М.: ВТО, 1984.

Немирович-Данченко. Из прошлого. — М., 2003.

Акимов Н.П. Театральное наследие. — В 2 т. — Л.: Искусство, 1978

Брехт Б. Театр. Пьесы. — М.: Искусство, 1965. — Т.5/2.

Брук П. Пустое пространство. Секретов нет. — М.: Артист. Режиссер. Театр, 2003.

Буткевич М.М. К игровому театру. — М.: ГИТИС, 2002

Вилар Жан. О театральной традиции. — М.: Иностранная литература, 1956.

Герасимов С. Воспитание кинорежиссера. — М.: Искусство, 1978.

Гончаров А. Режиссерские тетради. — М.: ВТО, 1980.

Дикий А.Д. Избранное. — М., 1976

Ершов П.М. Режиссура как практическая психология. — М.: Искусство, 1972.

Жуве Луи. Мысли о театре. — М.: Иностранная литература, 1960.

Захаров М. Контакты на разных уровнях. — М.: Искусство, 1988.

Ирд Каарел. Размышляя о театре... — М.: Искусство, 1973.

Кедров М.Н. Статьи, речи, беседы, заметки. — М.: ВТО, 1978.

Кнебель М.О. Поэзия педагогики. — М.: Искусство, 1976.

Охлопков Н.П. Статьи. Воспоминания. — М.: ВТО, 1986.

Пансо В. Труд и талант в творчестве актера. — М.: ВТО, 1972

Покровский Б. Ступени профессии. — М.: ВТО, 1984.

Попов А.Д. Художественная целостность спектакля //Театральное наследие в 3 тт. — М., 1979 — 1986. — Т.1. — с 305 — 504

Попов П.Г. Жанровое решение спектакля. — М.: Сов. Россия, 1986.

Прокофьев Вл. В спорах о Станиславском. – М., 1976
Рехельс М. Режиссер – автор спектакля. – Л.: Искусство, 1969.
Сулержицкий Л.А. Статьи и заметки о театре. Переписка. – М.: Искусство, 1970.
Стреллер Д. Театр для людей. – М.: Радуга, 1984.
Туманишвили М. Режиссер уходит из театра. – М.: Искусство, 1983.
Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. – В 2 т. – Л.: Искусство, 1980.
Чехов Михаил. Литературное наследие: В 2 т. М.: Искусство, 1986.
Шихматов Л. От студии к театру. – М.: ВТО, 1970.
Эфрос Анатолий. Изд. 2-е, дополнительное: В 4 книгах. – М.: Панас, 1993:
Кн.1 – Репетиция – любовь моя.
Кн.2 – Профессия: режиссер.
Кн.3 – Продолжение театрального романа.
Кн.4 – (без названия)

Сборники. Монографии.

Беседы К.С. Станиславского в студии Большого театра в 1918-1922 гг. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М.: Искусство, 1952.
Бояджиев Г.Н. Душа театра. – М.: Молодая гвардия, 1974.
Гладков А. К. Мейерхольд: В 2 т. – М.: СТД, 1990.
Головащенко Ю. Режиссерское искусство Таирова. – М.: Искусство, 1970.
Громов В. Михаил Чехов. – М.: Искусство, 1970.
Захава Б. Воспоминания. Спектакли и роли. – М.: ВТО, 1982.
Лордкипанидзе Н. Режиссер ставит спектакль. – М.: Искусство, 1990.
Молодцова М. Луиджи Пиранделло. – Л.: Искусство, 1982.
Режиссерский театр. Разговоры под занавес века. – М.: изд. МХТ, 1999.
Рудницкий К. Режиссер Мейерхольд. – М.: Наука, 1969.
Сахновский В.Г. Мысли о режиссуре. – М. – Л.: Искусство, 1947.
Строева М.Н. Режиссерские искания Станиславского. 1898-1917. – М.: Наука, 1977.
Строева М.Н. Режиссерские искания Станиславского. 1917-1938. – М.: Наука, 1977.
Театр Анатолия Эфроса. – М.: Артист. Режиссер. Театр, 2000.
Товстоногов Г.А. Беседы с коллегами. – М.: СТД, 1988.

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки: 52.05.02 – «Режиссура театра», специализация: «Режиссер драмы». Автор (ы): ПЕТРОВА О.Г.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ТЕАТРА**

**СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА**

**СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ДРАМЫ**

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ
(год набора 2019)**

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

Химки 2021 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: формирование представления о роли театра в процессе становления и развития человеческой культуры; этапности происхождения зарубежного театрального искусства; связи театрального искусства с другими видами человеческого творчества.

Задачи: овладеть навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач; навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; принципами работы современных информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «История зарубежного театра» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части ОПОП по направлению подготовки 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы. Дисциплина «История зарубежного театра» изучается в 1-4-м семестрах. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, должны быть сформированы при освоении дисциплин школьной программы.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «История русского театра», «Режиссура и актерское мастерство»; для прохождения учебной и преддипломной практик, сдачи госэкзамена и защите ВКР. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данной специальности 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1 Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных различий, уважительное и бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям УК-5.2 - Находит и	Знать: особенности национальных культур; формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования; способы налаживания контакта в межкультурном взаимодействии; способы преодоления коммуникативных барьеров; Уметь: ориентироваться в различных ситуациях межкультурного взаимодействия; устанавливать конструктивные

	использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп УК-5.3 - Проявляет в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России УК-5.4 - Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргументировано обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, общественного и личностного характера	контакты в процессе межкультурного взаимодействия; учитывать особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения; применять в межкультурном взаимодействии принципы толерантности; Владеть: навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач; навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей
ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, достигать произведения искусства в широком культурно- историческом контексте в связи с эстетическими	ОПК-1.1. Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства ОПК-1.2. Анализирует произведение искусства в широком культурно- историческом контексте в совокупности с эстетическими	Знать: историю культуры в широком контексте; историю и теорию искусства; Уметь: анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; Владеть: методикой анализа произведения искусства; профессиональной терминологией

идеями конкретного исторического периода	идеями конкретного исторического периода	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «История зарубежного театра» составляет 10 э, 360 акад. часов, из них контактных 140 акад.ч. СРС 148 акад.ч., экзамены во 2 и 4 семестрах (контроль 72 ак.ч.); зачёт в 1 семестре, Курсовая работа в 4 семестре. Формы контроля - зачет и экзамен.

4.2. Структура дисциплины.

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Все го	Л	С	СР С	Конт роль	
1	Введение в историю театра.	I		2		4		Входной контроль
2	Театральное искусство Античности: Древняя Греция.			2		3		Текущий контроль
3	Театральное искусство Античности: Древний Рим.			4		3		Текущий контроль
4	Театр западноевропейского Средневековья.			2		3		Текущий контроль
5	Мистерия — основной жанр средневекового религиозного театра			2	2	3		Межсессионный (рубежный) контроль
6	Фарс (XV — XVI вв.) как начало комедийного жанра			4		4		Текущий контроль
7	Театральная культура эпохи Возрождения			4		6		Текущий контроль
8	Итальянский и испанский театр эпохи Возрождения			4	2	6		Текущий контроль
9	Английский театр эпохи Возрождения			4	2	6		Промежуточная аттестация/зачет
	Итого по семестру		72	28	6	38		
10	Формирование и развитие классицизма	II		4		4		Входной контроль
11	Пьер Корнель, Жан Расин			2		3		Текущий контроль
12	Трагическая сцена и актеры			4		3		Текущий контроль

13	Мольер и комический театр XVII века			4		3		Текущий контроль
14	Театр «КомедиФрансез»			4		3		Межсессионный (рубежный) контроль
15	Западноевропейский театр эпохи Просвещения			2	2	6		Текущий контроль
16	Реформа комедии в Италии. Карло Гоцци			2	2	4		Текущий контроль
17	Театральная эстетика Просвещения в Германии.			2		4		Текущий контроль
18	Драмы Фридриха Шиллера			4	2	6		Текущий контроль
	Зачет /контроль						36	Экзамен
	Итого по семестру	II	108	28	6	36	36	2ч консультации
19	Экспериментальный характер драматургии немецких романтиков	III		4		4		Входной контроль
20	Романтизм в Англии. Джордж Гордон Байрон и Перси Биши Шелли			2		3		Текущий контроль
21	театральная культура Франции первой половины 19 в.			4		3		Текущий контроль
22	Натурализм и символизмв театральной культуре конца XIX века. Эмиль Золя			4		3		Текущий контроль
23	Зарождение символизма Морис Метерлинк			4		3		Межсессионный (рубежный) контроль
24	Общая характеристика «новой драмы».			2		4		Текущий контроль
25	Генрик Ибсен Август Стриндберг			2	2	6		Текущий контроль
26	ГерхартГауптман			2	2	6		Текущий контроль
27	Оскар Уайльд. Бернард Шоу			4	2	6		Текущий контроль
	Промежуточная аттестация							
	Итого по семестру	III	72	28	6	38		
	Западноевропейский театр в XX столетии: драматургия Ж. Кокто, Жана Жироу, Жан-Поль Сартра.	IV		4		4		Входной контроль
	Режиссерское и актерское искусство в театре Бертольта Брехта			2		4		Текущий контроль
	Драматургия «абсурда»			4		4		Текущий контроль
	Театр Западной Европы США 2-ой половины XX века.			4		4		Текущий контроль
	Режиссерское и актерское искусство			4		4		Межсессионный (рубежный) контроль
	Режиссерские эксперименты Питера Брука			2		4		Текущий контроль
	Творческая деятельность Джорджо Стрелера			2	2	4		Текущий контроль

	Ежи Гротовский		2	2	4		Текущий контроль
	Современное состояние театрального искусства.		4	2	4		Текущий контроль
	Промежуточная аттестация					36	Промежуточная аттестация /Экзамен
	Итого по семестру		108	28	6	36	36
	ИТОГО ПО КУРСУ 360 часов						2ч консультация

4.2. Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Введение в историю театра. Театральное искусство Античности

Особенности мировоззрения Древней Греции: антропоцентризм, калокагатия, агонистика. Гармония и соразмерность как основа эстетических представлений.

Роль культа Диониса в формировании греческого театра и жанров греческой драматургии (трагедии, комедии, сатировской драмы). Аристотель о возникновении трагедии и комедии. Платон о задачах искусства (10 глава «Государства»).

Рождение трагедии Древнегреческая трагедия до Эсхила. *Феспид*, выделение из хора особого исполнителя — гипокрита (ответчика). *Фриних* (ок. 540—ок. 470 до н. э.),

Эсхил (525—456 до н. э.) — основоположник греческой трагедии в ее установившихся формах. Драматизация и переосмысление мифологических сказаний в соответствии с выдвигаемой проблематикой. Трилогия. Принципы ее построения.

«Персы» (472) — единственная дошедшая до нас греческая трагедия на исторический сюжет. Мысль о неотвратимости справедливого возмездия за нарушение установленного миропорядка. Особенности композиции «Персов». Архаические черты в структуре этой трагедии.

«Прометей прикованный», философское содержание трагедии; страстный протест против всякого насилия и угнетения, богоборчество и гуманизм. Титанизм образа Прометея, могучая поэтическая сила трагедии.

Трилогия «Орестея» (458) — наиболее зрелое произведение Эсхила. Тема трагической судьбы рода Атридов в «Орестее». Рок и свободная воля героя при выборе решения. Усиление действия, развитие диалога, углубление характеров в «Орестее».

Софокл (ок. 496—406 до н.э.) — поэт расцвета афинской рабовладельческой демократии. Общественное значение трагедий Софокла. Вера в справедливость существующего миропорядка.

Герои трагедий Софокла — люди изображенные такими, какими они должны быть» (Аристотель). Перенесение центра тяжести в трагедиях Софокла на действенное изображение человека, его борьбы и душевных переживаний. Благородство и величие героев Софокла, цельность и простота их характеров.

«Антигона» (ок. 442). Общественный смысл конфликта между Антигоной и Креонтом. Героизм и самопожертвование Антигоны, ее нравственная победа над Креонтом. «Царь Эдип» (ок. 429). Проблема рока и свободы человеческой личности. Понятие о субъективной и объективной вине героя. «Электра». Идея справедливого возмездия. Тираноборческий пафос трагедии. «Эдип в Колоне» (406)

—завершение темы Эдипа в творчестве Софокла. Идея оправдания благородного героя, совершившего невольное преступление.

Театральные реформы Софокла: введение третьего актера и расписных декораций, увеличение числа хоровцов до 15, отказ от создания связанных единством сюжета трилогий и сохранение самостоятельного значения за каждой трагедией. Дальнейшая драматизация действия.

Роль хора как действующего лица в трагедиях Софокла. Важность хоровых партий для решения основного конфликта трагедий.

Еврипид (ок. 480—406 до н. э.). Патриотические мотивы в его трагедиях. Снижение героического идеала человека; изображение людей «такими, каковы они есть в действительности» (Аристотель). Острота конфликтов в трагедиях Еврипида. Глубокое проникновение в мир душевных переживаний человека; Еврипид как «трагичнейший из поэтов» (Аристотель). Внесение в трагедию бытовых элементов. Усложнение интриги.

«Медея» (431). Трагическая раздвоенность образа Медеи. Изображение внутреннего разлада в душе героини — открытие Еврипида, оказавшее колоссальное влияние на трагедию нового времени (в частности, на трагедии Расина) и на психологическую драму. «Ипполит» (428). Новизна тематики трагедии для афинской сцены V в. до н. э. «Электра» (ок. 413). Миф без героического ореола. «Киклоп» — единственная дошедшая до нас полностью сатирическая драма.

«Ифигения в Авлиде» (поставлена в 405). Образ юной героини, жертвующей собой для славы отчизны. Патриотические мотивы в этой трагедии.

Драматургические особенности трагедий Еврипида.

Структура древней аттической комедии (агон, парабаса и т. д.), роль песенно-танцевального элемента в ней. Роль древней аттической комедии в общественной и культурной жизни Афин.

Аристофан (ок. 446—ок. 385 до н. э.) — «отец комедии». Эволюция творчества Аристофана, отражение в нем интересов, мыслей и чувств мелких аттических земледельцев. Острая политическая направленность творчества Аристофана. Комедии «Ахарняне», «Мир», «Лисистрата», «Лягушки», «Облака». Защита Аристофаном воспитательной роли искусства, взгляд на драматурга как на учителя «граждан».

Аристотель (384—322 до н. э.). «Поэтика» — первое дошедшее до нас систематическое изложение теории поэтического искусства.

Роль государства в организации театральных представлений в Древней Греции. Всенародный характер празднеств. Театральные состязания. Хореги. Три награды для победителей. Устройство театра: оркестра, сцены, места для зрителей (театрон), проскений; параскений; пароды. Театральные машины в театре V в. до н. э. (экиклема и зорема). Декорации. Зрители. Хор в греческом театре, его общественная и художественная роль.

Новая аттическая комедия. *Менандр* (ок. 343—ок. 291 до н. э.).

Темы и проблематика новой комедии — семейные конфликты, вопросы брака, воспитания и т. п. Постоянные типы-маски. Искусное ведение сложной интриги. «Брюзга» — единственная полностью дошедшая до нас комедия. «Третейский суд».

Древний Рим.

Римское рабовладельческое общество и его отличие от греческого. Борьба патрициев и плебеев. Политика «Хлеба и зрелищ!».

Истоки римского театра. Обрядовые игры и шуточные песни итальянских земледельцев; фесценнины. Приглашение этрусских плясунов для исполнения первых сценических игр (364 г. до н. э.), Сатурналии. Ателлана и ее маски (Макк, Папп, Буккон, Доссен). Первые римские драматурги: *Ливий Андроник* (ум. ок. 204). Драматические жанры в Риме: трагедия — на мифологический сюжет, на

исторический сюжет (претекста); комедия — на римский сюжет (тогата), на греческий сюжет (паллиата).

Плавт (ок. 254—184 до н. э.). Плебейская направленность его творчества. Свободное отношение к греческим сюжетам, приспособление их к условиям римской сцены и вкусам публики. Соединение в пьесах Плавта приемов новой аттической комедии с элементами народного шутовского итальянского театра

Герои комедий Плавта. Комедии «Хвастливый воин», «Клад», «Пленники», «Близнецы» («Менехмы»). Музыкально-вокальный элемент в комедиях Плавта, кантики.

Теренций (ок. 185—159 до н. э.). Проблематика произведений Теренция. Разработка им жанра серьезной комедии («Свекровь»). Гуманистические тенденции его драматургии. Темы семьи и воспитания («Братья»). Тонкость психологической характеристики.

Организация театральных представлений на государственных праздниках. Постановка спектаклей при триумфах, погребении знатных людей, при выборах высших магистратов и т. д. Отсутствие постоянного театрального здания в Риме вплоть до середины I в. до н. э. Постройка Помпеем первого постоянного каменного театра (55 до н. э.). Отличие римского театрального здания от греческого. Римские актеры, их бесправное социальное положение. Объединение актеров в труппы. Отсутствие театральных масок до конца II в. до н. э. *Эзон* и *Росций* — первые знаменитые актеры, имена которых сохранила история. Введение маски в римский театр (ок. 110 до н. э.).

Трагедии *Сенеки* (ок. 4 до н. э. — 65 н. э.). «Эдип», «Медея», «Федра». Персонажи его трагедий — люди, одержимые сильными страстями. Одноплановость и статичность героев Сенеки. Риторический элемент в его трагедиях.

Тема 2. Театр западноевропейского Средневековья

Народные истоки средневекового театра — крестьянские игры, обряды, празднества. Гистрионы и их роль в формировании театра (IX—XIII вв.).

Господство в эпоху становления феодализма церковного театра. Формирование и развитие религиозно-назидательных жанров. Литургическая драма - (IX—XI вв.), Секуляризация литургической драмы. Полулитургическая драма (XII в.). «Действо об Адаме» (середина XII в.). Эволюция религиозной драмы от литургической драмы (IX—XIII вв.) к мистерии.

Миракль—драматизация легенд о святых. Развитие миракля в XIV в., его приближение к жанру бытовой дидактической драмы.

Мистерия — основной жанр средневекового религиозного театра (XV—XVI вв.). Методы организации мистерийного спектакля. Участие цехов, роль «братств». Типы мистерийных представлений. Симультаный принцип построения декораций. Актерское исполнение мистерий, сочетание примитивной условности и грубого натурализма. Деятельность мистерийных «братств».

Моралите — назидательная и аллегорическая драма средних веков (XV—XVI вв.). Эволюция моралите от религиозной дидактики к светской, ослабление аллегорического элемента и усиление бытового («Нынешние братья», «Осуждение пиршеств»).

Фарс (XV —XVI вв.) как начало комедийного жанра. Пути его формирования. Народные корни фарса и отражение в нем психологии средневекового человека. Демократичность фарса, его антифеодалная и антиклерикальная направленность.

Анонимный французский фарс «Адвокат Патлен» (XV в.). Сценический стиль фарса. Выдвижение индивидуального исполнителя, разработка мимики и жеста, буффонада. Воздействие фарса на развитие ренессансной комедии.

Тема 3. Театральная культура эпохи Возрождения

Характеристика эпохи Возрождения: обращение к Античности, возрождения культа индивидуализма, эволюция ренессансного гуманизма. Идея природного совершенства личности и права человека на неограниченную свободу; идеальный человеческий образ в творчестве художников Высокого Возрождения; взгляд на произведение искусства как на микрокосм гармонически упорядоченного мироустройства.

Итальянский театр эпохи Возрождения.

Зарождение в Италии ренессансной культуры (XIV п.). Этапы развития итальянского Возрождения. Расцвет литературы и искусства. Развитие театра гуманистов в конце XV в.

Гуманисты и их роль в создании нового театра. Первые школьно-академические постановки античных пьес. Придворные представления комедий Плавта, перевод их на итальянский язык. Первая итальянская ренессансная драма — «Сказание об Орфее» (1480) *Анджело Полициано* (1454—1494), прославление «земных» интересов и страстей. Итальянская гуманистическая драматургия XVI в. Ее основные жанры: «ученая комедия», трагедия и пастораль. Создание нового типа драматургии, ставшего исходным для всего последующего развития европейской драмы.

Общая характеристика развития «ученой комедии». Комедии *Лодовико Ариосто* (1474—1533) «Шкатулка» («Комедия о сундуке», 1508) и «Подмененные» (1509), отражение в них современной итальянской жизни. Сатирические мотивы в поздних комедиях Ариосто. «Мандрагора» (1514) *Николо Макиавелли* (1469—1527) — первая сатирическая комедия нравов. Антиклерикальная направленность этой пьесы. Комедии *Пьетро Аретино* (1492—1556), изображающие итальянский быт. «Подсвечник» (1582) *Джордано Бруно* (1548—1600) — осмеяние суеверия и педантизма.

Пастораль, ее эволюция. Идиллическое изображение сельской жизни, «Аминта» (1573) *Торквато Тассо* (1544—1595) — лучший образец пасторальной драмы. Ренессансные мотивы в «Аминте». Эстетический утопизм пасторали.

Расцвет итальянской оперы в XVII в.; ее распространение в Европе и влияние на театр других стран.

Театральное здание и сцена.

Театральное здание и сцена XVI—XVII вв. Влияние точных наук и живописи итальянского Возрождения на искания театральных художников. Изобретение перспективной декорации в начале XVI в. Появление театральной архитектуры. Описание ренессансной сцены в книге «Об архитектуре» *Себастиана Серлио* (1545). Театр «Олимнико» в Виченце, построенный по проекту *Андрея Палладио* (1580—1585). Подвижные декорации (теларии) (1585). Алеотти — изобретатель кулисных декораций.

Комедия дель арте и развитие актерского искусства.

Формирование профессиональных актеров в Италии в условиях наступившей феодально-католической реакции, *Анджело Беолько (Рудзанте, 1502—1542)* — падуанский народный актер и драматург. Создание постоянных типов персонажей у Беолько, импровизация, использование диалектов, предвосхищение жанра комедии дель арте (комедии масок). Возникновение в середине XVI в. комедии дель арте - импровизированной народной комедии масок. Ее специфика, происхождение, тематика. Основные компоненты народной комедии: маски, импровизация, буффонада, диалекты. Основные маски комедии дель арте: северный квартет — Панталоне, Доктор, Бригелла и Арлекин; южный — Ковьелло, Пульчинелла, Скарамучча и Тарталья; Серветта, Капитан, Влюбленные. Характеристика типов-масок, сатирическое отражение в них современной действительности. Роль музыки, пения и танца в комедии дель арте. Особенности актерской игры в комедии масок.

Испанский театр эпохи Возрождения.

Реконкиста и ее влияние на формирование духовного склада испанского народа. Роль крестьянства в многовековой национально-освободительной борьбе. Завершение Реконкисты и создание в Испании абсолютной монархии. Основные черты испанского театра — его демократизм и народность. Первые ростки светской драмы в Испании. *Хуан дель Энсина* (1469—1534) и его эклоги. Переплетение в них пасторальных и религиозных мотивов с бытовыми, введение музыкального элемента. Роль Энсины в возникновении национальной лирической музыкальной драмы.

Лопе де Руэда (1510—1565) — родоначальник испанского народного театра. Сервантес о Лопе де Руэде. Фарсы (пасос) Лопе де Руэды («Оливы», «Страна Хуаха»), изображение в них народного быта. Народный юмор и народные типы в этих фарсах. Значение пасос Лопе де Руэды для формирования испанского музыкально-комедийного жанра «сайпете».

Мигель Сервантес (1547—1616) — величайший представитель испанского гуманизма. Место драматургии в творчестве Сервантеса. Утверждение Сервантесом воспитательной роли театра, требование идейного реалистического искусства. Трагедия «Нумансия» (1588), Интермедии, их народность и сатирическая направленность («Театр чудес», «Саламанкская пещера»). А. Н. Островский — переводчик интермедий Сервантеса.

Лопе де Вега (1562—1635). Творчество Лопе де Веги — вершина испанской ренессансной драмы. Его глубокий гуманизм и народность. Тематическое богатство, необычайная творческая плодовитость Лопе де Веги, его поэтическое мастерство. Эволюция его творчества. Жанровое многообразие драматургии Лопе де Веги. Цикл «крестьянских пьес». «Фуэнте Овехуна», изображение крестьянского восстания против феодала-насильника. Народно-героический пафос пьесы.

Комедии «плаща и шпаги» Лопе де Веги решение в них проблем гуманистической морали и критика сословных предрассудков («Собака на сене», «Девушка с кувшином»). Особенности реализма Лопе де Веги. Трактат «Новое руководство к сочинению комедий» (1609). Разработка принципов национальной драмы, ориентация на массового зрителя.

Тирсо де Малина (1583—1648). «Севильский озорник» (1630) — первая драматургическая обработка легенды о Дон Жуане. Обличение в ней паразитирующего дворянства. Виртуозная комедийная техника («Дон Хиль Зеленые Штаны»). Комедия «Благочестивая Марта», отражение в ней кризиса ренессансной морали и насмешка над религиозным ханжеством.

Педро Кальдерон (1600—1681), крупнейший драматург испанского барокко. Усиление трагических мотивов и проповедь религиозных идеалов в его драмах «Жизнь есть сон» и «Стойкий принц». Морально-философская проблематика драм Кальдерона. Обращение Кальдерона к теме народного протеста против бесчинств феодалов в «Саламейском алькальде». Комедии «плаща и шпаги» Кальдерона («Дама-невидимка» и др.), их стилевое своеобразие.

Английский театр эпохи Возрождения.

Расцвет английской культуры в XVI в. Своеобразный характер английского гуманизма, борьба в нем аристократического и демократического направлений. Томас Мор как типичный представитель английского гуманизма. Материалистическая философия Френсиса Бэкона. Широкое развитие английской драмы и театра в XVI в. Сочетание народных и гуманистических традиций в английской драматургии. Использование новой английской драматургией опыта площадного народного театра с одновременным усвоением традиций ренессансной драмы.

Кристофер Марло (1564—1593) — крупнейший предшественник Шекспира. Атеизм, вольномыслие и демократизм Марло. Ренессансная этика «доблести» в драматургии Марло. Титанические образы в трагедиях «Тамерлан Великий» (1587—1588) и

«Трагическая история доктора Фауста» (1588). Эволюция его творчества, отказ от культа сильной индивидуальности, разоблачение власти золота («Мальтийский еврей», ок. 1588). Особенности реализма Марло («Эдуард II», ок. 1592).

Вильям Шекспир (1564—1616) — величайший драматург эпохи Возрождения. Особенности реализма Шекспира. Стремление к охвату всего многообразия жизненных явлений, смешение трагического и комического, возвышенного и низменного; многоплановость композиции в пьесах Шекспира. Титанизм шекспировских образов, изображение характеров в их многосторонности и развитии. Богатство языка. Высокая поэтичность творчества. Связь драматургических принципов Шекспира с условиями театра его эпохи. Периодизация творчества Шекспира. Оптимистическое восприятие Шекспиром действительности в первый период его творчества. Исторические хроники Шекспира, выражение в них его политических взглядов. Поэтический историзм Шекспира. Историческая хроника «Король Ричард III» (1592), развенчание в ней культа сильной личности.

Комедии Шекспира первого периода, их гуманистические идеи. Отражение в комедиях веры в возможность гармонического развития общества и человеческой личности, освобожденных от феодальных связей. Прославление свободной, активной человеческой личности и гуманистического мироощущения.

Трагедия «Ромео и Джульетта» (1594), ее оптимистический характер, торжество новой гуманистической морали над феодально-сословными отношениями.

Комедия «Венецианский купец» (1596). Глубокое вскрытие в ней социально-этических конфликтов эпохи. Проблема гуманистической морали в «Венецианском купце». Пушкин о характере Шейлока. Комедия «Двенадцатая ночь», критика в ней пуританизма. Гуманистическое решение проблем любви и дружбы. Образы шутов, их юмор. Преодоление гуманистических иллюзий во втором периоде творчества.

Великие трагедии Шекспира — вершина его творчества. Трагическое у Шекспира. «Гамлет» (1601) — тема кризиса гуманистического мировоззрения, разрыв между гуманистическими идеалами и действительностью.

«Отелло» (1604). Конфликт между идеалами гуманизма и реальной общественной практикой. Критика сословных и расовых предрассудков эпохи. «Отелло» как трагедия гуманистического доверия к людям.

«Король Лир» (1605). Духовная эволюция героя трагедии, осознание им несправедливости общественного устройства. Образ Шута в трагедии.

«Макбет» (1606) как трагедия ренессансного индивидуализма.

«Римские» трагедии Шекспира («Юлий Цезарь», 1599; «Антоний и Клеопатра», «Кориолан», 1607). Их философская и политическая проблематика.

«Мрачные комедии» Шекспира. «Мера за меру» (1604). Образ Анджело и отзыв Пушкина о его глубине и многосторонности.

Третий период творчества Шекспира. Стремление драматурга найти позитивное нравственное разрешение социальных конфликтов эпохи в сфере утопической сказки. Особенности поэтики пьес третьего периода. Поэтическая условность действия, романтическая приподнятость характеров. Вера в конечное торжество правды и человечности («Зимняя сказка», 1611; «Буря», 1612).

Бен Джонсон (1573—1637)—крупнейший после Шекспира драматург английского Возрождения. Особенности его комедий. Комедия «Вольпоне» (1609), разоблачение в ней стяжательства и порождаемой им аморальности. Обличение пуритан в «Варфоломеевской ярмарке» (1612). Влияние Бена Джонсона на развитие музыкально-драматического жанра «масок», подготовившего рождение английской оперы.

Постройка специальных зданий. Состав труппы публичных театров. Отсутствие актрис. Актерское искусство. Шекспир об актерском искусстве. Борьба

направлений в актерском искусстве. *Эдуард Аллейн* (1566 — 1626) — типичный актер дошекспировской драмы (роли в трагедиях Марло). *Ричард Бербедж* (1567 — 1619) — исполнитель ведущих ролей в драмах Шекспира и выразитель реалистических устремлений в английском сценическом искусстве. Комические актеры (Ричард Тарльтон, Вильям Кемп), их связь с фарсовой традицией. Демократический характер устройства зрительного зала и сцены публичного театра. Принципы постановки и оформления спектакля. Связь формы английской драмы с устройством театра.

Тема 4. Театральное искусство эпохи классицизма

Формирование и развитие классицизма.

Классицизм — ведущее направление во французском искусстве XVII в. Отражение в нем политических принципов абсолютизма на прогрессивной стадии его развития. Утверждение главенства государства, общества над интересами отдельной личности. Преобладание гражданских, героических и патриотических мотивов. Связь классицизма с рационализмом Декарта. Нормативный характер поэтики классицизма. Ориентация на античные образцы. Принцип подражания «прекрасной природе», стремление изображать действительность в самых общих, «вечных» проявлениях. Классицистская теория жанров, разделение их на высокие и низкие. Закон трех единств (действия, времени, места), его связь с классицистски истолкованной идеей правдоподобия. Требование предельной концентрации действия в драматическом произведении.

Историческая прогрессивность искусства классицизма. Стремление к созданию монументальной национальной трагедии. Актуальность и политическая острота ее проблематики, публицистическая открытость идей, аналитическая ясность драматической композиции. Заслуга драматургов-классицистов в создании достоверной картины внутренней жизни личности, подробная психологическая разработка образов. Поддержка кардиналом Ришелье искусства классицизма.

Борьба классицистов с реакционным аристократическим искусством. Основные этапы развития классицизма. Эстетическая теория *Никола Буало* (1636—1711) как итог развития искусства классицизма XVII в. («Поэтическое искусство», 1674).

Основание в Париже театра «Маре» (1629), роль его руководителя *Мондори* (Гийом Дежильбер, 1594—1651).

Трагедия.

Пьер Корнель (1606—1684) — создатель монументальной героической трагедии классицизма. Творческая эволюция Корнеля. Трагикомедия «Сид» (1636) изображение в ней характерного для классицизма трагического конфликта долга и чувства, утверждение патриотических идей, рационалистическое раскрытие образов. Прославление свободной гуманистической морали. Критика «Сида» Французской Академией. Пересмотр Корнелем своих творческих позиций. «Гораций» (1640) как образец политической трагедии классицизма. Воспевание в трагедиях Корнеля гражданского героизма, прославление идеальной государственности, культ воли и разума. Особенности художественной манеры Корнеля. Пушкин о Корнеле.

Жан Расин (1639—1699) — образцовый трагический поэт классицизма, создатель любовно-психологической трагедии. Основные идейные мотивы трагедии Расина. «Андромаха» (1667), ее гуманистическое содержание — обличение деспотизма и эгоистических страстей, вера в возможность победы разумного начала. Творческая эволюция Расина. Углубление внутренних противоречий в его мировоззрении. «Федра» (1677).

Тираноборческая тенденция в последней трагедии Расина «Гофолия» (1691). Особенности художественного метода Расина.

Трагическая сцена и актеры.

Стиль классицистского исполнения трагедии, требование «облагороженной природы» и соблюдение норм аристократического вкуса. Расин как театральный деятель и воспитатель актеров. Основные трагические актеры XVII в. *Флоридор, Монфлери, Мари Шанмеле, Тереза Дюпарк*. Костюм трагического актера второй половины XVII в. (так называемый «римский костюм»), отсутствие в нем исторической и этнографической точности. Условное оформление трагического спектакля.

Мольер и комический театр XVII века.

Мольер (Жан-Батист Поклен, 1622—1673) — создатель национальной комедии во Франции. Становление творческого метода Мольера в русле классицистской эстетики. Гуманизм, демократизм, народность Мольера. Органическое усвоение им традиций народного театра (фарс, комедия масок). Мольер как основоположник реалистического и сатирического направления во французском театре. Своеобразие реализма Мольера.

Творческая биография Мольера. Социально-сатирическая направленность его комедий. Путь Мольера к высокой комедии. Борьба Мольера с аристократической «претенциозностью» («Смешные жеманницы», 1659). Протест против собственнической идеологии, патриархальной морали и угнетения женщин («Школа жен», 1662). «Школа жен» как образец жанра высокой комедии. Утверждение реалистических принципов в драматургии и театре («Критика «Школы жен»; «Версальский экспромт» 1663). Великие комедии Мольера — «Тартюф», «Дон Жуан», «Мизантроп». «Тартюф» (1664—1669) — разоблачение ханжества и лицемерия как социального зла, показ отупляющего воздействия религии на сознание человека. «Дон Жуан» (1665) — разоблачение морального разложения, эгоизма, цинизма аристократии. Образ Дон Жуана. «Мизантроп» (1666) — борьба против пустоты и лживости придворного общества, попытка создания образа вольнолюбивого героя. «Скупой» (1668) — разоблачение скупости буржуазии, власти золота, извращающего природные качества человека и вносящего разложение в семью. «Мещанин во дворянстве» (1670) - образец жанра комедии-балета, подготовившего возникновение французского музыкального театра. Образы слуг и служанок и других комедиях. Пушкин и Белинский о своеобразии художественного метода Мольера. Мольер как актер и режиссер. Труппа Мольера. Борьба Мольера за новый тип спектакля. Основание в Париже театра «Комеди Франсез» (1680).

Тема 5. Западноевропейский театр эпохи Просвещения

Идейная связь эпохи Просвещения с эпохой Возрождения. Культ разума у просветителей; его антифеодальный и антиклерикальный характер. Защита естественных прав человека. Буржуазная сущность политической программы просветителей. Итоги XVIII в. — политическая революция во Франции, промышленная — в Англии, философская и эстетическая — в Германии. Утверждение просветителями общественного значения искусства.

Английский театр эпохи Просвещения.

Восстановление в период Реставрации театров, запрещенных во время революции. Переход к сцене-коробке. Более узкий, сравнительно с Возрождением, состав театральной публики. Усиление классицистских тенденций. Возникновение комедии нравов, опирающейся на традиции Бена Джонсона и Мольера. *Уильям Конгрив* (1670—1729), *Джордж Фаркер* (1678—1707).

Создание английской национальной оперы. *Генри Перселл* (1659-1695.).

Демократическое течение в театре. Малые жанры («балладная опера», «репетиция»). «Опера нищего» (1728) *Джона Гей* (1685—1732).

Генри Филдинг (1707—1754) — наиболее яркий представитель критической линии английского Просвещения. Его фарсы и бытовые комедии («Авторский фарс», 1730;

«Судья в ловушке», 1730), политические комедии («Дон Кихот в Англии», 1734; «Исторический календарь за 1736 год», 1737). Жанр балладной оперы у Филдинга («Опера Граб-стрита», 1731). Закон о театральных лицензиях и уход Филдинга из театра (1737).

Английская комедия середины XVIII в. Отказ от социальной проблематики и утрата политической остроты.

Оливер Голдсмит (1728—1774) и его комедия «Ночь ошибок» (1773) — один из лучших образцов комедии нравов XVIII века.

Ричард Шеридан (1751 — 1816). Крупнейший английский драматург XVIII в. «Соперники» (1775) — яркая картина нравов английского буржуазно-аристократического общества. Осмеяние сентиментальных настроений молодежи. Балладная опера «Дуэнья» (1775). «Школа злословия» (1777), обличение пуританского ханжества и паразитизма верхушки общества. Реализм характеров и критическая направленность комедии. Блестящее комедийное мастерство Шеридана.

Дэвид Гаррик (1717—1779) — ведущий актер-реалист эпохи Просвещения. Гуманистический и просветительский характер его творчества. Борьба за индивидуализацию образа. Реформаторская деятельность Гаррика в области режиссуры. Создание актерского ансамбля. Новый метод репетиционной работы. Реконструкция сцены, декораций и костюмов. Обращение к драматургии Шекспира. Гаррик в ролях Гамлета, Лира, в комедийных ролях. Влияние Гаррика на дальнейшее развитие актерского искусства и режиссуры в Западной Европе.

Французский театр эпохи Просвещения.

Борьба просветителей против аристократического искусства, за искусство, насыщенное социально-политической проблематикой. Понимание ими театра как трибуны просветительской пропаганды.

Вольтер (Франсуа Мари Аруэ, 1694 — 1778) - центральная фигура первого этапа Просвещения. Вольтер как глава просветительского классицизма. Публицистичность и пропагандистская установка трагедий Вольтера, их антиклерикальная и антидеспотическая направленность. Действенность, патетика, живописность трагедий Вольтера, широта и разнообразие их тематики. Трагедии «Заира» (1732). «Магомет» (1741), проповедь в них веротерпимости, обличение деспотизма и религиозного фанатизма. Двойственное отношение Вольтера к Шекспиру.

Пьер де Мариво (1688—1763) как представитель стиля рококо во французской комедии. Разработка им жанра любовно-психологической комедии («Игра любви и случая», 1730). Философские комедии Мариво («Остров разума», 1727).

Дени Дидро (1713—1784) — центральная фигура второго этапа Просвещения, глава французских материалистов, основатель и редактор «Энциклопедии», драматург и теоретик драмы. Разработка им эстетики просветительского реализма. Учение об общественном положении как основе драматургического образа. Борьба Дидро за естественность и правдивость в искусстве. Пропаганда «серьезного жанра». Драмы «Побочный сын» (1756) «Отец семейства» (1758). «Парадокс об актере» (1770—1778). Значение «Парадокса об актере» для французского театра.

Бомарше (Пьер Огюстен Карон, 1732—1799). Комедии «Севильский цирюльник» (1773, пост. 1775) и «Женитьба Фигаро» (1779, пост. 1784). Фигаро — обличитель феодального общества. Отражение основного социального конфликта эпохи в драматургии Бомарше. Ослабление демократических настроений Бомарше в годы революции («Преступная мать», 1792).

Реформа комедии в Италии.

Карло Гольдони (1707—1793) — крупнейший драматург эпохи Просвещения, создатель итальянской национальной литературной комедии. Творческий путь

Гольдони. Критическое освоение им сценического наследия комедии дель арте, использование опыта предшествующего развития драматургии в Италии и других странах — прежде всего во Франции. Сохранение национального своеобразия итальянского театра, продолжение народных традиций комедии дель арте в ранних комедиях драматурга («Слуга двух хозяев», 1749). Гольдони о своей реформе («Комический театр», 1750). Сочувственное изображение представителей новой буржуазии и буржуазной интеллигенции. Симпатии; Гольдони к народу, к трудовым низам общества. Комедии нравов: «Хитрая вдова» (1748), «Кофейная» (1750), «Помещик» (1752), «Хозяйка гостиницы» (1753), «Дачная лихорадка» (1761), «Веер» (1765). Создание Гольдони народной комедии на венецианском диалекте: «Бабы сплетни» (1750), «Новая квартира» (1760), «Самодуры» (1760), «Кьоджинские перепалки» (1761). Художественное совершенство комедий Гольдони, их сценичность.

Карло Гоцци (1720—1806), его борьба против Гольдони и его реформы. Противоречивость идейно-художественного облика Гоцци. Нападки на демократизм Гольдони, отрицание театру рисующего нравы «черни». Защита комедии дель арте. Антибуржуазность позиций Гоцци, отрицание буржуазного своекорыстия и стяжательства. Фьябы (театральные сказки) Гоцци, широкое использование в них фольклорного материала. Попытка возрождения импровизации и буффонады масок комедии дель арте («Любовь к трем апельсинам», 1761). Поэтичность театральных сказок Гоцци. Утверждение высокой морали, прославление глубоких человеческих чувств, разоблачение эгоизма и лицемерия «Ворон» (1761), «Король-Олень» (1762), «Турандот» (1762), «Зеленая птичка» (1765). Сочетание драматизма и юмора в пьесах Гоцци, контрастное совмещение в них сказочной фантастики и условной экзотики с реально-бытовой буффонадой. Кратковременность успеха фьяб Гоцци в Венеции. Последующее увлечение ими романтиков XIX в. и сторонников новых форм театра XX в. Рост революционных настроений в Италии последней четверти XVIII в. и связанное с ними возрождение трагедии.

Театральная эстетика Просвещения в Германии.

Готгольд-Эфраим Лессинг (1729—1781) — крупнейший немецкий просветитель. Чернышевский о Лессинге. Эстетические взгляды и критическая деятельность Лессинга. Его работа в Гамбургском национальном театре. Театрально-эстетические взгляды Лессинга («Гамбургская драматургия»). Критика французского классицизма и борьба за национальное реалистическое искусство. Разработка Лессингом жанра мещанской драмы. Утверждение воспитательной роли театра. Просветительская трактовка учения Аристотеля. Требование создания героя, близкого зрителю. Учение о «нравственном характере». Взгляды Лессинга на актерское искусство.

«Минна фон Барнхельм» (1767) — первая немецкая национальная комедия. Критика в ней феодально-монархической действительности, народность и реалистическая достоверность ее сюжета и образов. «Эмилия Галотти» (1772), обличение в ней феодального деспотизма. Отражение в трагедии противоречивости драматургической теории Лессинга. Борьба с религиозным фанатизмом в просветительской трагедии «Натан Мудрый» (1779), Значение просветительского реализма Лессинга для дальнейшего развития немецкого театра.

Иоганн-Вольфганг Гёте (1749—1832) — величайший поэт Германии. Энгельс о противоречиях творчества Гёте, о сочетании в нем черт великого гения и узкого филистера. Связь Гёте с театром на разных этапах его деятельности. Первый период творчества Гёте — выражение идей «Бури и натиска». Влияние на Гёте Шекспира. «Гец фон Берлихинген» (1771), этапное значение этой пьесы в развитии немецкой драматургии. Реалистические черты драмы Гёте. Историческая трагедия «Эгмонт»

(1775—1787). Героический образ Клерхен — девушки из народа. Идейный смысл образа Эгмонта. Вершина творчества Гёте — философская драма «Фауст» (1775—1831). Сценическое своеобразие 1-й части «Фауста».

Фридрих Шиллер (1759—1805) — крупнейший немецкий драматург. Этапы творчества Шиллера. Теоретическая программа Шиллера на первом этапе и её связь с течением «Буря и натиск». Драмы «Разбойники» (1781) и «Коварство и любовь» (1784). Трагедия «Дон Карлос» (1784 — 1787).

Французская революция и осознание роли народа в историческом процессе (трилогия «Валленштейн», 1798—1799). Призывы к нравственному перевоспитанию человека и историческая широта конфликтов («Мария Стюарт», 1800; «Орлеанская дева», 1801).

Деятельность *Фридриха-Людвига Шредера* (1744—1816). Гамбургская антреприза Шредера. Театральные реформы Шредера. Утверждение им Шекспира на немецкой сцене. Шредер как трагический актер, режиссер, педагог и драматург. Постановка «Гамлета».

Тема 6. Эволюция художественных направлений в театральном искусстве XIX века: романтизм, реализм, натурализм

Экспериментальный характер драматургии немецких романтиков, поиски новых жанров, устремленность к синтезу театральных приемов. Театральные сказки Людвиг Тика («Чайное общество», 1796, «Синяя борода», 1797, «Кот в сапогах», 1797). Их яркая театральность и полемическая заостренность, переплетение в них пародийных и сатирических элементов.

Генрих фон Клейст (1777—1811) — крупнейший драматург немецкого романтизма. Разнообразие его драматургии. «Разбитый кувшин» (1808)—комедия из народной жизни с яркими сатирическими чертами. «Кетхен из Гейльбронна» (1810) — романтическая поэтическая драма-сказка. Проявление противоречий мировоззрения Клейста в пьесе «Битва Германа» («Германова битва», 1808).. «Принц Фридрих Гомбургский» (1810) — последняя драма Клейста. Ее запрещение к исполнению до 1821 г. Скрытая критика идеалов пруссачества.

Георг Бюхнер (1813—1837) — выразитель революционных идей немецкого общества 30-х гг. Политическая деятельность Бюхнера как революционного демократа. Драматургия Бюхнера, ее обличительная и революционная направленность. Драма «Смерть Дантона» (1835). Оценка опыта французской революции, образы Робеспьера и Дантона. Реалистическое изображение народа. Политическая комедия «Леонс и Лена» (1836). Незаконченная драма «Войцек» (1836—1837), изображение в ней гибели плебея под влиянием буржуазных общественных условий. Повышенный интерес к Бюхнеру и сценическая жизнь его пьес в XX в.

Романтизм в Англии.

Связь наиболее значительных произведений английского романтизма с традициями Просвещения, отражение в них современного демократического и национально-освободительного движения.

Джордж Гордон Байрон (1788—1824) — великий поэт, крупнейший представитель английского романтизма. «Манфред» (1817) как выражение романтической философии «мировой скорби». Пафос тираноборчества в итальянских трагедиях Байрона («Марино Фальеро», 1820). Классицистская форма итальянских трагедий Байрона. Мистерия «Каин» (1821). Психологическая драма «Вернер, или Наследство» (1822).

Перси Биши Шелли (1792—1822). Связь его творчества с демократическим и национально-освободительным движением эпохи. Революционный характер романтизма Шелли. Тираноборческая тема в драме «Ченчи» (1819). Связь пьесы с проблемами современности, реалистическая конкретность её характеров. Классики марксизма о Шелли.

Актер-романтик Эдмунд Кин (1787 – 1833) и его великие шекспировские образы.

Романтизм в театральной культуре Франции.

Виктор Гюго (1802—1885) — ведущий драматург французского романтизма. Предисловие к драме «Кромвель» (1827) как выражение эстетики романтического театра. Драмы «Марион Делорм» (1829), «Эрнани» (1829, премьера - 1830). Драмы 30-х годов. «Король забавляется» (1832), «Мария Тюдор» (1833), «Анджело» (1835), «Рюи Блаз» (1838). Утверждение в драмах Гюго образа романтического героя-одиночки, борца против насилия и несправедливости, противостоящего злу, царящему в мире.

Альфред де Мюссе (1810—1857). Романтические и реалистические элементы в содержании и структуре его драм. Образ молодого человека XIX столетия — внутренне раздвоенного, скептически настроенного (драма «Прихоти Марианны», 1833). Историческая драма «Лорензаччо» (1834), трагедия борца-одиночки, неверие в революционные силы народа. Комедии-пословицы Мюссе («Любовью не шутят», 1834).

Крупнейший представитель неоромантизма во Франции — *Эдмон Ростан* (1868—1918). Его первые пьесы: «Романтики» (1891); «Принцесса Греза» (1895). Постановка в театре Порт-Сен-Мартен пьесы Ростана «Сирано де Бержерак» (1897). Продолжение в этой героической комедии идейных тенденций французского романтизма первой половины XIX в.

7. Натурализм и символизм в театральной культуре конца XIX века.

Эмиль Золя (1840—1902) — крупнейший писатель и теоретик второй половины XIX в. Золя и натурализм. Влияние на Золя позитивизма и теории наследственности. Эволюция философских, политических и эстетических взглядов Золя. Преодоление им ограниченности натурализма, растущий интерес к социальной проблематике и проявление тенденций критического реализма в его творчестве. Золя и его взгляды на театр («Натурализм в театре», «Наши драматурги», 1881). Критика условностей и штампов в театре. Драма «Тереза Ракен» (1883), натуралистические тенденции этой пьесы, поиск принципов «новой драмы». «Наследники Рабурдена» (1874) — наиболее острая социально-критическая пьеса Золя. Близость ее к традициям французского народного фарса. Значение для французского театра инсценировок произведений Золя.

Зарождение символизма. Его связь с философией индивидуализма и субъективизма. *Морис Метерлинка* (1862—1949) — бельгийский драматург-символист. Его популярность во французском театре. Теория символистской драмы у Метерлинка. Мистическая проблематика его ранних пьес («Слепые», «Непрошенная», 1891; «Там внутри», 1894). Эволюция Метерлинка от темы трагической безысходности к поэтизации действительности: «Монна Ванна» (1902); «Синяя птица» (1908). Философско-этическая и гуманистическая проблематика этих драм. Морально-обличительная пьеса Метерлинка «Чудо Святого Антония» (1903). Постановка этой пьесы Е.Вахтанговым (1922). Поздние драмы Метерлинка.

Тема 7. Западноевропейский и русский театр на рубеже XIX-XX столетий: драматургия, режиссерское и актерское искусство

Формирование «Новой драмы».

Общая характеристика «новой драмы». Синтетический характер идейно-эстетической базы этого направления. Использование различных художественных приемов и стилей для отражения острейших проблем современности.

Генрик Ибсен (1828—1906) — крупнейший норвежский драматург. Романтическая направленность ранних драм Ибсена, их национально-героическая тематика. Создание образа идеального героя и противопоставление его современному обществу. Режиссерская деятельность Ибсена в театрах Бергена и Христиании. Разрыв Ибсена с норвежским обществом и отъезд за границу. Драма «Бранд» (1865) — конфликт идеала и реальности в условиях буржуазного общества. «Пер Гюнт» (1866), критика романтического ухода от

действительности и изображение распада человеческой личности. Социальные драмы — вершина творчества Ибсена. «Столпы общества» (1877), «Кукольный дом» (1879), «Привидения» (1881). Обличение в этих драмах лживости и лицемерия буржуазной морали. Драма «Враг народа» (1882). Использование символистских приемов и нарастание идеалистических умонастроений в последних пьесах («Дикая утка», «Строитель Сольнес», «Росмерсхольм» и др.)

Август Стриндберг (1849—1912) — шведский писатель и драматург. Высокая оценка его художественной прозы М. Горьким. Стриндберг как драматург. Ранние исторические драмы Стриндберга («Мастер Улаф», 1872), их реалистический характер. Усложнение стиля драматурга в пьесах «Отец» (1887), «Фрекен Юлиа» (1889), «Пляска смерти» (1900) и др. Предисловие к «Фрекен Юлии» — развернутый манифест скандинавского натурализма. Своеобразие понимания Стриндбергом натурализма как «великого натурализма», «грандиозного искусства». Отстаивание одноактной пьесы как «формулы будущей драмы». Преобладание символистских тенденций в трилогии «Путь в Дамаск» (1898—1901). Исторические драмы Стриндберга. «Эрик XIV» (1900) и его место в мировом репертуаре.

Герхарт Гауптман (1862—1946) — крупнейший представитель немецкой драматургии конца XIX — начала XX вв. Ранние пьесы: «Перед восходом солнца» (1889) и «Праздник примирения» (1890). Драма «Одинокие» (1891). Отход в ней от натуралистической манеры. Социальная драма «Ткачи» (1892) и ее международное значение. Сатирическая комедия «Бобровая шуба» (1893). Сложность творческой эволюции Гауптмана. Символистская драма «Вознесение Ганнеле» (1893), проникнутая элементами мистики. Проблема творческой личности и нищенские мотивы в драматической сказке «Потонувший колокол» (1896). Существование в творчестве Гауптмана в 1900-х гг. двух тенденций — реалистической и символистской. Драмы: «Возчик Геншль» (1898), «Михаэль Крамер» (1900). Трагикомедия «Крысы» (1911). «Перед заходом солнца» (1932). Глубокий психологизм и гуманистическое звучание лучших пьес Гауптмана.

Оскар Уайльд. («Веер леди Уиндермир», 1892; «Женщина, не стоящая внимания», 1893; «Идеальный муж», 1895; «Как важно быть серьезным», 1895). Реалистический характер комедий, их близость к традициям комедии Реставрации. Философско-поэтическая драма «Саломея» (1891).

Бернард Шоу (1856—1950) — крупнейший представитель критического реализма в английской драматургии на рубеже XIX и XX вв., основоположник театра нового типа — театра идей. Шоу как театральный критик. Его борьба за реалистическую интеллектуальную социальную пьесу, ниспровержение приемов и принципов викторианской «хорошо сделанной», салонной драматургии. Шоу и Ибсен. Восприятие Шоу «квинтэссенции ибсенизма» как резкого, безоговорочного обличения фальши социальных и моральных устоев буржуазного общества. Острая критика социальных законов капитализма конца XIX в. в так называемых «неприятных» пьесах-«Дома вдовца» (1892), «Профессия миссис Уоррен» (1894). Шумный скандальный успех постановок пьес. Критика лживости буржуазной морали в «приятных» пьесах («Человек и оружие», 1894, «Кандида», 1895 и др.). Разоблачение империалистической экспансии и политики колониализма в исторических драмах «Ученик дьявола» (1897), «Цезарь и Клеопатра» (1898). Широкая панорама жизни капиталистического общества эпохи империализма, исследование его социальных конфликтов и идеологических противоречий в пьесах Шоу начала XX века — «Человек и сверхчеловек» (1903), «Другой остров Джона Буля» (1904), «Майор Барбара» (1905), «Пигмалион» (1913). «Дом, где разбиваются сердца» («Фантазия в русском стиле на английские темы») (1917) — эпическое произведение о духовном кризисе европейской интеллигенции.

Особенности драматургического метода Шоу.

Тема 8. Театр Западной Европы, России и США в XX века. Современное состояние театрального искусства

Достижения драматургии 1-ой пол XX века.

Символистский театр как наиболее распространенное модернистское течение. Символистская драма Л. Андреева. Теории символистской драмы и театра: В. Иванов, А. Белый и др.

Символично-поэтические драмы *А.А. Блока (1880-1921)*: «Незнакомка», «Балаганчик», «Роза и крест».

Луиджи Пиранделло (1867—1936) — ведущий итальянский писатель и драматург в период между двумя войнами. Антибуржуазная направленность творчества Пиранделло, протест против ханжеской буржуазной морали. Основная тема его пьес — разделение мира на реальный и иллюзорный, трагическое противоречие между «лицом» и «маской». Философско-психологические драмы Пиранделло: «Шесть персонажей в поисках автора» (1921), «Генрих IV» (1922).

Юджин О'Нил (1888—1953) — крупнейший американский драматург-реалист первой половины XX в. Эволюция творчества О'Нила. Ранние реалистические пьесы («За горизонтом», «Анна Кристи», 1921). Социальная критика в экспрессионистских драмах «Косматая обезьяна» (1922) и «Крылья даны всем детям человеческим» (1924). Разоблачение власти собственничества в драме «Любовь под вязами» (1924). Биографические пьесы «Долгое путешествие в ночь» (1940) и «Луна для пасынков судьбы» (1943). Особенности творческого метода драматурга. Роль драматургии О'Нила в развитии американской литературы и американского театра.

Интеллектуальная драма во Франции.

Драматургия *Жана Кокто (1889—1963)*. Обращение к мифологическому материалу — «Адская машина» (1932) и к современной действительности — «Трудные родители» (1938). Драматургические миниатюры Кокто — «Человеческий голос» (1930).

Французская интеллектуальная драма между двумя войнами — *Жан Жироду (1882—1944)*, *Жан Ануи (1910 - 1987)*. Отражение трагических коллизий эпохи в поэтически-иносказательных пьесах Жироду «Троянской войны не будет» (1935), «Электра» (1937). Социально-политические мотивы в пьесе «Безумная из Шайо» (1942).

Ранние пьесы Ануя — «Бал воров» (1932), «Дикарка» (1934), «Путешественник без багажа» (1936). Антифашистская трагедия «Антигона» (1942). Нарастание в творчестве Ануя мотивов безысходного пессимизма, созвучного философии экзистенциализма («Эвридика», 1942). Демократизация романтического идеала в пьесе «Жаворонок» (1953).

Жан-Поль Сартр (1905—1981). Экзистенциалистская основа его ранних пьес («Мухи», 1942; «За закрытой дверью», 1944). Исследование действительности и показ сложных характеров в трагедия «Мертвые без погребения» (1946). Разработка современной тематики в пьесах «Добродетельная шлюха» (1946) и «Некрасов» (1952). Антифашистская и антимилитаристская направленность пьесы Сартра «Затворники из Альтоны» (1959).

Драматургия и театр Бертольта Брехта.

Бертольд Брехт (1898 — 1956) — драматург и театральный деятель. Первые опыты Брехта: «Барабаны в ночи» (1922), «Что тот солдат, что этот» (1926). Историческая и эстетическая диалектика взаимоотношений Брехта с натурализмом и экспрессионизмом. «Трехгрошовая опера» (1928) и формирование новаторской теории «эпического театра». Пьеса «Мать» (1932), созданная по роману М. Горького.

Первые антифашистские пьесы «Круглоголовые и остроголовые» (1934), «Страх и отчаяние в Третьей империи» (1938). Классическое произведение эпической драмы: «Мамаша Кураж и ее дети» (1939). Первая редакция философской драмы «Жизнь Галилея» (1939). Сатирический гротеск «Карьера Артуро Уи, которой могло не быть» (1941). Философская притча «Добрый человек из Сезуана» (1940).

Драматургия «абсурда».

Пессимизм, проповедь бессмысленности бытия и обреченности человека в пьесах *Эжена Ионеско (1909 -1994)*, *Самуэля Беккета (1906 -1989)*, *Жана Жене (1910- 1986)*. Иррационализм, усложненность, запутанная метафоричность и разложение традиционной

драматургической формы в пьесах Ионеско «Лысая певичка» (1950), «Урок» (1951), «Стулья» (1952). Обращение Ионеско к сатирической эксцентрике в пьесе «Носорог» (1959). Нигилизм и смакование ужасов и преступлений в пьесах «Игры в убийство» (1970) и «Макбет» (1972).

Утверждение хаотичности мира в драматургии С. Беккета.

Пьесы «В ожидании Годо» (1952), «Конец игры» (1957) и «Счастливые дни» (1961). Символика, сочетание философских аллегорий с грубым физиологизмом образов как отличительные черты метода Беккета.

Усложненность формы, пышная зрелищность произведений *Жана Жене*. Пьесы «Служанки» (1946), «Негры» (1959).

Драматургия «рассерженных» в Англии.

Джон Осборн (1929 -1994) — представитель литературного направления «рассерженных молодых людей». Его драма «Оглянись во гневе» (1956). Обращение Осборна в пьесе «Лютер» (1960) к социально-историческим проблемам. Анализ и критика индивидуализма в пьесах «Неподсудное дело» (1964) и «Патриот для себя» (1965). Критика эры «технотронной цивилизации» с патриархальных позиций в пьесе «К западу от Суэца» (1971).

Шейла Дилени (род. 1939)— автор двух значительных пьес конца 50-х гг. («Вкус меда», 1958; «Влюбленный лев», 1960). «Лирический натурализм» ее драматургии; исследование жизни социальных низов английского общества. Утверждение в ее творчестве ценности человеческой жизни, гуманных проявлений личности.

Роберт Болт (1924- 1995) и его историческая драматургия: «Человек на все времена» (1960), «Нежный Джек» (1963), «Виват! Виват, королева!» (1967).

Джон, Арден, (род. 1930) — видный представитель драматургии «новой волны» в Англии. Антивоенный пафос притчи «Пляска сержанта Макгрейва» (1959). Драма «Последнее прощание Армстронга» (1964).

Гарольд Пантер (1930-2008)—представитель экспериментального течения в драматургии «новой волны». Анализ распада личности в буржуазном обществе («Сторож», 1959). Гротескная природа его драматургии: «День рождения», «Коллекция», «Пейзаж», «Предательство».

Драматургия Западной Германии.

Рольф Хоххут (род. 1931) и становление документальной драмы. Международный успех его первой пьесы «Наместник» (1963). Сатирическая пьеса *Мартина Вальзера* (род. 1927) «Дуб и кролик» (1962). Документальная драма *Петера Вайса* (1916—1982) «Дознание» (1965).

Драматургия Швейцарии.

Творчество *Макса Фриша* (1911- 1991) и *Фридриха Дюрренматта* (1921- 1990). Развитие форм интеллектуальной драмы в их пьесах. Связь и полемика с Брехтом.

Пьесы Фриша «Бидерман и поджигатели» (1958), «Дон Жуан, или Любовь к геометрии» (последняя редакция —1962 г.), «Биография» (1967).

Основные идейные мотивы пьес Дюрренматта «Ромул Великий» (1956), «Геркулес и Авгиевы конюшни» (1962), «Визит старой дамы»(1955), «Метеор» (1965), «Играем Стриндберга» (1969).

Итальянская драматургия.

Эдуардо Де Филиппо (1900—1984) — крупнейший драматург-реалист Италии. Гуманизм, психологическая глубина пьес Де Филиппо. Их национальное своеобразие, яркая буффонность и острая гротесковость: «Неаполь-миллионер» (1945), «Эти призраки» (1946), «Филумена Мартурано» (1946), «Моя семья» (1955), «Искусство комедии» (1965), «Цилиндр» (1966). «Контракт» (1967), «Монумент» (1970), «Экзамены не кончаются никогда» (1973).

Драматургия США.

Теннесси Уильямс (1914—1983) — наиболее популярный американский драматург. Психологические драмы «Стеклянный зверинец» (1945) и «Трамвай «Желание»» (1947). Гуманистические мотивы драм «Орфей спускается в ад» (1957) и «Ночь игуаны» (1962). Мотивы одиночества, отчаяния и болезни в поздних пьесах — «Вопль» («Пьеса для двоих», 1968), «Предупреждение малым кораблям» (1972), «Гардероб для летнего отеля», 1980).

Артур Миллер (1915-2005). Критический показ американских капиталистов, нажившихся на военных поставках в ранней пьесе «Все мои сыновья» (1947). Трагедия среднего американца, гибель иллюзий «успеха» в драме «Смерть коммивояжера» (1949). Использование приемов античной драматургии в дилогии «Вид с моста» (1955). Тема ответственности человека перед обществом, «После грехопадения» (1964) и «Случай в Виши» (1965).

Эдвард Олби (род. 1928). Влияние идей экзистенциализма и приемов «театра абсурда» в некоторых пьесах Олби — «Крошка Алиса» (1964). Психологические пьесы: «Случай в зверинце» (1958); «Смерть Бесси Смит» (1959), «Все в саду» (1967), «Кто боится Вирджинии Вульф» (1962), «Морской пейзаж» (1975), «Леди из Дюбюка» (1980), «Три высоких женщины» (1994).

Приведенное выше краткое содержание курса История зарубежного театра необходимо тщательно проанализировать, изучить и запомнить все имена, понятия, даты.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют следующее учебно-методическое обеспечение:

1. Методические рекомендации по освоению дисциплины «История зарубежного театра»

2. Оценочные средства по дисциплине «История зарубежного театра»

Применяемые образовательные технологии:

В преподавании дисциплины «История зарубежного театра» используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие смешанный, теоретико- и практикоориентированный характер дисциплины:

- лекции;
- практические занятия;
- дискуссии;
- выступления с докладами и сообщениями;
- аудиторные контрольные работы;
- внеаудиторные контрольные работы;
- тестирование.

Наиболее оптимальными в преподавании выступают следующие инновационные технологии: педагогическая технология модульного структурирования научных знаний; комплексная дидактическая видео технология; педагогическая технология организации самостоятельной работы обучающихся с книгой; педагогическая технология использования компьютерной презентации в учебно-воспитательном процессе.

Главная ценность названных технологий в том, что они позволяют педагогу: уйти от монологичности преподавания, осуществить на учебном занятии обратную связь, наладить субъект-субъектные отношения, привить обучающимся навыки самостоятельного исследования, развить у обучающихся логическое мышление, научить обучающихся позиционировать себя.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи опроса, тестового материала (вопросы)) в завершении изучения каждого раздела. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Текущий контроль: проверка самостоятельной работы студента (осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашних заданий, диагностике уровня сформированности умений и навыков, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.)	УК5; ОПК1	Зачтено/не зачтено
Промежуточная аттестация: зачет	УК5; ОПК1	Зачтено/не зачтено
Промежуточная аттестация: экзамен	ОПК1; УК5	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с выполнением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

Занятия семинарского типа (текущего контроля) проходят в виде презентации студентов на заданную преподавателем тему. На одно выступление отводится 5 минут и до 5 минут на ответы на

вопросы студентов. Оценивается: стройность мысли, ее конкретность и лаконичность, владение научными терминами, умение эффективного распределения времени выступления.

Презентация должна содержать минимум текста: только тезисы. Комментарии к тезисам даются докладчиком в устной форме. Поощряется демонстрация фотографий, таблиц и т.д. Комментарии даются четко и ясно, не зачитываются докладчиком и не дублируют текст слайдов. Докладчик имеет право «подсматривать» в свои записи, но не зачитывать. Зачитанное студентом выступление оценивается как неудовлетворительное.

Оценивается также внимание студентов к презентации, порядок в аудитории, способность докладчика привлечь интерес к своей презентации. Недостаточное внимание аудитории к презентации оценивается как неумения докладчика заинтересовать слушателя, что снижает оценку презентации.

Отсутствие корректных вопросов от студентов означает посредственное качество презентации. От аудитории должно поступить не менее 3 вопросов. Докладчик, в свою очередь, должен ответить на них четко и ясно, уложившись в регламент (5 минут).

Темы семинаров.

1-2. Античный театр.

- А. Эволюция образа главного героя в древнегреческой трагедии: Эсхил, Софокл, Еврипид.
- Б. Особенности театральных представлений в Древней Греции и Древнем Риме.
- В. Специфика комедий Аристофана.
- Г. Эстетические идеалы Древней Греции и театральное искусство.
- Д. Комедиографы Древнего Рима.

3-4 Особенности театральной культуры эпохи Возрождения.

- А. Образы героинь в комедиях Лопе де Вега и Шекспира
- Б. Сценические и киноверсии шекспировского «Гамлета».
- В. Драматургия К.Марло.
- Г. Комедия дель арте и театр XX века.
- Д. Философские драмы Кальдерона и возможность их сценического воплощения.

5-6. Театральная культура XVIII века.

- А. Особенности английской драматургии XVIII века.
 - Б. Эволюция образа Фигаро в трилогии Бомарше.
 - Г. Дени Дидро об искусстве актера.
 - Д. Драматургия Г.Э.Лессинга и ранние драмы Ф.Шиллера
- ### **7-8 . Эстетика романтизма в драматургии и театре.**

- А. Драматургия Дж.Г.Байрона и П.Б. Шелли.
- Б. Театральная эстетика В.Гюго и его драмы.
- Г. Романтизм и быт в немецкой драматургии.

9-10. Театральная культура рубежа XIX-XX веков.

- А. Специфика «новой драмы» и её основные представители.
- Б. «Квинтэссенция ибсенизма» Дж.Б. Шоу и особенности драматургии Дж.б. Шоу.
- Д. Актерское искусство на рубеже веков.

11-12. Драматургические направления XX века.

1. Драматургия Ю.О'Нила
2. «Интеллектуальная драма» во Франции.
3. Основные представители «театра абсурда».
4. Драматургия «рассерженных» в Англии.

4. Примерная тематика курсовых работ (4 семестр)

1. Герои (героини) трагедий Софокла.
2. Герои (героини) трагедий Еврипида.
3. Женские образы в комедиях Плавта.
4. Образы молодых героев в комедиях Теренция.
5. Приемы комедии дель арте и современные школы актерской игры.
6. Особенности героинь комедий Лопе де Вега (на примере двух-трех образов).
7. Система образов в трагедии Лопе де Вега «Овечий источник».
8. Героини комедий испанского барокко: Кальдерон «Дама-неведимка».
9. Героини комедий испанского барокко: Тирсо де Молина «Дон Хиль – зеленые штаны».
10. Философские драмы Кальдерона и их герои.
11. Герои драматургии К. Марло.
12. Герои первого плана в комедиях Шекспира.
13. Второстепенные персонажи в комедиях Шекспира.
14. Система героев в шекспировском «Гамлете».
15. Система героев в шекспировском «Короле Лире».
16. Интерпретации образов главных героев в трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта».
17. Образы шекспировских «злодеев» (Ричард III, Яго) и возможности их сценического воплощения.
18. Герои трагедий Корнеля и возможности актуализации их образов.
19. Героини трагедий Расина и возможности их воплощения в современном театре.
20. Образ Дон Жуана в пьесах Тирсо де Молина и Мольера.
21. Фарсовые традиции в образной структуре ранних комедий Мольера.
22. Герои «высокой комедии» Мольера и их особенности. («Тартюф», «Мизантроп», «Скупой» и т.д. на выбор студента).
23. Особенности английской комедии XVIII века.
24. Трилогия Бомарше и её историческое значение.
25. Драматургия К.Гольдони и К.Гоцци в свете развития наследия комедии дель'Арте.
26. Романтическая драма на Западе.
27. Э.Золя о натурализме в театре.
28. Символизм в театральной культуре Западе.
29. Философия экзистенциализма и интеллектуальная драма.
30. Особенности драматургии абсурда.
31. Тематика пьес Ю.О'Нила.

Обучающийся может предложить и свою тему в рамках программы.

Примерный список контрольных вопросов, используемых на зачетах и экзаменах. (конкретика определяется на основании действующего в данный момент учебного плана)

1 семестр.

Особенности зарождения театрального искусства в Древней Греции.

Сценическая площадка в Древней Греции. Облик актёров в трагическом и комическом представлениях.

Специфика восприятия трагического и комического в культуре Древней Греции.

Дионисии, особенности их проведения.

Творчество Эсхила. Общая характеристика творчества.

Трилогия Эсхила «Орестея».

Творчество Софокла. Общая характеристика творчества.

Софокл. «Царь Эдип», «Эдип в Колоне», «Антигона».

Творчество Еврипида. Общая характеристика творчества.

Трагедии Еврипида «Медея» и «Ипполит».

Образ Электры в трагедиях Эсхила, Софокла и Еврипида.
Аристофан. Общая характеристика творчества.
Комедии Аристофана «Лягушки» и «Облака».
Теия войны и мира в драматургии Аристофана.
Драматургия Менандра.
Типы и особенности театральных представлений в Древнем Риме.
Устройство сценической площадки в театре Древнего Рима.
Плавт. Общая характеристика творчества.
Драматургия Теренция.
Особенности театрального искусства средневековья.
Типы представлений средневекового театра.
Ученая комедия как основной жанр театра эпохи Возрождения в Италии.
Комедия дель Арте.
Театральные площадки эпохи Возрождения.
Первые шаги испанского театра. Лопе де Руэда. Сервантес – драматург.
Лопе де Вега. «Новое руководство к сочинению комедий».
Лопе де Вега. Общая характеристика творчества.
Лопе де Вега. Драмы чести.
Лопе де Вега. Типы комедий.
Тирсо де Молина. Общая характеристика творчества.
Тирсо де Молина. «Севильский озорник».
Кальдерон. Общая характеристика творчества.
Кальдерон. «Дама-неведемка».
Кальдерон. «Стойкий принц» и «Поклонение кресту».
Кальдерон. «Жизнь есть сон».
Английский театр эпохи Возрождения. Общая характеристика.
Специфика театрального спектакля в Англии. Организация, игровая площадка, костюма, театральные здания, актёры и т.д.
Кристофер Марло. Общая характеристика творчества.
Кристофер Марло. «Тамерлан Великий».
Кристофер Марло. «Доктор Фаустус».
Вильям Шекспир. Общая характеристика творчества.
Вильям Шекспир. Комедии.
Вильям Шекспир. Хроники.
Вильям Шекспир. Тригедии.
Шекспир. Поздние драмы.
Этапы освоения мировым театром творчества Шекспира.
Бен Джонсон. Общая характеристика творчества.

2 семестр (Зачет)

Специфика театральной системы французского классицизма.
Творчество П. Корнеля.
П. Корнель. «Сид».
П. Корнель. «Гораций».
Комедии П. Корнеля.
Творчество Ж. Расина.
Ж. Расин. «Федра».
Ж. Расин. «Андромаха».
Комедии Ж. Расина.
Общая характеристика творчества Мольера.
Ранние комедии Мольера.
«Высокая комедия» Мольера.
Мольер. «Тартюф».

Мольер. «Мизантроп».
Мольер. «Скупой».
Мольер – театральный деятель.
Английская комедия рубежа XVI-XVII вв.
Творчество Дж. Фаркера.
Творчество Дж. Гея.
Творчество Г. Филдинга.
Г. Филдинг. «Судья в ловушке».
Творчество Р. Шеридана.
Р. Шеридан. «Школа злословия».
Французский театр эпохи Просвещения. Общая характеристика.
Драматургия Вольтера.
Драматургия Д. Дидро.
Д. Дидро. «Парадокс об актёре».
Драматургия П. Мариво.
Творчество Бомарше.
Общая характеристика творчества К. Гольдони.
Общая характеристика творчества К. Гоцци.
Общие тенденции реформы сценического искусства в театре эпохи
Просвещения.
Деятельность Д. Гарика.
Актёрское искусство Франции в XVIII веке.
Общая характеристика драматургии И. Г. Лессинга.
Драматургия И. В. Гёте.
Общая характеристика драматургии Ф. Шиллера.
Общая характеристика театральных исканий эпохи романтизма.
Драматургия П. Мериме.
Общая характеристика драматургии В.Гюго
Общая характеристика драматургии А. де Мюссе.
Драматургия Дж. Г. Байрона и П. Б. Шелли.
Общая характеристика драматургии Г. фон Клейста.
Драматургия Г. Бюхнера.

3 семестр

Актёрское искусство эпохи романтизма.
Режиссёрское искусство 1-ой пол. XIX века: Ч. Кин, С. Фелпс,
мейнингенцы.
Натурализм в европейском театре конца XIX века. Э. Золя.
«Натурализм в театре».
Театральная практика Г. Ирвинга.
Драматургия Э. Золя.
Неоромантизм в европейском театре конца XIX века.
Драматургия Э. Ростана.
Символизм в театральном искусстве конца XIX века.
Драматургия М. Метерлинка.
Особенности «Новой драмы».
Этапы творчества Г. Ибсена.
Социальная тематика в драматургии Г.Ибсена.
Общая характеристика творчества Г. Гауптмана.

Натурализм и символизм в драматургии Г. Гауптмана.
Драматургия О. Уайльда.
Общая характеристика творчества Б. Шоу.
Театральные опыты Э.Г. Крэга.
Общая характеристика творчества А. Стриндберга.
Актёрское искусство рубежа XIX-XX вв.: С. Бернар и Э. Дузе.
Актёрское искусство рубежа XIX-XX вв.: С. Моисси, Коклен Старший, Муне-Сюлли.
Актёрское искусство рубежа XIX-XX вв.: Т. Сальвини, Э. Росси
4 семестр (Экзамен, курсовая работа)
Общая характеристика творчества Ю. О'Нила.
Драматургия Ж.Кокто.
Интеллектуальная драма во Франции: драматургия Ж. Жироу.
Интеллектуальная драма во Франции: драматургия Ж.П. Сартра.
Интеллектуальная драма во Франции: драматургия Ж. Ануйя.
Общая характеристика творчества Л. Пиранделло.
Драматургия Г. Лорки.
Драматургия А. Миллера.
Драматургия Т. Уильямса.
Драматургия Э. Олби.
Драматургия «рассерженных»: Дж. Осборн и Ш. Дилени.
Драматургия Г. Пинтера.
Драматургия Т. Стоппарда. «Гильденстерн и Розенкранц мертвы»,
«Берег Утопии».
Драматургия Ф. Дюрренматта.
Драматургия М. Фриша.
Творчество Ж. Вилара.
Режиссёрское искусство 2-й половины XX века: П. Брук.
Режиссёрское искусство 2-й половины XX века: Дж. Стрелер.

Контрольные тесты по курсу «История зарубежного театра».

В тестовой базе правильными являются ответы, указанные в пункте А).
Во время тестирования используются варианты с перемешанными ответами. Всего существует 3 варианта тестов по 40 вопросов в каждом.
Варианты заданий и ответы входят в состав учебно-методического комплекса по дисциплине «История театра».

Часть 1. «История зарубежного театра».

1. Родиной театрального искусства считается
 - а) Древняя Греция.
 - б) Древний Египет.
 - в) Древний Рим.
2. Годом рождения театра принято считать
 - а) 537 г. до н.э.
 - б) 321 г. до н.э.
 - в) 478 г. н.э.
3. В Древней Греции основная часть представления проходила на
 - а) орхестре.
 - б) сцене.
 - в) проскении.
4. Котурны - это
 - а) обувь трагического актёра в античном театре.

- б) грамоты с именами победителей театральных соревнований.
 - в) малые подъёмные устройства, расположенные над пространством сцены.
- 5. Театральные празднества в Древней Греции назывались**
- а) дионисиями.
 - б) сатурналиями.
 - в) мистериями.
- 6. Театральные празднества в Древней Греции проходили в виде**
- а) состязаний драматургов.
 - б) народных игрищ.
 - в) соревнований хоров.
- 7. Автором философского эссе «Рождение трагедии из духа музыки» является**
- а) Ф. Ницше.
 - б) Г.Ф.В. Гегель.
 - в) Вяч. Ивановым.
- 8. Первым драматургом в истории театра принято считать**
- а) Феспида.
 - б) Эсхила
 - в) Софокла.
- 9. Единственной подлинной древнегреческой драматической трилогией является**
- а) «Орестея».
 - б) «Царь Эдип», «Эдип в Колоне», «Антигона».
 - в) «Ифигения в Тавриде», «Ифигения в Авлиде», «Электра».
- 10. Историческая драма «Персы» написана**
- а) Эсхилом.
 - б) Софоклом.
 - в) Аристофаном.
- 11. «Отцом комедии» принято называть**
- а) Аристофана
 - б) Менандра.
 - в) Теренция.
- 12. Автором комедии «Брюзга» является**
- а) Менандр.
 - б) Аристофан.
 - в) Плавт.
- 13 Тит Макций Плавт является автором комедии**
- а) «Менехмы» («Близнецы»).
 - б) «Третьейский суд».
 - в) «Братья».
- 14 Первым комическим актёром, имя которого сохранила история, был**
- а) Росций.
 - б) Эзоп
 - в) Ювенал.
- 15 Первым трагическим актёром, имя которого сохранила история, был**
- а) Эзоп
 - б) Росций.
 - в) Ювенал.
- 16 Из перечисленных ниже древнеримских мыслителей и государственных деятелей трагедии писал**
- а) Сенека
 - б) Цицерон
 - в) Марк Аврелий
- 17 Первый каменный театр был построен в Древнем Риме в**

- а) I в до н.э.
 - б) VI в. до н.э.
 - в) II в н.э.
- 18 Женщины-актрисы появились в**
- а) Византии.
 - б) Древней Греции.
 - в) Древнем Риме.
- 19 Наиболее масштабный вид средневекового церковного театра – это**
- а) мистерия.
 - б) миракль.
 - в) литургическая драма.
- 20 Вид народного театрального действия эпохи Возрождения, основанного на импровизации и использовании масок – это**
- а) комедия дель арте.
 - б) комедия ателлана
 - в) моралите.
- 21 Николо Макиавелли является автором комедии**
- а) «Мандрагора»
 - б) «Каландрия».
 - в) «Подсвечник».
- 22 Автором трагедии «Царь Эдип» является**
- а) Софокл.
 - б) Еврипид.
 - в) Эсхил.
- 23 Трагедия «Медея» написана**
- а) Еврипидом.
 - б) Софоклом.
 - в) Эсхилом.
- 24 Проблема драматургии посвящена комедия Аристофана**
- а) «Лягушки».
 - б) «Облака».
 - в) «Лисистрата».
- 25 Итальянская комедия эпохи Возрождения, создававшаяся по античным образцам, получила название**
- а) «учёной комедии».
 - б) «высокой комедии».
 - в) комедии дель арте.
- 26 Театр «Олимпико» в Виченце построен архитектором**
- а) Палладио.
 - б) Серлио.
 - в) Бернини.
- 27 Родоначальником испанского театра принято считать**
- а) Лопе де Руэда
 - б) Лопе де Вега
 - в) Сервантеса
- 28 Перу Сервантеса принадлежит трагедия**
- а) «Нумансия».
 - б) «Фуэнте Овехуна».
 - в) «Селестина».
- 29 Самое большое число пьес в истории драматургии написано**
- а) Лопе де Вега.
 - б) Мольером..

- в) В. Шекспиром.
- 30 Театральная труппа, в которой работал В. Шекспир, называлась**
а) Слуги Лорда-камергера.
б) Слуги Её величества.
в) Слуги Его величества.
- 31 Трагедия «Тамерлан Великий» написана**
а) К. Марло
б) В. Шекспиром.
в) Б.Джонсоном.
- 32 Комедия «Вольпоне» принадлежит перу**
а) Б. Джонсона.
б) В. Шекспира.
в) К. Марло.
- 33 Актёром, впервые сыгравшим Гамлета в одноимённой трагедии В. Шекспира был**
а) Р. Бербедж.
б) Э. Аллейн.
в) В. Кемп.
- 34 Последней пьесой, написанной В. Шекспиром, принято считать**
А) «Генриха VIII».
Б) «Юлия Цезаря».
В) «Бурю».
- 35 Первой крупной победой классицизма в театре считается постановка**
а) «Сида» П. Корнеля.
б) «Тартюфа» Мольера.
в) «Андромахи» Ж. Расина.
- 36 Трагедия П. Корнеля «Сид» написана**
А) без соблюдения «трёх единств».
Б) в строгом соответствии с правилом «трёх единств».
В) с учётом только одного из «трёх единств».
- 37 В основе «Федры» Ж. Расина лежит трагедия Еврипида**
а) «Ипполит».
б) «Медея».
в) «Вакханки».
- 38 Понятие «высокая комедия» связано с творчеством**
а) Мольера.
б) Лопе де Вега.
в) В. Шекспира.
- 39 В ряду великих комедий Мольера первой была комедия**
а) «Тартюф».
б) «Смешные жеманницы»
в) «Скупой».
- 40 Первым драматургом, обратившимся к легенде о Дон Жуане, был**
а) Тирсо де Молина
б) Мольер
в) Дж.Г.Байрон.
- 41 Автором комедии «Школа злословия» является**
а) Р. Шеридан.
б) Г. Филдинг.
в) В. Конгрив.
- 42 В основе «Трёхгрошовой оперы» Б. Брехта лежит пьеса**
А) Дж. Гей.
Б) В. Шекспира

- В) Г.Э. Лессинга.
- 43 Творчество Карло Гольдони отражает идеалы эпохи**
А) Просвещения.
Б) романтизма.
В) классицизма.
- 44 Герой трилогии П.О.К. Бомарше, Фигаро, по профессии является**
а) брадобреем.
б) портным.
в) курьером.
- 45 Своеобразный манифест эстетики романтизма в театре содержится в предисловии к пьесе В. Гюго**
а) «Оливер Кромвель».
б) «Эрнани»
в) «Рюи Блаз».
- 46 Первым крупным успехом романтизма в сценическом искусстве Франции явилась постановка пьесы**
А) «Эрнани» В.Гюго
Б) «Лорензаччо» А.де Мюссе.
В) «Чаттертон» А.де Виньи.
- 47 Из перечисленных ниже актёров романтическую школу представлял**
А) Эдмунд Кин.
Б) Дэвид Гаррик.
В) Сандро Моисси.
- 48 Драматическая поэма «Каин» принадлежит перу**
А) Дж.Г. Байрона
Б) П.Б. Шелли
В) И.-В.Гёте.
- 49 Сборник пьес «Театр Клары Газуль» написан**
А) П.Мериме.
Б) К. Газуль.
В) А. Дюма.
- 50 Автором драмы «Дон Карлос» является**
А) Ф. Шиллер.
Б) И.-В. Гёте.
В) Г. Бюхнер.
- 51 Крупнейшим из «актёров-режиссёров» Англии 2-й половины XIX века был**
А) Г. Ирвинг.
Б) Э. Кин.
В) Э.Г. Крэг.
- 52 Андре Антуан был**
А) режиссёром и актёром
Б) актёром
В) драматургом.
- 53 Из ниже перечисленных, к корифеям движения «Новая драма» относится**
А) Г. Ибсен.
Б) Дж. Фаркер.
В) Г.Э. Лессинг.
- 54 Пьеса «Ткачи» написана**
А) Г. Гауптманом.
Б) Б. Шоу.
В) Б. Бьёрнсоном.
- 55 Произведение «Натурализм в театре» принадлежит перу**

- А) Э. Золя.
- Б) Э. Ростана.
- В) М. Метерлинка.

56 Наиболее ярким представителем символизма в драматургии является

- А) М. Метерлинк.
- Б) Э. Ростан.
- В) Э. Золя.

57 Автором эссе «Квинтэссенция ибсенизма» является

- А) Б. Шоу.
- Б) Дж. Голсуорси.
- В) Г. Ирвинг.

58. Спектакль «Гамлет» был поставлен в МХТ К.С. Станиславским совместно с

- А) Э.Г. Крэгом.
- Б) М. Рейнхардтом.
- В) С. Моисси.

59. «Эпическим» называл свой тип театра

- А) Б. Брехт
- Б) Э.Г. Крэг.
- В) Ш.Дюллен.

60. Новую версию драмы Софокла «Антигона» создал

- А) Ж. Ануй.
- Б) Ж. Кокто.
- В) Ж. Жироду.

61. Героиней пьесы Ж. Ануйя «Жаворонок» является

- А) Жанна д'Арк.
- Б) Электра.
- В) Медея.

62. Сюжет «Орестей» Эсхила Ж.П. Сартр использовал в пьесе

- А) «Мухи».
- Б) «Затворники из Альтоны».
- В) «Мёртвые без погребения».

63.Трилогия «Траур – участь Электры» написана

- А) Ю. О'Нилом.
- Б) Т. Уильямсом.
- В) Л. Хелман.

64.Направление «Театр абсурда» сформировалось в

- А) 50-е гг. XX в.
- Б) 60-е гг. XX в.
- В) 30-е гг. XX в.

65. Одну из своих лучших ролей М. Чехов исполнил в пьесе А. Стриндберга

- А) «Эрих XIV».
- Б) «Путь в Дамаск».
- В) «Соната призраков».

66. Приём «театр в театре» использован В. Шекспиром в пьесе

- А) «Гамлет».
- Б) «Ромео и Джульетта».
- В) «Макбет».

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература:

Маркин, Р. Е. Истоки режиссерской мысли [Электронный ресурс] : хрестоматия для студентов вузов : в 2 ч. Ч. 1 / Р. Е. Маркин ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств, Рязан. ин-т (фил.). - Рязань :Рязан. ин-т (фил.) МГУКИ, 2014. - 199 с. - Библиогр.: с. 196-197. - б. ц.

Маркин, Р. Е.

Истоки режиссерской мысли [Электронный ресурс] : хрестоматия для студентов вузов : в 2 ч. Ч. 2 / Р. Е. Маркин ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств, Рязан. ин-т (фил.). - Рязань :Рязан. ин-т (фил.) МГУКИ, 2014. - 155 с. - Библиогр.: с. 151-152. - б. ц.

Мокульский, Стефан Стефанович (1896-1960).

История западноевропейского театра [Электронный ресурс] : [учеб.пособие] / Стефан Стефанович ; С. С. Мокульский. - Москва : ""Лань"", ""Планета музыки""", 2011. - 719, [1] с., XXXII с. ил. : ил. ; 24. - (Мир культуры, истории и философии). - Библиогр.: с. 307-318, 693-706. - Указ.имен: с. 707-717. - ISBN 978-5-91938-030-6. - ISBN 978-5-8114-1226-6.

Гвоздев, Алексей Александрович.

Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий [Электронный ресурс] : [учеб.пособие] / Алексей Александрович ; А.А. Гвоздев. - Москва : Планета музыки, 2012. - 413, [2] с., XXIV с. ил., портр. ; 21. - (Мир культуры, истории и философии). - Библиогр.: с. 401-406 и в примеч. - Имен.указ. в конце кн. - ISBN 978-5-91938-052-8 (ПЛАНЕТА МУЗЫКИ). - ISBN 978-5-8114-1323-2 (Лань).

Дополнительная литература:

Иллюстрированная история мирового театра: Пер. с англ. / под ред. Дж. Р. Брауна. - М.: БМММ АО, 1999. - 581, [1] с.: ил. - ISBN 5-88353-045-1: 512-.

Театр: энциклопедия. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - 318, [1] с.: ил. - Загл.тит.л.: Энциклопедия. Театр. - ISBN 5-94849-106-4: 220-.

Смолина, К. А.

Сто великих театров мира / К. А. Смолина. - М.: Вече, 2004. - 479с : ил. - (Сто великих...). - ISBN 5-7838-0929-2 : 70-.

Западноевропейский театр от эпохи Возрождения до рубежа XIX-XX вв. : Очерки / Рос.гос. гуманитар. ун-т ; Отв. ред. М. Ю. Давыдова. - М. : РГГУ, 2001. - 435, [1] с. - ISBN 5-7281-0408-8 : 113-.

Проскурникова, Т. Б.

Театр Франции. Судьбы и образы : очерки истории французского театра второй половины XX века / Т. Б. Проскурникова ; М-во культуры РФ; Рос. Акад. наук. - СПб. : Алетейя, 2002. - 471с. : ил. - (Gallicinium). - ISBN 5-89329-381-9 : 210-.

Аникст, А. А.

Театр эпохи Шекспира : учеб.пособие для вузов / А. А. Аникст. - 2-е изд. ; испр. - М. : Дрофа, 2006. - 287,[1]с. : ил. - ISBN 5-358-01292-3 : 350-46.

История зарубежного театра : в 4 ч. : учеб.пособие. Ч. 4 : Театр стран Европы и США новейшего времени (1945-1985) / под ред. А. Г. Образцовой, К. А. Гладышевой, Л. П. Солнцевой. - М. : Просвещение, 1987. - 430, [1] с. - ISBN 4309000000-575 : 1-30-.

История зарубежного театра. Театр Европы и США после 1945 года. Ч. 3 / под ред. Г.Т.

Бояджеева, А.Г. Образцовой, Б.И. Ростоцкого. - М. : Просвещение, 1977. - 318, [1] с. : ил. - ISBN 60602-755 : 1-00-.

История зарубежного театра : учеб.пособие. Ч. 2 : Театр Западной Европы XIX - начала XX века, 1789 - 1917 / под ред. Г. Н. Бояджеева, А. Г. Образцовой, А. А. Якубовского. - Изд. 2-е ; перераб. и доп. - М. : Просвещение, 1984. - 271, [1] с. - ISBN 4309022100-769 : 1-00-.

История зарубежного театра : учеб.пособие. Ч.1 : Театр Западной Европы от Античности до Просвещения / под ред. Г. Н. Бояджеева, А. Г. Образцовой. - Изд. 2-е ; перераб. и доп. - М. : Просвещение, 1981. - 335, [1] с. - ISBN 60602-397 : 1-10-.

История зарубежного театра : в 4 ч. : учеб.пособие. Ч. 3 : Театр Западной Европы и США (1917-1945) / под ред. Г. И. Бояджеева, А. Г. Образцовой, Е. В. Кочетовой. - М. : Просвещение, 1986. - 254, [1] с. - ISBN 4309000000-208 : 0-90-.

История зарубежного театра. Театр Западной Европы. Ч. 1 / под ред. Г.Т. Бояджеева. - М. : Просвещение, 1971. - 359,[1]с. : ил. - 0-93-.

История зарубежного театра. Театр Европы и США XIX-XX вв. : учеб.пособие : Ч. 2 / под ред. Г.Н. Бояджеева. - М. : Просвещение, 1972. - 327,[1]с. - 0-88-.

От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров / Г. Н. Бояджеев ; [ГИТИС]. - М. : ГИТИС, 2009. - 418, [1] с. - ("ГИТИС" - студентам. Учебники. Учебные пособия). - Библиогр.: с. 412-416. - ISBN 978-5-91328-046-2 : 631-40.

Головня, В. В.

История античного театра [Текст] : учеб.пособие для вузов / В. В. Головня ; [под ред. С. С. Аверинцева]. - М. : Искусство, 1972. - 399 с. : ил. - 1-38.

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Самостоятельная работа студентов является важным дополнением аудиторных занятий и служит индивидуальному закреплению содержания курса. Целью самостоятельных занятий является прежде всего самостоятельная работа с литературой по данной дисциплине, посещение крупнейших музеев, галерей, изучение их постоянных экспозиций, знакомство с новыми выставками. Особое значение имеет приобретение навыков самостоятельного анализа художественных произведений, понимание взаимодействия и взаимовлияния различных видов искусства. При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется использовать дополнительную литературу, способствующую более глубокому изучению курса. Допускается использование любых доступных изданий рекомендуемых источников и интернет-ресурсов.

3.1.Виды самостоятельной работы студентов.

1.Семинарские занятия.

Подготовка к семинарским занятиям

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных

предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.

Работа с литературными источниками в процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

2. Подготовка доклада

Структура выступления

Выступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. *Вступление* должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода. *Основная часть*, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. *Заключение* – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

3. Подготовка презентации

Все вопросы семинарского занятия по дисциплине «История ИЗО» предполагают подготовку презентации. Презентация - способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук». Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презентаций – Microsoft PowerPoint. Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. Последовательность подготовки презентации: 1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться. 2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации). 3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления. 4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала. 6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер). 7. Проверить визуальное восприятие презентации.

Практические советы по подготовке презентации

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;

- слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;

- текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;

- рекомендуемое число слайдов 17-22;

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;

- раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, раздаточный материал остается постоянным осязаемым напоминанием;

раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.

4. Курсовая работа.

1. Выбор темы Систематическое изучение курса педагогики в процессе лекционных и семинарских занятий, индивидуальных и групповых консультаций, наблюдений в процессе педагогической деятельности, участие в дискуссиях по проблемам культуры, образования, осмысление передового опыта учебной деятельности – всё это позволит студенту найти «свою» тему. Можно выбрать либо одну из тем, предложенных в методических указаниях, либо предложить свою в соответствии с программой по педагогике, обсудив её с руководителем.

2. Структура и основное содержание курсовой работы.

Курсовая работа должна иметь чёткую структуру:

- Введение (1.5 – 2 стр.);

- Теоретическая часть (около 40%);

- Практическая (методическая) часть (около 40%);

- Заключение (2 – 3 стр.);

- Список литературы (10 – 15 наименований);

- Приложения.

Объём работы должен составлять не менее 22 – 25, но не более 35 страниц.

Во введении необходимо обосновать **актуальность** проблемы как социальный заказ общества и представить ученых, занимавшихся её изучением. Здесь же, помимо обоснования темы, необходимо чётко определить цель и задачи курсовой работы. **Цель** – конечный результат, к которому стремится студент.

Цель курсовой работы достигается в процессе решения задач. **Задача** – это тот вопрос, решение которого позволяет достичь поставленной цели. Желательно ставить не более 4 – 5 задач, вытекающих из цели и помогающих её осуществлению.

Чёткое определение задач поможет составить **план** курсовой работы, каждый пункт которого определяется решаемой задачей. Логика плана свидетельствует о глубине изучения теоретического и практического материала, поэтому окончательный вариант уточняется после изучения литературы и проведения опытной работы.

Во введении курсовой работы, важно обосновать методы исследования избранной проблемы. К ним относятся: теоретические (анализ научной литературы, синтез, дедукция, индукция); эмпирические (наблюдение; беседа; педагогический эксперимент; письменные опросы; изучение продуктов учебной и творческой деятельности; тестирование; математические методы, статистическая обработка результатов и другие). Важно помнить, что достоверность полученных данных в процессе опытной работы достигается

совокупностью методов (наблюдение и беседа, анкетирование и математические методы, изучение продуктов деятельности тестирование и т.п.).

Заключение – важная часть курсовой работы. Оно должно отразить, насколько достигнута цель и задачи исследования. Заключение содержит выводы, к которым приходит студент в процессе изучения литературы и опытной работы. Выводы позволяют дать конкретные рекомендации по совершенствованию учебно-воспитательного процесса с учётом имеющихся реальных условий и перспектив.

3.Изучение литературы. Литературу необходимо выбирать в соответствии с содержанием избранной проблемы. Успех выполнения курсовой работы во многом зависит от грамотности её выбора. Выбрать для изучения дополнительную литературу можно с помощью каталогов: алфавитного, предметного, систематического. Алфавитный каталог поможет в том случае, когда известны автор и название книги. В систематическом каталоге литература располагается по отделам различных отраслей знаний в соответствии с библиотечно-библиографической классификацией, что позволяет студенту разыскать книги, статьи, содержащие информацию по интересующему вопросу, когда автор и название книги заранее не известны. В предметных каталогах литература группируется по предметам, явлениям, процессам.

Библиографические сведения по каждой книге или статье следует занести на карточку или в специальную тетрадь, точно указав при этом фамилию, инициалы автора, название книги, место издания, издательство, год издания, номер (для газеты – год, число, номер). Ниже приводятся образцы заполнения карточки на книгу и журнальную статью, которые затем в алфавитном порядке приводятся в списке литературы:

Результатом изучения литературы и документальных источников должно стать изложение состояния вопроса, раскрытие основных теоретических положений темы. Важно акцентировать внимание на истории рассматриваемой проблемы и различных подходах к её разрешению в современных условиях. Необходимо, чтобы студент обосновал свою точку зрения, которая может совпадать или не совпадать с общепринятыми позициями.

Список использованной литературы приводится в конце курсовой работы и оформляется в соответствии с библиографическими требованиями.

В качестве приложений к курсовой работе могут быть программы наблюдений; материалы бесед с учащимися, педагогами, родителями; образцы анкет, интервью, приглашений, программ, мероприятий и т.п.

4.1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Представлять курсовую работу следует в печатном виде. Объём жестко не регламентируется (от 22 до 35 страниц), так как всё зависит от широты темы, эрудиции студента и его желания качественно выполнить задание. Особое внимание следует обратить на изложение материала, стиль которого должен быть строгим, доказательным, без излишней эмоциональности, содержать в себе анализ проблемы, её видение и решение другими учеными, свой взгляд на эту проблему, обоснованные суждения и выводы. Важно избегать традиционной описательности. Особое внимание следует обратить на цитаты, которые не должны быть слишком большими (пол-листа). Необходимо указывать в тексте, откуда данная цитата, кто её автор, из какой она книги, номера страниц.

4.2. ЗАЩИТА И ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Педагог рецензирует работу, отмечая её положительные стороны и недостатки. В рецензии, как правило, даются конкретные рекомендации по уточнению, тех или иных вопросов, что позволяет студенту более серьёзно подойти к защите курсовой работы.

Согласно действующим в высшей школе положениям, студент, не представивший работу в срок, не допущенный к защите или получивший неудовлетворительную оценку, не допускается к сдаче экзамена по психологии и педагогике.

Курсовая работа оценивается **положительно**, если студент:

- Обосновывая актуальность проблемы, правильно сформулировал цель, задачи, этапы исследования;
- Отразил в плане в логической последовательности основные вопросы темы;
- Показал владение методами педагогического исследования;
- Привлёл достаточное количество источников, глубоко проанализировал их и умело использовал для раскрытия темы;
- Изложил материал грамотно и доказательно, в соответствии с планом;
- Дал описание и анализ опыта работы образовательных учреждений по воспитанию и образованию, сделав соответствующие выводы и обобщения;
- Проявил самостоятельность в разработке темы, творческий подход к решению практических задач;
- Правильно оформил работу.

Курсовая работа оценивается **неудовлетворительно**, если:

- Отсутствует чёткая постановка проблемы;
- Нарушена логика в изложении материала: есть повторы, общие фразы, примеры носят случайный характер и даются без должного анализа;
- Отсутствует самостоятельность в разработке темы, работа сведена к пересказыванию или переписыванию источников, перепечатывается из Интернета;
- Не используются методы педагогического исследования;
- Список изученной литературы крайне ограничен, дан с нарушением библиографических правил;
- Имеются грамматические, орфографические или стилистические ошибки;
- Работа оформлена небрежно.

Защита – это краткое выступление студента перед педагогами и сокурсниками (4 – 5 минут) с обоснованием выбора темы курсовой работы, изложением её цели и задач, методики исследования, обобщения результатов, полученных в ходе выполнения работы. Вместе с тем важно отреагировать на замечания, данные в рецензии, и ответить на вопросы членов комиссии. Студенту предоставляется возможность повысить оценку, если он сумеет грамотно и творчески подойти к замечаниям педагога, обосновать собственную точку зрения на те или иные вопросы.

В тех случаях, когда курсовая работа не отвечает предъявляемым требованиям, т.е. имеет неудовлетворительную оценку, она перерабатывается студентом в новом варианте, претерпевая существенные изменения.

Курсовая работа – это умение работать с литературными источниками, умение *выбирать* из них необходимый материал и *формировать его* в соответствии с выбранной темой.

Отсутствие плана работы, списка использованной литературы, небрежное указание выходных данных литературных источников обесценивают курсовую работу.

Список использованной литературы должен содержать полные выходные данные источников. При цитировании необходимо также делать постраничные ссылки на источник с его полными выходными данными и не забывать ставить кавычки в цитате. Пользование интернетом при написании курсовой работы возможно только для поиска необходимой литературы; в других случаях он опасен как абсолютно безответственный источник каких-либо сведений.

Курсовая работа, проверенная и положительно оцененная педагогом, допускается к защите.

Защита курсовой работы – это публичное обоснование выбора темы, раскрытие ее содержания, ответы на вопросы оппонентов (защита проходит обычно в присутствии всех студентов курса).

Защита курсовой работы оценивается по балльной системе (от «отлично» до «неудовлетворительно»), оценка ставится в зачетную книжку и ведомость; в ведомости указываются также и тема курсовой работы, так как она потом будет значиться в дипломе.

5. Примерная тематика курсовых работ

Темы курсовых работ формируются на основе пройденного ранее или изучаемого в 4-м семестре материала с учетом особенностей будущей профессиональной деятельности студента. Поскольку в данном случае студентами являются будущие актеры, то и темы в основном связаны с особенностями образов героев уже известных студентам драм. Важным моментом является самостоятельный выбор студентом именно той темы, которая его интересует. Манера изложения материала тоже может быть свободной, приближающейся по форме к эссе. Абсолютно неприемлемо формальное переписывание уже существующих работ, повторение чужих мыслей. Прежде всего, оценивается личное видение темы, стремление осветить её непредвзято, ярко, исходя из собственного видения её особенностей. Студент может предложить и собственную тему, согласовав её с преподавателем. Приветствуются разного рода приложения, помогающие студенту более образно отразить собственное понимание темы: рисунки, репродукции, фотографии, музыкальные фрагменты и т.д.

32. Герои (героини) трагедий Софокла.
33. Герои (героини) трагедий Еврипида.
34. Женские образы в комедиях Плавта.
35. Образы молодых героев в комедиях Теренция.
36. Приемы комедии дель арте и современные школы актерской игры.
37. Особенности героинь комедий Лопе де Вега (на примере двух-трех образов).
38. Система образов в трагедии Лопе де Вега «Овечий источник».
39. Героини комедий испанского барокко: Кальдерон «Дама-неведимка».
40. Героини комедий испанского барокко: Тирсо де Молина «Дон Хиль – зеленые штаны».
41. Философские драмы Кальдерона и их герои.
42. Герои драматургии К. Марло.
43. Герои первого плана в комедиях Шекспира.
44. Второстепенные персонажи в комедиях Шекспира.
45. Система героев в шекспировском «Гамлете».
46. Система героев в шекспировском «Короле Лире».
47. Интерпретации образов главных героев в трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта».
48. Образы шекспировских «злодеев» (Ричард III, Яго) и возможности их сценического воплощения.
49. Герои трагедий Корнеля и возможности актуализации их образов.
50. Героини трагедий Расина и возможности их воплощения в современном театре.
51. Образ Дон Жуан в пьесах Тирсо де Молина и Мольера.
52. Фарсовые традиции в образной структуре ранних комедий Мольера.
53. Герои «высокой комедии» Мольера и их особенности. («Тартюф», «Мизантроп», Скупой» и т.д. на выбор студента).
54. Особенности английской комедии XVIII века.
55. Трилогия Бомарше и её историческое значение.

56. Драматургия К.Гольдони и К.Гоцци в свете развития наследия комедии дель'Арте.
57. Романтическая драма на Западе.
58. Э.Золя о натурализме в театре
59. Символизм в театральной культуре Запада.
60. Философия экзистенциализма и интеллектуальная драма.
61. Особенности драматургии абсурда.
62. Тематика пьес Ю.О'Нила.
63. Э.Золя о натурализме в театре
64. Символизм в театральной культуре Запада.
65. Философия экзистенциализма и интеллектуальная драма.
66. Особенности драматургии абсурда.
67. Тематика пьес Ю.О'Нила.

Список тем может быть расширен по желанию студентов.

6. Список обязательных для прочтения пьес

Учитывая, что курс «История зарубежного театра» заключается в первую очередь в изучении сохранившихся произведений драматургии, то в этом разделе вполне естественно привести список обязательных для прочтения пьес.

Пьесу в первый раз следует читать не прерываясь., чтобы ощутить её специфику и вникнуть в атмосферу происходящего. После завершения чтения, следует записать основные моменты, связанные с первоначальным освоением материала. Учитывая, что пьес предстоит прочитать и осмыслить немало, целесообразно вести Дневник драматургии, в которой записывать сведения обо всех прочтенных произведениях драматургии. Это поможет систематизировать материал, и при необходимости восстановить в памяти.

Перед студентом ставится задача не просто прочитать пьесу, но и составить четкое представление о ней, проанализировать сюжет и систему образов, выбрать те, которые интересуют с точки зрения возможности их сценического воплощения и т.д. Необходимо знать сценические и киноверсии указанных в списке образцов мировой драматургии, приветствуется также подготовка самостоятельных отрывков из понравившихся пьес.

Зарубежная драматургия

Эсхил. Персы. Прикованный Прометей. Орестея.
Софокл. Антигона. Царь Эдип.
Еврипид. Медея. Ипполит.
Аристофан. Всадники. Мир. Лягушки.
Менандр. Брюзга. Третьейский суд.
Плавт. Хвастливый воин. Клад. Менехмы.
Теренций. Братья.
Макиавелли Н. Мандрагора.
Сервантес М. Нумансия. Саламанкская пещера. Театр чудес.
Лопе де Вега. Фуэнте Овехуна. Собака на сене. Учитель танцев. Звезда Севильи.
Тирсо де Молина. Севильский озорник. Благочестивая Марта.
Кальдерон П. Жизнь есть сон. Стойкий принц. Дама-невидимка.
Марло К. Тамерлан Великий. Трагическая история доктора Фауста. Эдуард II.
Шекспир В. Ромео и Джульетта. Гамлет. Отелло. Король Лир. Макбет. Ричард III.
Генрих IV. Укрощение строптивой. Сон в летнюю ночь. Венецианский купец. Двенадцатая ночь. Буря.
Джонсон Б. Вольпоне.

Корнель П. Сид. Гораций. Иллюзия.
Расин Ж. Андромаха. Федра. Сутяги.
Мольер. Тартюф. Школа жен. Мизантроп. Мнимый больной.
Дон Жуан. Мещанин во дворянстве. Скупой.
Конгрив У. Любовь за любовь.
Фаркер Д. Хитроумный план щеголей.
Гей Дж. Опера нищего.
Филдинг Г. Судья в ловушке. Дон Кихот в Англии.
Голдсмит О. Ночь ошибок.
Шеридан Р. Б. Соперники. Школа злословия.
Мариво П. Игра любви и случая.
Вольтер Заира. Магомет.
Бомарше П. О. К. Севильский цирюльник. Женидьба Фигаро.
Гольдони К. Слуга двух хозяев. Комический театр. Кофейная. Помещик.
Трактирщица. Кьоджинские перепалки.
Гоцци К. Любовь к трем апельсинам. Ворон. Турандот. Зеленая птичка.
Лессинг Г. Э. Минна фон Барнхельм. Эмилия Галотти. Натан Мудрый.
Гёте В. Гец фон Берлихинген. Эгмонт.
Шиллер Ф. Разбойники. Коварство и любовь. Дон Карлос. Мария Стюарт.
Мериме П. Небо и ад. Карета святых даров. Жакерия.
Гюго В. Эрнани. Марион Делорм. Рюи Блаз.
Мюссе де А. Прихоти Марианны. Любовью не шутят. Лорензаччо.
Байрон Д. Г. Манфред. Марино Фальеро. Каин. Вернер, или Наследство.
Шелли П. Б. Ченчи.
Тик Л. Кот в сапогах.
Клейст Г. Разбитый кувшин. Кетхен из Гейльброна. Принц Гомбургский.
Бюхнер Г. Смерть Дантона. Войцек.
Гуцков К. Уриэль Акоста.
Золя Э. Тереза Ракен. Наследники Рабурдена.
Ростан Э. Сирано де Бержерак.
Метерлинк М. Слепые. Непрошенная. Синяя птица. Чудо святого Антония. Мона Ванна.
Ибсен Г. Бранд. Пер Гюнт. Кукольный дом. Привидения. Враг народа.
Строитель Сольнес.
Гауптман Г. Одинокие. Ткачи. Бобровая шуба. Потонувший колокол.
Перед заходом солнца.
Уайльд О. Идеальный муж. Саломея. Как важно быть серьезным.
Шоу Б. Дома вдовца. Профессия миссис Уоррен. Цезарь и Клеопатра. Пигмалион.
Дом, где разбиваются сердца. Святая Иоанна. Тележка с яблоками.
Синг Д. Удалой молодец, герой Запада.
Стриндберг А. Фрекен Юлия. Эрик XIV. Пляска смерти.
О'Нил Ю. Анна Кристи. Косматая обезьяна. Любовь под вязами. Долгое путешествие в ночь.
Хелман Л. Лисички.
Жироду Ж. Троянской войны не будет. Электра.
Пиранделло Л. Лиола. Шесть персонажей в поисках автора.
Брехт Б. Что тот солдат, что этот. Трехгрошовая опера. Святая Иоанна скотобоен.
Мать. Мамаша Кураж и ее дети. Добрый человек из Сезуана. Господин Пунтила и его слуга Матти. Карьера Артуро Уи.
Гарсиа Лорка Ф. Дом Бернарды Альбы. Кровавая свадьба.
Миллер А. Смерть коммивояжера. Случай в Виши. Цена.
Уильямс Т. Стекланный зверинец. Трамвай «Желание». Орфей спускается в ад.

Ночь игуаны.
Олби Э. Не боюсь Вирджинии Вульф. (Кто боится Вирджинии Вульф). Все в саду.
Осборн Дж. Оглянись во гневе. Неподсудное дело.
Арден Дж. Пляска сержанта Макгрейва. Последнее прости Армстронга.
Дилени Ш. Вкус меда.
Пинтер Г. Сторож. Пикник.
Ануй Ж. Антигона. Жаворонок. Коломба.
Сартр Ж.-П. Мухи. Мертвые без погребения. Затворники Альтоны.
Де Филиппе Э. Неаполь-миллионер. Филумена Мартурано. Искусство комедии.
Цилиндр.
Дюрренматт Ф. Ромул Великий. Визит старой дамы. Физики.
Фриш М. Опять они поют. Бидерман и поджигатели.
Пинтер Г. Сторож. Пикник.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные образовательные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, PowerPoint;
Adobe Photoshop;
PowerDVD;
MediaPlayerClassic.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются электронно-библиотечные системы:

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия по дисциплине «История изобразительного искусства» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
Лекции	Аудитории, оснащенные компьютерами, DVD плеером и видеопроекцией. Занятия по истории искусства должны проводиться в специально оборудованных аудиториях (наличие затемнения, компьютера, компьютерного проектора, видеомagneтофона). Студенты должны иметь доступ к сети Интернет для работы с ресурсами, содержащими воспроизведения произведений искусства, к сайтам крупнейших художественных музеев.
Семинарские занятия	Аудитории, оснащенные компьютерами, DVD плеером и видеопроекцией
Самостоятельная работа студентов	Библиотека вуза, оснащенная компьютерами с доступом в интернет
Промежуточная аттестация	Аудитории, оснащенные компьютерами, DVD плеером и видеопроекцией

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

При необходимости (при наличии заявления обучающегося с ОВЗ) рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого от обучающегося требуется личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день);
- оборудование технических условий (при необходимости);
- сопровождение во время учебного процесса (при необходимости);
- организация психолого-педагогического сопровождения обучающегося с указанием специалистов.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся при необходимости, могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Составитель(и):

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению 52.05.02 «Режиссура театра»
профиль подготовки «Режиссер драмы»
Автор (ы): профессор Петрова О.Г.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ТЕАТРА

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ДРАМЫ

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ
(год набора 2019)

Химки, 2021

1. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины

Межкультурное взаимодействие	УК-5	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
История искусства	ОПК-1	Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода

2. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Занятия семинарского типа (текущего контроля) проходят в виде презентации студентов на заданную преподавателем тему. На одно выступление отводится 5 минут и до 5 минут на ответы на вопросы студентов. Оценивается: стройность мысли, ее конкретность и лаконичность, владение научными терминами, умение эффективного распределения времени выступления.

Презентация должна содержать минимум текста: только тезисы. Комментарии к тезисам даются докладчиком в устной форме. Поощряется демонстрация фотографий, таблиц и т.д. Комментарии даются четко и ясно, не зачитываются докладчиком и не дублируют текст слайдов. Докладчик имеет право «подсматривать» в свои записи, но не зачитывать. Зачитанное студентом выступление оценивается как неудовлетворительное.

Оценивается также внимание студентов к презентации, порядок в аудитории, способность докладчика привлечь интерес к своей презентации. Недостаточное внимание аудитории к презентации оценивается как неумения докладчика заинтересовать слушателя, что снижает оценку презентации.

Отсутствие корректных вопросов от студентов означает посредственное качество презентации. От аудитории должно поступить не менее 3 вопросов. Докладчик, в свою очередь, должен ответить на них четко и ясно, уложившись в регламент (5 минут).

3. Темы семинаров.

1-2. Античный театр.

- А. Эволюция образа главного героя в древнегреческой трагедии: Эсхил, Софокл, Еврипид.
- Б. Особенности театральных представлений в Древней Греции и Древнем Риме.
- В. Специфика комедий Аристофана.
- Г. Эстетические идеалы Древней Греции и театральное искусство.
- Д. Комедиографы Древнего Рима.

3-4 Особенности театральной культуры эпохи Возрождения.

- А. Образы героинь в комедиях Лопе де Вега и Шекспира
- Б. Сценические и киноверсии шекспировского «Гамлета».
- В. Драматургия К.Марло.
- Г. Комедия дель арте и театр XX века.
- Д. Философские драмы Кальдерона и возможность их сценического воплощения.

5-6. Театральная культура XVIII века.

- А. Особенности английской драматургии XVIII века.
 - Б. Эволюция образа Фигаро в трилогии Бомарше.
 - Г. Дени Дидро об искусстве актера.
 - Д. Драматургия Г.Э.Лессинга и ранние драмы Ф.Шиллера
- 7-8 . Эстетика романтизма в драматургии и театре.**

- А. Драматургия Дж.Г.Байрона и П.Б. Шелли.
- Б. Театральная эстетика В.Гюго и его драмы.
- Г. Романтические обыкновения в немецкой драматургии.

9-10. Театральная культура рубежа XIX-XX веков.

- А. Специфика «новой драмы» и её основные представители.
- Б. «Квинтэссенция ибсенизма» Дж.Б. Шоу и особенности драматургии Дж.б. Шоу.
- Д. Актерское искусство на рубеже веков.

11-12. Драматургические направления XX века.

1. Драматургия Ю.О'Нила
2. «Интеллектуальная драма» во Франции.

3. Основные представители «театра абсурда».
4. Драматургия «рассерженных» в Англии.

4. Примерная тематика курсовых работ (4 семестр)

1. Герои (героини) трагедий Софокла.
2. Герои (героини) трагедий Еврипида.
3. Женские образы в комедиях Плавта.
4. Образы молодых героев в комедиях Теренция.
5. Приемы комедии дель арте и современные школы актерской игры.
6. Особенности героинь комедий Лопе де Вега (на примере двух-трех образов).
7. Система образов в трагедии Лопе де Вега «Овечий источник».
8. Героини комедий испанского барокко: Кальдерон «Дама-неведимка».
9. Героини комедий испанского барокко: Тирсо де Молина «Дон Хиль – зеленые штаны».
10. Философские драмы Кальдерона и их герои.
11. Герои драматургии К. Марло.
12. Герои первого плана в комедиях Шекспира.
13. Второстепенные персонажи в комедиях Шекспира.
14. Система героев в шекспировском «Гамлете».
15. Система героев в шекспировском «Короле Лире».
16. Интерпретации образов главных героев в трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта».
17. Образы шекспировских «злодеев» (Ричард III, Яго) и возможности их сценического воплощения.
18. Герои трагедий Корнеля и возможности актуализации их образов.
19. Героини трагедий Расина и возможности их воплощения в современном театре.
20. Образ Дон Жуана в пьесах Тирсо де Молина и Мольера.
21. Фарсовые традиции в образной структуре ранних комедий Мольера.
22. Герои «высокой комедии» Мольера и их особенности. («Тартюф», «Мизантроп», «Скупой» и т.д. на выбор студента).
23. Особенности английской комедии XVIII века.
24. Трилогия Бомарше и её историческое значение.
25. Драматургия К.Гольдони и К.Гоцци в свете развития наследия комедии дель'Арте.
26. Романтическая драма на Западе.
27. Э.Золя о натурализме в театре
28. Символизм в театральной культуре Запада.
29. Философия экзистенциализма и интеллектуальная драма.
30. Особенности драматургии абсурда.
31. Тематика пьес Ю.О'Нила.

Обучающийся может предложить и свою тему в рамках программы

5. ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТА

Отметка **«ОТЛИЧНО»** ставится в том случае, когда студент обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен в определенной логической последовательности, осознанно, литературным языком, с использованием современных научных терминов; ответ самостоятельный. Студент уверенно отвечает на дополнительные вопросы.

Отметка **«ХОРОШО»** ставится в том случае, когда студент обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует систематический характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, подтвержден примерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует собственная точка зрения. Материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, исправленные по требованию экзаменатора. Студент испытывает незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал изложен осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных терминов, литературным языком.

Отметка **«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»** ставится в том случае, когда студент обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; ответ носит преимущественно описательный характер. Студент испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная и специальная терминология используется недостаточно.

Отметка **«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»** выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине. При ответе обнаружено непонимание студентом основного содержания теоретического материала или допущен ряд существенных ошибок, которые студент не может исправить при наводящих вопросах экзаменатора, затрудняется в ответах на вопросы. Студент подменил научное обоснование проблем рассуждением бытового плана. Ответ носит поверхностный характер; наблюдаются неточности в использовании научной и специальной терминологии.

7.Примерный список контрольных вопросов, используемых на зачетах и экзаменах. (конкретика определяется на основании действующего в данный момент учебного плана)

1 семестр.

1. Особенности зарождения театрального искусства в Древней Греции.
2. Сценическая площадка в Древней Греции. Облик актёров в трагическом и комическом представлениях.
3. Специфика восприятия трагического и комического в культуре Древней Греции.
4. Дионисии, особенности их проведения.
5. Творчество Эсхила. Общая характеристика творчества.
6. Трилогия Эсхила «Орестея».
7. Творчество Софокла. Общая характеристика творчества.
8. Софокл. «ЦарьЭдип», «Эдип в Колоне», «Антигона».
9. Творчество Еврипида. Общая характеристика творчества.
10. Трагедии Еврипида «Медея» и «Ипполит».
11. Образ Электры в трагедиях Эсхила, Софокла и Еврипида.
12. Аристофан. Общая характеристика творчества.
13. Комедии Аристофана «Лягушки» и «Облака».
14. Теия войны и мира в драматургии Аристофана.
15. Драматургия Менандра.
16. Типы и особенности театральных представлений в Древнем Риме.
17. Устройство сценической площадки в театре Древнего Рима.
18. Плавт. Общая характеристика творчества.
19. Драматургия Теренция.
20. Особенности театрального искусства средневековья.
21. Типы представлений средневекового театра.
22. Ученая комедия как основной жанр театра эпохи Возрождения в Италии.
23. Комедия дель Арте.
24. Театральные площадки эпохи Возрождения.
25. Первые шаги испанского театра. Лопе де Руэда. Сервантес – драматург.
26. Лопе де Вега. «Новое руководство к сочинению комедий».
27. Лопе де Вега. Общая характеристика творчества.
28. Лопе де Вега. Драмы чести.
29. Лопе де Вага. Типы комедий.
30. Тирсо де Молина. Общая характеристика творчества.
31. Тирсо де Молина. «Севильский озорник».
32. Кальдерон. Общая характеристика творчества.
33. Кальдерон. «Дама-неведимка».

34. Кальдерон. «Стойкий принц» и «Поклонение кресту».
35. Кальдерон. «Жизнь есть сон».
36. Английский театр эпохи Возрождения. Общая характеристика.
37. Специфика театрального спектакля в Англии. Организация, игровая площадка, костюма, театральные здания, актёры и т.д.
38. Кристофер Марло. Общая характеристика творчества.
39. Кристофер Марло. «Тамерлан Великий».
40. Кристофер Марло. «Доктор Фаустус».
41. Вильям Шекспир. Общая характеристика творчества.
42. Вильям Шекспир. Комедии.
43. Вильям Шекспир. Хроники.
44. Вильям Шекспир. Тригедии.
45. Шекспир. Поздние драмы.
46. Этапы освоения мировым театром творчества Шекспира.
47. Бен Джонсон. Общая характеристика творчества.

2 семестр (Зачет)

48. Специфика театральной системы французского классицизма.
49. Творчество П. Корнеля.
50. П. Корнель. «Сид».
51. П. Корнель. «Гораций».
52. Комедии П. Корнеля.
53. Творчество Ж. Расина.
54. Ж. Расин. «Федра».
55. Ж. Расин. «Андромаха».
56. Комедии Ж. Расина.
57. Общая характеристика творчества Мольера.
58. Ранние комедии Мольера.
59. «Высокая комедия» Мольера.
60. Мольер. «Тартюф».
61. Мольер. «Мизантроп».
62. Мольер. «Скупой».
63. Мольер – театральный деятель.
64. Английская комедия рубежа XVI-XVII вв.
65. Творчество Дж. Фаркера.
66. Творчество Дж. Гей.
67. Творчество Г. Филдинга.
68. Г. Филдинг. «Судья в ловушке».

69. Творчество Р. Шеридана.
70. Р. Шеридан. «Школа злословия».
71. Французский театр эпохи Просвещения. Общая характеристика.
72. Драматургия Вольтера.
73. Драматургия Д. Дидро.
74. Д. Дидро. «Парадокс об актёре».
75. Драматургия П. Мариво.
76. Творчество Бомарше.
77. Общая характеристика творчества К. Гольдони.
78. Общая характеристика творчества К. Гоцци.
79. Общие тенденции реформы сценического искусства в театре эпохи Просвещения.
80. Деятельность Д. Гарика.
81. Актёрское искусство Франции в XVIII веке.
82. Общая характеристика драматургии И. Г. Лессинга.
83. Драматургия И. В. Гёте.
84. Общая характеристика драматургии Ф. Шиллера.
85. Общая характеристика театральных исканий эпохи романтизма.
86. Драматургия П. Мериме.
87. Общая характеристика драматургии В.Гюго
88. Общая характеристика драматургии А. де Мюссе.
89. Драматургия Дж. Г. Байрона и П. Б. Шелли.
90. Общая характеристика драматургии Г. фон Клейста.
91. Драматургия Г. Бюхнера.

3 семестр (опрос, тест)

92. Актёрское искусство эпохи романтизма.
93. Режиссёрское искусство 1-ой пол. XIX века: Ч. Кин, С. Фелпс, мейнингенцы.
94. Натурализм в европейском театре конца XIX века. Э. Золя.
95. «Натурализм в театре».
96. Театральная практика Г. Ирвинга.

97. Драматургия Э. Золя.
98. Неоромантизм в европейском театре конца XIX века.
Драматургия Э. Ростана.
99. Символизм в театральном искусстве конца XIX века.
100. Драматургия М. Метерлинка.
101. Особенности «Новой драмы».
102. Этапы творчества Г. Ибсена.
103. Социальная тематика в драматургии Г.Ибсена.
104. Общая характеристика творчества Г. Гауптмана.
105. Натурализм и символизм в драматургии Г. Гауптмана.
106. Драматургия О. Уайльда.
107. Общая характеристика творчества Б. Шоу.
108. Театральные опыты Э.Г. Крэга.
109. Общая характеристика творчества А. Стриндберга.
110. Актёрское искусство рубежа XIX-XX вв.: С. Бернар и Э. Дузе.
111. Актёрское искусство рубежа XIX-XX вв.:С Моисси, Коклен Старший, Муне-Сюлли.
112. Актёрское искусство рубежа XIX-XX вв.:Т. Сальвинии, Э. Росси

4 семестр (Экзамен, курсовая работа)

113. Общая характеристика творчества Ю. О'Нила.
114. Драматургия Ж.Кокто.
115. Интеллектуальная драма во Франции: драматургия Ж. Жироду.
116. Интеллектуальная драма во Франции: драматургия Ж.П. Сартра.
117. Интеллектуальная драма во Франции: драматургия Ж. Ануйя.
118. Общая характеристика творчества Л. Пиранделло.
119. Драматургия Г. Лорки.
120. Драматургия А. Миллера.
121. Драматургия Т. Уильямса.
122. Драматургия Э. Олби.
123. Драматургия «рассерженных»: Дж. Осборн и Ш.Дилени.
124. Драматургия Г. Пинтера.
125. Драматургия Т. Стоппарда. «Гильденстерн и Розенкранц мертвы», «Берег Утопии».
126. Драматургия Ф. Дюрренматта.
127. Драматургия М. Фриша.
128. Творчество Ж.Вилара.
129. Режиссёрское искусство 2-й половины XX века: П. Брук.

8. Контрольные тесты по курсу «История зарубежного театра».

В тестовой базе правильными являются ответы, указанные в пункте а).

Во время тестирования используются варианты с перемешанными ответами. Всего существует 3 варианта тестов по 40 вопросов в каждом.

Варианты заданий и ответы входят в состав учебно-методического комплекса по дисциплине «История театра».

Часть 1. «История зарубежного театра».

1. Родиной театрального искусства считается

- а) Древняя Греция.
- б) Древний Египет.
- в) Древний Рим.

2. Годом рождения театра принято считать

- а) 537 г. до н.э.
- б) 321 г. до н.э.
- в) 478 г. н.э.

3. В Древней Греции основная часть представления проходила на

- а) орхестре.
- б) сцене.
- в) проскении.

4. Котурны - это

- а) обувь трагического актёра в античном театре.
- б) грамоты с именами победителей театральных соревнований.
- в) малые подъёмные устройства, расположенные над пространством сцены.

5. Театральные празднества в Древней Греции назывались

- а) дионисиями.

б) сатурналиями.

в) мистериями.

6. Театральные празднества в Древней Греции проходили в виде

а) состязаний драматургов.

б) народных игрищ.

в) соревнований хоров.

7. Автором философского эссе «Рождение трагедии из духа музыки» является

а) Ф. Ницше.

б) Г.Ф.В. Гегель.

в) Вяч. Ивановым.

8. Первым драматургом в истории театра принято считать

а) Феспида.

б) Эсхила

в) Софокла.

9. Единственной подлинной древнегреческой драматической трилогией является

а) «Орестея».

б) «Царь Эдип», «Эдип в Колоне», «Антигона».

в) «Ифигения в Тавриде», «Ифигения в Авлиде», «Электра».

10. Историческая драма «Персы» написана

а) Эсхилом.

б) Софоклом.

в) Аристофаном.

11. «Отцом комедии» принято называть

а) Аристофана

б) Менандра.

в) Теренция.

12. Автором комедии «Брюзга» является

а) Менандр.

б) Аристофан.

в) Плавт.

13 Тит Макций Плавт является автором комедии

а) «Менехмы» («Близнецы»).

б) «Третьейский суд».

в) «Братья».

14 Первым комическим актёром, имя которого сохранила история, был

а) Росций.

б) Эзоп

в) Ювенал.

15 Первым трагическим актёром, имя которого сохранила история, был

а) Эзоп

б) Росций.

в) Ювенал.

16 Из перечисленных ниже древнеримских мыслителей и государственных деятелей трагедии писал

а) Сенека

б) Цицерон

в) Марк Аврелий

17 Первый каменный театр был построен в Древнем Риме в

а) I в до н.э.

б) VI в. до н.э.

в) II в н.э.

18 Женщины-актрисы появились в

а) Византии.

б) Древней Греции.

в) Древнем Риме.

19 Наиболее масштабный вид средневекового церковного театра – это

а) мистерия.

б) миракль.

в) литургическая драма.

20 Вид народного театрального действия эпохи Возрождения, основанного на импровизации и использовании масок – это

а) комедия дель арте.

б) комедия ателлана

в) моралите.

21 Николо Макиавелли является автором комедии

а) «Мандрагора»

б) «Каландрия».

в) «Подсвечник».

22 Автором трагедии «Царь Эдип» является

а) Софокл.

б) Еврипид.

в) Эсхил.

23 Трагедия «Медея» написана

а) Еврипидом.

б) Софоклом.

в) Эсхилом.

24 Проблемам драматургии посвящена комедия Аристофана

а) «Лягушки».

б) «Облака».

в) «Лисистрата».

25 Итальянская комедия эпохи Возрождения, создававшаяся по античным образцам, получила название

а) «учёной комедии».

б) «высокой комедии».

в) комедии дель арте.

26 Театр «Олимпико» в Виченце построен архитектором

а) Палладио.

б) Серлио.

в) Бернини.

27 Родоначальником испанского театра принято считать

а) Лопе де Руэда

б) Лопе де Вега

в) Сервантеса

28 Перу Сервантеса принадлежит трагедия

а) «Нумансия».

б) «Фуэнте Овехуна».

в) «Селестина».

29 Самое большое число пьес в истории драматургии написано

а) Лопе де Вега.

б) Мольером..

в) В. Шекспиром.

30 Театральная группа, в которой работал В. Шекспир, называлась

а) Слуги Лорда-камергера.

б) Слуги Её величества.

в) Слуги Его величества.

31 Трагедия «Тамерлан Великий» написана

а) К. Марло

б) В. Шекспиром.

в) Б.Джонсоном.

32 Комедия «Вольпоне» принадлежит перу

а) Б. Джонсона.

б) В. Шекспира.

в) К. Марло.

33 Актёром, впервые сыгравшим Гамлета в одноимённой трагедии В. Шекспира был

а) Р. Бербедж.

б) Э. Аллейн.

в) В. Кемп.

34 Последней пьесой, написанной В. Шекспиром, принято считать

А) «Генриха VIII».

Б) «Юлия Цезаря».

В) «Бурю».

35 Первой крупной победой классицизма в театре считается постановка

а) «Сида» П. Корнеля.

б) «Тартюфа» Мольера.

в) «Андромахи» Ж. Расина.

36 Трагедия П. Корнеля «Сид» написана

А) без соблюдения «трёх единств».

Б) в строгом соответствии с правилом «трёх единств».

В) с учётом только одного из «трёх единств».

37 В основе «Федры» Ж. Расина лежит трагедия Еврипида

а) «Ипполит».

б) «Медея».

в) «Вакханки».

38 Понятие «высокая комедия» связано с творчеством

а) Мольера.

б) Лопе де Вега.

в) В. Шекспира.

39 В ряду великих комедий Мольера первой была комедия

а) «Тартюф».

б) «Смешные жеманницы»

в) «Скупой».

40 Первым драматургом, обратившимся к легенде о Дон Жуане, был

а) Тирсо де Молина

б) Мольер

в) Дж.Г.Байрон.

- 41 Автор комедии «Школа злословия» является**
- а) Р. Шеридан.
 - б) Г. Филдинг.
 - в) В. Конгрив.
- 42 В основе «Трёхгрошовой оперы» Б. Брехта лежит пьеса**
- А) Дж. Гей.
 - Б) В. Шекспира
 - В) Г.Э. Лессинга.
- 43 Творчество Карло Гольдони отражает идеалы эпохи**
- А) Просвещения.
 - Б) романтизма.
 - В) классицизма.
- 44 Герой трилогии П.О.К. Бомарше, Фигаро, по профессии является**
- а) брадобреем.
 - б) портным.
 - в) курьером.
- 45 Своеобразный манифест эстетики романтизма в театре содержится в предисловии к пьесе В. Гюго**
- а) «Оливер Кромвель».
 - б) «Эрнани»
 - в) «Рюи Блаз».
- 46 Первым крупным успехом романтизма в сценическом искусстве Франции явилась постановка пьесы**
- А) «Эрнани» В.Гюго
 - Б) «Лорензаччо» А.де Мюссе.
 - В) «Чаттертон» А.де Виньи.
- 47 Из перечисленных ниже актёров романтическую школу представлял**
- А) Эдмунд Кин.
 - Б) Дэвид Гаррик.

В) Сандро Моисси.

48 Драматическая поэма «Каин» принадлежит перу

А) Дж.Г. Байрона

Б) П.Б. Шелли

В) И.-В.Гёте.

49 Сборник пьес «Театр Клары Газуль» написан

А) П.Мериме.

Б) К. Газуль.

В) А. Дюма.

50 Автор драмы «Дон Карлос» является

А) Ф. Шиллер.

Б) И.-В. Гёте.

В) Г. Бюхнер.

51 Крупнейшим из «актёров-режиссёров» Англии 2-й половины XIX века был

А) Г. Ирвинг.

Б) Э. Кин.

В) Э.Г. Крэг.

52 Андре Антуан был

А) режиссёром и актёром

Б) актёром

В) драматургом.

53 Из ниже перечисленных, к корифеям движения «Новая драма» относится

А) Г. Ибсен.

Б) Дж. Фаркер.

В) Г.Э. Лессинг.

54 Пьеса «Ткачи» написана

А) Г. Гауптманом.

Б) Б. Шоу.

В) Б. Бьёрнсоном.

55 Произведение «Натурализм в театре» принадлежит перу

- А) Э. Золя.
- Б) Э. Ростана.
- В) М. Метерлинка.

56 Наиболее ярким представителем символизма в драматургии является

- А) М. Метерлинк.
- Б) Э. Ростан.
- В) Э. Золя.

57 Автором эссе «Квинтэссенция ибсенизма» является

- А) Б. Шоу.
- Б) Дж. Голсуорси.
- В) Г. Ирвинг.

**58. Спектакль «Гамлет» был поставлен в МХТ К.С. Станиславским
совместно с**

- А) Э.Г. Крэггом.
- Б) М. Рейнхардтом.
- В) С. Моисси.

59. «Эпическим» называл свой тип театра

- А) Б. Брехт
- Б) Э.Г. Крэг.
- В) Ш.Дюллен.

60. Новую версию драмы Софокла «Антигона» создал

- А) Ж. Ануй.
- Б) Ж. Кокто.
- В) Ж. Жироду.

61. Героиней пьесы Ж. Ануйя «Жаворонок» является

- А) Жанна д'Арк.
- Б) Электра.

В) Медея.

62. Сюжет «Орестей» Эсхила Ж.П. Сартр использовал в пьесе

А) «Мухи».

Б) «Затворники из Альтоны».

В) «Мёртвые без погребения».

63. Трилогия «Траур – участь Электры» написана

А) Ю. О’Нилом.

Б) Т. Уильямсом.

В) Л. Хелман.

64. Направление «Театр абсурда» сформировалось в

А) 50-е гг. XX в.

Б) 60-е гг. XX в.

В) 30-е гг. XX в.

65. Одну из своих лучших ролей М. Чехов исполнил в пьесе А. Стриндберга

А) «Эрих XIV».

Б) «Путь в Дамаск».

В) «Соната призраков».

66. Приём «театр в театре» использован В. Шекспиром в пьесе

А) «Гамлет».

Б) «Ромео и Джульетта».

В) «Макбет».

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52-02-02 «Режиссура театра».

Составитель		
О.Г.Петрова, кандидат искусствоведения, профессор		

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

**ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ТЕАТРА
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА**

**СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ДРАМЫ**

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ
(год набора 2019)**

Химки, 2021 г.

1. Введение

Самостоятельная работа студентов - это их деятельность в процессе обучения и во внеаудиторное время, выполняемая по заданию преподавателя, под его руководством, но без его непосредственного участия.

Основными признаками самостоятельной работы студентов принято считать:

- наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса или задачи и особого времени на их выполнение, решение;
- проявление умственного напряжения мысли обучаемых для правильного и наилучшего выполнения того или иного действия;
- проявление сознательности, самостоятельности и активности студентов в процессе решения поставленных задач;
- владение навыками самостоятельной работы;
- осуществление управления и самоуправления самостоятельной познавательной и практической деятельностью студентов.

Ядром самостоятельной работы, исходным моментом ее конструирования является познавательная или проблемная задача. Именно наличие задачи обуславливает весь процесс самостоятельной работы: предусматривает самостоятельную деятельность студентов по решению поставленных задач; обязательную подготовку к самостоятельному выполнению, решению учебных и профессиональных задач.

Содержание самостоятельной работы студентов имеет двуединый характер. С одной стороны, это совокупность учебных и практических заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности. С другой стороны, это способ деятельности студента по выполнению соответствующего учебно-теоретического или практического задания. Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах учебной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

История театра – основа теоретического фундамента профессий режиссера, актера, режиссера-педагога любительского театра. Методические рекомендации имеют целью помочь студенту подготовиться к сессии в межсессионный период. Содержание методических рекомендаций составляют разработки письменных заданий (курсовой работы), а также примерных вопросов к зачетам и экзаменам.

2. Содержание курса

Тема 1. Введение в историю театра. Театральное искусство Античности

Особенности мировоззрения Древней Греции: антропоцентризм, калокагатия, агонистика. Гармония и соразмерность как основа эстетических представлений.

Роль культа Диониса в формировании греческого театра и жанров греческой драматургии (трагедии, комедии, сатировской драмы). Аристотель о возникновении трагедии и комедии. Платон о задачах искусства (10 глава «Государства»).

Рождение трагедии Древнегреческая трагедия до Эсхила. *Феспид*, выделение из хора особого исполнителя — гипокрита (ответчика). *Фриних* (ок. 540—ок. 470 до н. э.),

Эсхил (525—456 до н. э.) — основоположник греческой трагедии в ее установившихся формах. Драматизация и переосмысление мифологических сказаний в соответствии с выдвигаемой проблематикой. Трилогия. Принципы ее построения.

«Персы» (472) — единственная дошедшая до нас греческая трагедия на исторический сюжет. Мысль о неотвратимости справедливого возмездия за нарушение установленного миропорядка. Особенности композиции «Персов». Архаические черты в структуре этой трагедии.

«Прометей прикованный», философское содержание трагедии; страстный протест против всякого насилия и угнетения, богоборчество и гуманизм. Титанизм образа Прометея, могучая поэтическая сила трагедии.

Трилогия «Орестея» (458) — наиболее зрелое произведение Эсхила. Тема трагической судьбы рода Атридов в «Орестее». Рок и свободная воля героя при выборе решения. Усиление действия, развитие диалога, углубление характеров в «Орестее».

Софокл (ок. 496—406 до н.э.) — поэт расцвета афинской рабовладельческой демократии. Общественное значение трагедий Софокла. Вера в справедливость существующего миропорядка.

Герои трагедий Софокла — люди изображенные такими, какими они должны быть» (Аристотель). Перенесение центра тяжести в трагедиях Софокла на действенное изображение человека, его борьбы и душевных переживаний. Благородство и величие героев Софокла, цельность и

простота их характеров.

«Антигона» (ок. 442). Общественный смысл конфликта между Антигоной и Креонтом. Героизм и самопожертвование Антигоны, ее нравственная победа над Креоном. «Царь Эдип» (ок. 429). Проблема рока и свободы человеческой личности. Понятие о субъективной и объективной вине героя. «Электра». Идея справедливого возмездия. Тираноборческий пафос трагедии. «Эдип в Колоне» (406) — завершение темы Эдипа в творчестве Софокла. Идея оправдания благородного героя, совершившего невольное преступление.

Театральные реформы Софокла: введение третьего актера и расписных декораций, увеличение числа хоровцов до 15, отказ от создания связанных единством сюжета трилогий и сохранение самостоятельного значения за каждой трагедией. Дальнейшая драматизация действия.

Роль хора как действующего лица в трагедиях Софокла. Важность хоровых партий для решения основного конфликта трагедий.

Еврипид (ок. 480—406 до н. э.). Патриотические мотивы в его трагедиях. Снижение героического идеала человека; изображение людей «такими, каковы они есть в действительности» (Аристотель). Острота конфликтов в трагедиях Еврипида. Глубокое проникновение в мир душевных переживаний человека; Еврипид как «трагичнейший из поэтов» (Аристотель). Внесение в трагедию бытовых элементов. Усложнение интриги.

«Медия» (431). Трагическая раздвоенность образа Медеи. Изображение внутреннего разлада в душе героини — открытие Еврипида, оказавшее колоссальное влияние на трагедию нового времени (в частности, на трагедии Расина) и на психологическую драму. «Ипполит» (428). Новизна тематики трагедии для афинской сцены V в. до н. э. «Электра» (ок. 413). Миф без героического ореола. «Киклоп» — единственная дошедшая до нас полностью сатирическая драма.

«Ифигения в Авлиде» (поставлена в 405). Образ юной героини, жертвующей собой для славы отчизны. Патриотические мотивы в этой трагедии.

Драматургические особенности трагедий Еврипида.

Структура древней аттической комедии (агон, парабаса и т. д.), роль песенно-танцевального элемента в ней. Роль древней аттической комедии в общественной и культурной жизни Афин.

Аристофан (ок. 446—ок. 385 до н. э.) — «отец комедии». Эволюция творчества Аристофана, отражение в нем интересов, мыслей и чувств мелких аттических земледельцев. Острая политическая направленность

творчества Аристофана. Комедии «Ахарняне», «Мир», «Лисистрата», «Лягушки», «Облака». Защита Аристофаном воспитательной роли искусства, взгляд на драматурга как на учителя «граждан».

Аристотель (384—322 до н.э.). «Поэтика» - первое дошедшее до нас систематическое изложение теории поэтического искусства.

Роль государства в организации театральных представлений в Древней Греции. Всенародный характер празднеств. Театральные состязания. Хореги. Три награды для победителей. Устройство театра: оркестра, скена, места для зрителей (театрон), проскений; параскений; пароды. Театральные машины в театре V в. до н.э. (экиклема и эорема). Декорации. Зрители. Хор в греческом театре, его общественная и художественная роль.

Новая аттическая комедия. *Менандр* (ок. 343—ок. 291 до н.э.).

Темы и проблематика новой комедии — семейные конфликты, вопросы брака, воспитания и т. п. Постоянные типы-маски. Искусное ведение сложной интриги. «Брюзга» — единственная полностью дошедшая до нас комедия. «Третьейский суд».

Древний Рим.

Римское рабовладельческое общество и его отличие от греческого. Борьба патрициев и плебеев. Политика «Хлеба и зрелищ!».

Истоки римского театра. Обрядовые игры и шуточные песни италийских земледельцев; фесценнины. Приглашение этрусских плясунов для исполнения первых сценических игр (364 г. до н. э.), Сатурналии. Ателлана и ее маски (Макк, Папп, Буккон, Доссен). Первые римские драматурги: *Ливий Андроник* (ум. ок. 204). Драматические жанры в Риме: трагедия — на мифологический сюжет, на исторический сюжет (претекста); комедия — на римский сюжет (тогата), на греческий сюжет (паллиата).

Плавт (ок. 254—184 до н. э.). Плебейская направленность его творчества. Свободное отношение к греческим сюжетам, приспособление их к условиям римской сцены и вкусам публики. Соединение в пьесах Плавта приемов новой аттической комедии с элементами народного шутовского италийского театра

Герои комедий Плавта. Комедии «Хвастливый воин», «Клад», «Пленники», «Близнецы» («Менехмы»). Музыкально-вокальный элемент в комедиях Плавта, кантики.

Теренций (ок. 185—159 до н. э.). Проблематика произведений Теренция. Разработка им жанра серьезной комедии («Свекровь»).

Гуманистические тенденции его драматургии. Темы семьи и воспитания («Братья»). Тонкость психологической характеристики.

Организация театральных представлений на государственных праздниках. Постановка спектаклей при триумфах, погребении знатных людей, при выборах высших магистратов и т. д. Отсутствие постоянного театрального здания в Риме вплоть до середины I в. до н. э. Постройка Помпеем первого постоянного каменного театра (55 до н.э.). Отличие римского театрального здания от греческого. Римские актеры, их бесправное социальное положение. Объединение актеров в труппы. Отсутствие театральных масок до конца II в. до н. э. *Эзон* и *Росций* – первые знаменитые актеры, имена которых сохранила история. Введение маски в римский театр (ок. 110 до н. э.).

Трагедии *Сенеки* (ок. 4 до н. э. — 65 н. э.). «Эдип», «Медея», «Федра». Персонажи его трагедий — люди, одержимые сильными страстями. Одноплановость и статичность героев Сенеки. Риторический элемент в его трагедиях.

Тема 2. Театр западноевропейского Средневековья

Народные истоки средневекового театра — крестьянские игры, обряды, празднества. Гистрионы и их роль в формировании театра (IX—XIII вв.).

Господство в эпоху становления феодализма церковного театра. Формирование и развитие религиозно-назидательных жанров. Литургическая драма - (IX—XI вв.), Секуляризация литургической драмы. Полулитургическая драма (XII в.). «Действо об Адаме» (середина XII в.). Эволюция религиозной драмы от литургической драмы (IX—XIII вв.) к мистерии.

Миракль—драматизация легенд о святых. Развитие миракля в XIV в., его приближение к жанру бытовой дидактической драмы.

Мистерия — основной жанр средневекового религиозного театра (XV—XVI вв.). Методы организации мистерияльного спектакля. Участие цехов, роль «братств». Типы мистерияльных представлений. Симультаный принцип построения декораций. Актерское исполнение мистерий, сочетание примитивной условности и грубого натурализма. Деятельность мистерияльных «братств».

Моралите — назидательная и аллегорическая драма средних веков (XV—XVI вв.) Эволюция моралите от религиозной дидактики к светской, ослабление аллегорического элемента и усиление бытового («Нынешние братья», «Осуждение пиршеств»).

Фарс (XV —XVI вв.) как начало комедийного жанра. Пути его формирования. Народные корни фарса и отражение в нем психологии средневекового человека. Демократичность фарса, его антифеодалная и антиклерикальная направленность.

Анонимный французский фарс «Адвокат Патлен» (XV в.). Сценический стиль фарса. Выдвижение индивидуального исполнителя, разработка мимики и жеста, буффонада. Воздействие фарса на развитие ренессансной комедии.

Тема 3. Театральная культура эпохи Возрождения

Характеристика эпохи Возрождения: обращение к Античности, возрождения культа индивидуализма, эволюция ренессансного гуманизма. Идея природного совершенства личности и права человека на неограниченную свободу; идеальный человеческий образ в творчестве художников Высокого Возрождения; взгляд на произведение искусства как на микрокосм гармонически упорядоченного мироустройства.

Итальянский театр эпохи Возрождения.

Зарождение в Италии ренессансной культуры (XIV п.). Этапы развития итальянского Возрождения. Расцвет литературы и искусства. Развитие театра гуманистов в конце XV в.

Гуманисты и их роль в создании нового театра. Первые школьно-академические постановки античных пьес. Придворные представления комедий Плавта, перевод их на итальянский язык. Первая итальянская ренессансная драма — «Сказание об Орфее» (1480) *Анджело Полициано* (1454—1494), прославление «земных» интересов и страстей. Итальянская гуманистическая драматургия XVI в. Ее основные жанры: «ученая комедия», трагедия и пастораль. Создание нового типа драматургии, ставшего исходным для всего последующего развития европейской драмы.

Общая характеристика развития «ученой комедии». Комедии *Лодовико Ариосто* (1474—1533) «Шкатулка» («Комедия о сундуке», 1508) и «Подмененные» (1509), отражение в них современной итальянской жизни. Сатирические мотивы в поздних комедиях Ариосто. «Мандрагора» (1514) *Николо Макиавелли* (1469—1527) — первая сатирическая комедия нравов. Антиклерикальная направленность этой пьесы. Комедии *Пьетро Аретино* (1492—1556), изображающие итальянский быт. «Подсвечник» (1582) *Джордано Бруно* (1548—1600) — осмеяние суеверия и педантизма.

Пастораль, ее эволюция. Идиллическое изображение сельской жизни, «Аминта» (1573) Торквато Тассо (1544—1595) — лучший образец

пасторальной драмы. Ренессансные мотивы в «Аминте». Эстетический утопизм пасторали.

Расцвет итальянской оперы в XVII в.; ее распространение в Европе и влияние на театр других стран.

Театральное здание и сцена.

Театральное здание и сцена XVI—XVII вв. Влияние точных наук и живописи итальянского Возрождения на искания театральных художников. Изобретение перспективной декорации в начале XVI в. Появление театральной архитектуры. Описание ренессансной сцены в книге «Об архитектуре» *Себастиана Серлио* (1545). Театр «Олимнико» в Виченце, построенный по проекту *Андрей Палладио* (1580—1585). Подвижные декорации (теларии) (1585). Алеотти — изобретатель кулисных декораций.

Комедия дель арте и развитие актерского искусства.

Формирование профессиональных актеров в Италии в условиях наступившей феодально-католической реакции, *Анджело Беолько* (*Рудзанте*, 1502—1542) — падуанский народный актер и драматург. Создание постоянных типов персонажей у Беолько, импровизация, использование диалектов, предвосхищение жанра комедии дель арте (комедии масок). Возникновение в середине XVI в. комедии дель арте - импровизированной народной комедии масок. Ее специфика, происхождение, тематика. Основные компоненты народной комедии: маски, импровизация, буффонада, диалекты. Основные маски комедии дель арте: северный квартет — Панталоне, Доктор, Бригелла и Арлекин; южный — Ковьелло, Пульчинелла, Скарамучча и Тарталья; Серветта, Капитан, Влюбленные. Характеристика типов-масок, сатирическое отражение в них современной действительности. Роль музыки, пения и танца в комедии дель арте. Особенности актерской игры в комедии масок.

Испанский театр эпохи Возрождения.

Реконкиста и ее влияние на формирование духовного склада испанского народа. Роль крестьянства в многовековой национально-освободительной борьбе. Завершение Реконкисты и создание в Испании абсолютной монархии. Основные черты испанского театра — его демократизм и народность. Первые ростки светской драмы в Испании. *Хуан дель Энсина* (1469—1534) и его эклоги. Переплетение в них пасторальных и религиозных мотивов с бытовыми, введение музыкального элемента. Роль Энсины в возникновении национальной лирической музыкальной драмы.

Лопе де Руэда (1510—1565) — родоначальник испанского народного театра. Сервантес о Лопе де Руаде. Фарсы (пасос) Лопе де Руэды («Оливы», «Страна Хуаха»), изображение в них народного быта. Народный юмор и народные типы в этих фарсах. Значение пасос Лопе де Руэды для формирования испанского музыкально-комедийного жанра «сайпете».

Мигель Сервантес (1547—1616) — величайший представитель испанского гуманизма. Место драматургии в творчестве Сервантеса. Утверждение Сервантесом воспитательной роли театра, требование идейного реалистического искусства. Трагедия «Нумансия» (1588), Интермедии, их народность и сатирическая направленность («Театр чудес», «Саламанкская пещера»). А. Н. Островский — переводчик интермедий Сервантеса.

Лопе де Вега (1562—1635). Творчество Лопе де Веги — вершина испанской ренессансной драмы. Его глубокий гуманизм и народность. Тематическое богатство, необычайная творческая плодовитость Лопе де Веги, его поэтическое мастерство. Эволюция его творчества. Жанровое многообразие драматургии Лопе де Веги. Цикл «крестьянских пьес». «Фуэнте Овехуна», изображение крестьянского восстания против феодала-насильника. Народно-героический пафос пьесы.

Комедии «плаща и шпаги» Лопе де Веги решение в них проблем гуманистической морали и критика сословных предрассудков («Собака на сене», «Девушка с кувшином»). Особенности реализма Лопе де Веги. Трактат «Новое руководство к сочинению комедий» (1609). Разработка принципов национальной драмы, ориентация на массового зрителя.

Тирсо де Малина (1583—1648). «Севильский озорник» (1630) — первая драматургическая обработка легенды о Дон Жуане. Обличение в ней паразитирующего дворянства. Виртуозная комедийная техника («Дон Хиль Зеленые Штаны»). Комедия «Благочестивая Марта», отражение в ней кризиса ренессансной морали и насмешка над религиозным ханжеством.

Педро Кальдерон (1600—1681), крупнейший драматург испанского барокко. Усиление трагических мотивов и проповедь религиозных идеалов в его драмах «Жизнь есть сон» и «Стойкий принц». Морально-философская проблематика драм Кальдерона. Обращение Кальдерона к теме народного протеста против бесчинств феодалов в «Саламейском алькальде». Комедии «плаща и шпаги» Кальдерона («Дама-невидимка» и др.), их стилевое своеобразие.

Английский театр эпохи Возрождения.

Расцвет английской культуры в XVI в. Своеобразный характер английского гуманизма, борьба в нем аристократического и демократического направлений. Томас Мор как типичный представитель английского гуманизма. Материалистическая философия Френсиса Бэкона. Широкое развитие английской драмы и театра в XVI в. Сочетание народных и гуманистических традиций в английской драматургии. Использование новой английской драматургией опыта площадного народного театра с одновременным усвоением традиций ренессансной драмы.

Кристофер Марло (1564—1593) — крупнейший предшественник Шекспира. Атеизм, вольномыслие и демократизм Марло. Ренессансная этика «доблести» в драматургии Марло. Титанические образы в трагедиях «Тамерлан Великий» (1587—1588) и «Трагическая история доктора Фауста» (1588). Эволюция его творчества, отказ от культа сильной индивидуальности, разоблачение власти золота («Мальтийский еврей», ок. 1588). Особенности реализма Марло («Эдуард II», ок. 1592).

Вильям Шекспир (1564—1616) — величайший драматург эпохи Возрождения. Особенности реализма Шекспира. Стремление к охвату всего многообразия жизненных явлений, смешение трагического и комического, возвышенного и низменного; многоплановость композиции в пьесах Шекспира. Титанизм шекспировских образов, изображение характеров в их многосторонности и развитии. Богатство языка. Высокая поэтичность творчества. Связь драматургических принципов Шекспира с условиями театра его эпохи. Периодизация творчества Шекспира. Оптимистическое восприятие Шекспиром действительности в первый период его творчества. Исторические хроники Шекспира, выражение в них его политических взглядов. Поэтический историзм Шекспира. Историческая хроника «Король Ричард III» (1592), развенчание в ней культа сильной личности.

Комедии Шекспира первого периода, их гуманистические идеи. Отражение в комедиях веры в возможность гармонического развития общества и человеческой личности, освобожденных от феодальных связей. Прославление свободной, активной человеческой личности и гуманистического мироощущения.

Трагедия «Ромео и Джульетта» (1594), ее оптимистический характер, торжество новой гуманистической морали над феодально-сословными отношениями.

Комедия «Венецианский купец» (1596). Глубокое вскрытие в ней социально-этических конфликтов эпохи. Проблема гуманистической

морали в «Венецианском купце». Пушкин о характере Шейлока. Комедия «Двенадцатая ночь», критика в ней пуританизма. Гуманистическое решение проблем любви и дружбы. Образы шутов, их юмор. Преодоление гуманистических иллюзий во втором периоде творчества.

Великие трагедии Шекспира — вершина его творчества. Трагическое у Шекспира. «Гамлет» (1601) — тема кризиса гуманистического мировоззрения, разрыв между гуманистическими идеалами и действительностью.

«Отелло» (1604). Конфликт между идеалами гуманизма и реальной общественной практикой. Критика сословных и расовых предрассудков эпохи. «Отелло» как трагедия гуманистическою доверия к людям.

«Король Лир» (1605). Духовная эволюция героя трагедии, осознание им несправедливости общественного устройства. Образ Шута в трагедии.

«Макбет» (1606) как трагедия ренессансного индивидуализма.

«Римские» трагедии Шекспира («Юлий Цезарь», 1599; «Антоний и Клеопатра», «Кориолан», 1607). Их философская и политическая проблематика.

«Мрачные комедии» Шекспира. «Мера за меру» (1604). Образ Анджело и отзыв Пушкина о его глубине и многосторонности.

Третий период творчества Шекспира. Стремление драматурга найти позитивное нравственное разрешение социальных конфликтов эпохи в сфере утопической сказки. Особенности поэтики пьес третьего периода. Поэтическая условность действия, романтическая приподнятость характеров. Вера в конечное торжество правды и человечности («Зимняя сказка», 1611; «Буря», 1612).

Бен Джонсон (1573—1637)—крупнейший после Шекспира драматург английского Возрождения. Особенности его комедий. Комедия «Вольпоне» (1609), разоблачение в ней стяжательства и порождаемой им аморальности. Обличение пуритан в «Варфоломеевской ярмарке» (1612). Влияние Бена Джонсона на развитие музыкально-драматического жанра «масок», подготовившего рождение английской оперы.

Постройка специальных зданий. Состав труппы публичных театров. Отсутствие актрис. Актерское искусство. Шекспир об актерском искусстве. Борьба направлений в актерском искусстве. *Эдуард Аллейн* (1566 — 1626) — типичный актер дошекспировской драмы (роли в трагедиях Марло). *Ричард Бербедж* (1567 — 1619) — исполнитель ведущих ролей в драмах Шекспира и выразитель реалистических

устремлений в английском сценическом искусстве. Комические актеры (Ричард Тарльтон, Вильям Кемп), их связь с фарсовой традицией. Демократический характер устройства зрительного зала и сцены публичного театра. Принципы постановки и оформления спектакля. Связь формы английской драмы с устройством театра.

Тема 4. Театральное искусство эпохи классицизма

Формирование и развитие классицизма.

Классицизм — ведущее направление во французском искусстве XVII в. Отражение в нем политических принципов абсолютизма на прогрессивной стадии его развития. Утверждение главенства государства, общества над интересами отдельной личности. Преобладание гражданских, героических и патриотических мотивов. Связь классицизма с рационализмом Декарта. Нормативный характер поэтики классицизма. Ориентация на античные образцы. Принцип подражания «прекрасной природе», стремление изображать действительность в самых общих, «вечных» проявлениях. Классицистская теория жанров, деление их на высокие и низкие. Закон трех единств (действия, времени, места), его связь с классицистски истолкованной идеей правдоподобия. Требование предельной концентрации действия в драматическом произведении.

Историческая прогрессивность искусства классицизма. Стремление к созданию монументальной национальной трагедии. Актуальность и политическая острота ее проблематики, публицистическая открытость идей, аналитическая ясность драматической композиции. Заслуга драматургов-классицистов в создании достоверной картины внутренней жизни личности, подробная психологическая разработка образов. Поддержка кардиналом Ришелье искусства классицизма.

Борьба классицистов с реакционным аристократическим искусством. Основные этапы развития классицизма. Эстетическая теория *Никола Буало* (1636—1711) как итог развития искусства классицизма XVII в. («Поэтическое искусство», 1674).

Основание в Париже театра «Маре» (1629), роль его руководителя *Мондори* (Гийом Дежильбер, 1594—1651).

Трагедия.

Пьер Корнель (1606—1684) — создатель монументальной героической трагедии классицизма. Творческая эволюция Корнеля. Трагикомедия «Сид» (1636) изображение в ней характерного для классицизма трагического конфликта долга и чувства, утверждение патриотических идей, рационалистическое раскрытие образов. Прославление свободной гуманистической морали. Критика «Сида»

Французской Академией. Пересмотр Корнелем своих творческих позиций. «Гораций» (1640) как образец политической трагедии классицизма. Воспевание в трагедиях Корнеля гражданского героизма, прославление идеальной государственности, культ воли и разума. Особенности художественной манеры Корнеля. Пушкин о Корнеле.

Жан Расин (1639—1699) — образцовый трагический поэт классицизма, создатель любовно-психологической трагедии. Основные идейные мотивы трагедии Расина. «Андромаха» (1667), ее гуманистическое содержание — обличение деспотизма и эгоистических страстей, вера в возможность победы разумного начала. Творческая эволюция Расина. Углубление внутренних противоречий в его мировоззрении. «Федра» (1677).

Тираноборческая тенденция в последней трагедии Расина «Гофолия» (1691). Особенности художественного метода Расина.

Трагическая сцена и актеры.

Стиль классицистского исполнения трагедии, требование «облагороженной природы» и соблюдение норм аристократического вкуса. Расин как театральный деятель и воспитатель актеров. Основные трагические актеры XVII в. *Флоридор, Монфлери, Мари Шанмеле, Тереза Дюпарк*. Костюм трагического актера второй половины XVII в. (так называемый «римский костюм»), отсутствие в нем исторической и этнографической точности. Условное оформление трагического спектакля.

Мольер и комический театр XVII века.

Мольер (Жан-Батист Поклен, 1622—1673) — создатель национальной комедии во Франции. Становление творческого метода Мольера в русле классицистской эстетики. Гуманизм, демократизм, народность Мольера. Органическое усвоение им традиций народного театра (фарс, комедия масок). Мольер как основоположник реалистического и сатирического направления во французском театре. Своеобразие реализма Мольера.

Творческая биография Мольера. Социально-сатирическая направленность его комедий. Путь Мольера к высокой комедии. Борьба Мольера с аристократической «претенциозностью» («Смешные жеманницы», 1659). Протест против собственнической идеологии, патриархальной морали и угнетения женщин («Школа жен», 1662). «Школа жен» как образец жанра высокой комедии. Утверждение реалистических принципов в драматургии и театре («Критика «Школы жен»; «Версальский экспромт» 1663). Великие комедии Мольера —

«Тартюф», «Дон Жуан», «Мизантроп». «Тартюф» (1664—1669) — разоблачение ханжества и лицемерия как социального зла, показ оупляющего воздействия религии на сознание человека. «Дон Жуан» (1665) — разоблачение морального разложения, эгоизма, цинизма аристократии. Образ Дон Жуана. «Мизантроп» (1666) — борьба против пустоты и лживости придворного общества, попытка создания образа вольнолюбивого героя. «Скупой» (1668) — разоблачение скупости буржуазии, власти золота, извращающего природные качества человека и вносящего разложение в семью. «Мещанин во дворянстве» (1670) — образец жанра комедии-балета, подготовившего возникновение французского музыкального театра. Образы слуг и служанок и других комедиях. Пушкин и Белинский о своеобразии художественного метода Мольера. Мольер как актер и режиссер. Труппа Мольера. Борьба Мольера за новый тип спектакля. Основание в Париже театра «Комеди Франсез» (1680).

Тема 5. Западноевропейский театр эпохи Просвещения

Идейная связь эпохи Просвещения с эпохой Возрождения. Культ разума у просветителей; его антифеодальный и антиклерикальный характер. Защита естественных прав человека. Буржуазная сущность политической программы просветителей. Итоги XVIII в. — политическая революция во Франции, промышленная — в Англии, философская и эстетическая — в Германии. Утверждение просветителями общественного значения искусства.

Английский театр эпохи Просвещения.

Восстановление в период Реставрации театров, запрещенных во время революции. Переход к сцене-коробке. Более узкий, сравнительно с Возрождением, состав театральной публики. Усиление классицистских тенденций. Возникновение комедии нравов, опирающейся на традиции Бена Джонсона и Мольера. *Уильям Конгрив* (1670—1729), *Джордж Фаркер* (1678—1707).

Создание английской национальной оперы. *Генри Перселл* (1659-1695.).

Демократическое течение в театре. Малые жанры («балладная опера», «репетиция»). «Опера нищего» (1728) *Джона Гея* (1685—1732).

Генри Филдинг (1707—1754) — наиболее яркий представитель критической линии английского Просвещения. Его фарсы и бытовые комедии («Авторский фарс», 1730; «Судья в ловушке», 1730), политические комедии («Дон Кихот в Англии», 1734; «Исторический календарь за 1736

год», 1737). Жанр балладной оперы у Филдинга («Опера Граб-стрита», 1731). Закон о театральных лицензиях и уход Филдинга из театра (1737).

Английская комедия середины XVIII в. Отказ от социальной проблематики и утрата политической остроты.

Оливер Голдсмит (1728—1774) и его комедия «Ночь ошибок» (1773) — один из лучших образцов комедии нравов XVIII века.

Ричард Шеридан (1751 — 1816). Крупнейший английский драматург XVIII в. «Соперники» (1775) — яркая картина нравов английского буржуазно-аристократического общества. Осмеяние сентиментальных настроений молодежи. Балладная опера «Дуэнья» (1775). «Школа злословия» (1777), обличение пуританского ханжества и паразитизма верхушки общества. Реализм характеров и критическая направленность комедии. Блестящее комедийное мастерство Шеридана.

Дэвид Гаррик (1717—1779) — ведущий актер-реалист эпохи Просвещения. Гуманистический и просветительский характер его творчества. Борьба за индивидуализацию образа. Реформаторская деятельность Гаррика в области режиссуры. Создание актерского ансамбля. Новый метод репетиционной работы. Реконструкция сцены, декораций и костюмов. | Обращение к драматургии Шекспира. Гаррик в ролях Гамлета, Лира, в комедийных ролях. Влияние Гаррика на дальнейшее развитие актерского искусства и режиссуры в Западной Европе.

Французский театр эпохи Просвещения.

Борьба просветителей против аристократического искусства, за искусство, насыщенное социально-политической проблематикой. Понимание ими театра как трибуны просветительской пропаганды.

Вольтер (Франсуа Мари Аруэ, 1694 — 1778) - центральная фигура первого этапа Просвещения. Вольтер как глава просветительского классицизма. Публицистичность и пропагандистская установка трагедий Вольтера, их антиклерикальная и антидеспотическая направленность. Действенность, патетика, живописность трагедий Вольтера, широта и разнообразие их тематики. Трагедии «Заира» (1732). «Магомет» (1741), проповедь в них веротерпимости, обличение деспотизма и религиозного фанатизма. Двойственное отношение Вольтера к Шекспиру.

Пьер де Мариво (1688—1763) как представитель стиля рококо во французской комедии. Разработка им жанра любовно-психологической комедии («Игра любви и случая», 1730). Философские комедии Мариво («Остров разума», 1727).

Дени Дидро (1713—1784) — центральная фигура второго этапа Просвещения, глава французских материалистов, основатель и редактор «Энциклопедии», драматург и теоретик драмы. Разработка им эстетики просветительского реализма. Учение об общественном положении как основе драматургического образа. Борьба Дидро за естественность и правдивость в искусстве. Пропаганда «серьезного жанра». Драммы «Побочный сын» (1756) «Отец семейства» (1758). «Парадокс об актере» (1770—1778). Значение «Парадокса об актере» для французского театра.

Бомарше (Пьер Огюстен Карон, 1732—1799). Комедии «Севильский цирюльник» (1773, пост. 1775) и «Женитьба Фигаро» (1779, пост. 1784). Фигаро — обличитель феодального общества. Отражение основного социального конфликта эпохи в драматургии Бомарше. Ослабление демократических настроений Бомарше в годы революции («Преступная мать», 1792).

Реформа комедии в Италии.

Карло Гольдони (1707—1793) — крупнейший драматург эпохи Просвещения, создатель итальянской национальной литературной комедии. Творческий путь Гольдони. Критическое освоение им сценического наследия комедии дель арте, использование опыта предшествующего развития драматургии в Италии и других странах — прежде всего во Франции. Сохранение национального своеобразия итальянского театра, продолжение народных традиций комедии дель арте в ранних комедиях драматурга («Слуга двух хозяев», 1749). Гольдони о своей реформе («Комический театр», 1750). Сочувственное изображение представителей новой буржуазии и буржуазной интеллигенции. Симпатии; Гольдони к народу, к трудовым низам общества. Комедии нравов: «Хитрая вдова» (1748), «Кофейная» (1750), «Помещик» (1752), «Хозяйка гостиницы» (1753), «Дачная лихорадка» (1761), «Веер» (1765). Создание Гольдони народной комедии на венецианском диалекте: «Бабы сплетни» (1750), «Новая квартира» (1760), «Самодуры» (1760), «Кьоджинские перепалки» (1761). Художественное совершенство комедий Гольдони, их сценичность.

Карло Гоцци (1720—1806), его борьба против Гольдони и его реформы. Противоречивость идейно-художественного облика Гоцци. Нападки на демократизм Гольдони, отрицание театру рисующего нравы «черни». Защита комедии дель арте. Антибуржуазность позиций Гоцци, отрицание буржуазного своекорыстия и стяжательства. Фьябы (театральные сказки) Гоцци, широкое использование в них фольклорного

материала. Попытка возрождения импровизации и буффонады масок комедии дель арте («Любовь к трем апельсинам», 1761). Поэтичность театральных сказок Гоцци. Утверждение высокой морали, прославление глубоких человеческих чувств, разоблачение эгоизма и лицемерия «Ворон» (1761), «Король-Олень» (1762), «Турандот» (1762), «Зеленая птичка» (1765). Сочетание драматизма и юмора в пьесах Гоцци, контрастное совмещение в них сказочной фантастики и условной экзотики с реально-бытовой буффонадой. Кратковременность успеха фьяб Гоцци в Венеции. Последующее увлечение ими романтиков XIX в. и сторонников новых форм театра XX в. Рост революционных настроений в Италии последней четверти XVIII в. и связанное с ними возрождение трагедии.

Театральная эстетика Просвещения в Германии.

Готтольд-Эфраим Лессинг (1729—1781) — крупнейший немецкий просветитель. Чернышевский о Лессинге. Эстетические взгляды и критическая деятельность Лессинга. Его работа в Гамбургском национальном театре. Театрально-эстетические взгляды Лессинга («Гамбургская драматургия»). Критика французского классицизма и борьба за национальное реалистическое искусство. Разработка Лессингом жанра мещанской драмы. Утверждение воспитательной роли театра. Просветительская трактовка учения Аристотеля. Требование создания героя, близкого зрителю. Учение о «нравственном характере». Взгляды Лессинга на актерское искусство.

«Минна фон Барнхельм» (1767) — первая немецкая национальная комедия. Критика в ней феодально-монархической действительности, народность и реалистическая достоверность ее сюжета и образов. «Эмилия Галотти» (1772), обличение в ней феодального деспотизма. Отражение в трагедии противоречивости драматургической теории Лессинга. Борьба с религиозным фанатизмом в просветительской трагедии «Натан Мудрый» (1779), Значение просветительского реализма Лессинга для дальнейшего развития немецкого театра.

Иоганн-Вольфганг Гёте (1749—1832) — величайший поэт Германии. Энгельс о противоречиях творчества Гёте, о сочетании в нем черт великого гения и узкого филистера. Связь Гёте с театром на разных этапах его деятельности. Первый период творчества Гёте — выражение идей «Бури и натиска». Влияние на Гёте Шекспира. «Гец фон Берлихинген» (1771), этапное значение этой пьесы в развитии немецкой драматургии. Реалистические черты драмы Гёте. Историческая трагедия «Эгмонт» (1775—1787). Героический образ Клерхен — девушки из

народа. Идейный смысл образа Эгмонта. Вершина творчества Гёте — философская драма «Фауст» (1775—1831). Сценическое своеобразие 1-й части «Фауста».

Фридрих Шиллер (1759—1805) — крупнейший немецкий драматург. Этапы творчества Шиллера. Теоретическая программа Шиллера на первом этапе и её связь с течением «Буря и натиск». Драмы «Разбойники» (1781) и «Коварство и любовь» (1784). Трагедия «Дон Карлос» (1784 — 1787).

Французская революция и осознание роли народа в историческом процессе (трилогия «Валленштейн», 1798—1799). Призывы к нравственному перевоспитанию человека и историческая широта конфликтов («Мария Стюарт», 1800; «Орлеанская дева», 1801).

Деятельность *Фридриха-Людвига Шредера* (1744—1816). Гамбургская антреприза Шредера. Театральные реформы Шредера. Утверждение им Шекспира на немецкой сцене. Шредер как трагический актер, режиссер, педагог и драматург. Постановка «Гамлета».

Тема 6. Эволюция художественных направлений в театральном искусстве XIX века: романтизм, реализм, натурализм

Экспериментальный характер драматургии немецких романтиков, поиски новых жанров, устремленность к синтезу театральных приемов. Театральные сказки Людвиг Тика («Чайное общество», 1796, «Синяя борода», 1797, «Кот в сапогах», 1797). Их яркая театральность и полемическая заостренность, переплетение в них пародийных и сатирических элементов.

Генрих фон Клейст (1777—1811) — крупнейший драматург немецкого романтизма. Разнообразие его драматургии. «Разбитый кувшин» (1808)—комедия из народной жизни с яркими сатирическими чертами. «Кетхен из Гейльбронна» (1810) — романтическая поэтическая драма-сказка. Проявление противоречий мировоззрения Клейста в пьесе «Битва Германа» («Германова битва», 1808).. «Принц Фридрих Гомбургский» (1810) — последняя драма Клейста. Ее запрещение к исполнению до 1821 г. Скрытая критика идеалов пруссачества.

Георг Бюхнер (1813—1837) — выразитель революционных идей немецкого общества 30-х гг. Политическая деятельность Бюхнера как революционного демократа. Драматургия Бюхнера, ее обличительная и революционная направленность. Драма «Смерть Дантона» (1835). Оценка опыта французской революции, образы Робеспьера и Дантона. Реалистическое изображение народа. Политическая комедия «Леонс и Лена» (1836). Незаконченная драма «Войцек» (1836—1837), изображение в

ней гибели плебея под влиянием буржуазных общественных условий. Повышенный интерес к Бюхнеру и сценическая жизнь его пьес в XX в.

Романтизм в Англии.

Связь наиболее значительных произведений английского романтизма с традициями Просвещения, отражение в них современного демократического и национально-освободительного движения.

Джордж Гордон Байрон (1788—1824) — великий поэт, крупнейший представитель английского романтизма. «Манфред» (1817) как выражение романтической философии «мировой скорби». Пафос тираноборчества в итальянских трагедиях Байрона («Марино Фальеро», 1820). Классицистская форма итальянских трагедий Байрона. Мистерия «Каин» (1821). Психологическая драма «Вернер, или Наследство» (1822).

Перси Биш Шелли (1792—1822). Связь его творчества с демократическим и национально-освободительным движением эпохи. Революционный характер романтизма Шелли. Тираноборческая тема в драме «Ченчи» (1819). Связь пьесы с проблемами современности, реалистическая конкретность её характеров. Классики марксизма о Шелли.

Актер-романтик Эдмунд Кин (1787 – 1833) и его великие шекспировские образы.

Романтизм в театральной культуре Франции.

Виктор Гюго (1802—1885) — ведущий драматург французского романтизма. Предисловие к драме «Кромвель» (1827) как выражение эстетики романтического театра. Драмы «Марион Делорм» (1829), «Эрнани» (1829, премьера - 1830). Драмы 30-х годов. «Король забавляется» (1832), «Мария Тюдор» (1833), «Анджело» (1835), «Рюи Блаз» (1838). Утверждение в драмах Гюго образа романтического героя-одиночки, борца против насилия и несправедливости, противостоящего злу, царящему в мире.

Альфред де Мюссе (1810—1857). Романтические и реалистические элементы в содержании и структуре его драм. Образ молодого человека XIX столетия — внутренне раздвоенного, скептически настроенного (драма «Прихоти Марианны», 1833). Историческая драма «Лорензаччо» (1834), трагедия борца-одиночки, неверие в революционные силы народа. Комедии-пословицы Мюссе («Любовью не шутят», 1834).

Крупнейший представитель неоромантизма во Франции — *Эдмон Ростан* (1868—1918). Его первые пьесы: «Романтики» (1891); «Принцесса Греза» (1895). Постановка в театре Порт-Сен-Мартен пьесы Ростана «Сирано де Бержерак» (1897). Продолжение в этой героической комедии идейных тенденций французского романтизма первой половины XIX в.

7. Натурализм и символизм в театральной культуре конца XIX века.

Эмиль Золя (1840—1902) — крупнейший писатель и теоретик второй половины XIX в. Золя и натурализм. Влияние на Золя позитивизма и теории наследственности. Эволюция философских, политических и эстетических взглядов Золя. Преодоление им ограниченности натурализма, растущий интерес к социальной проблематике и проявление тенденций критического реализма в его творчестве. Золя и его взгляды на театр («Натурализм в театре», «Наши драматурги», 1881). Критика условностей и штампов в театре. Драма «Тереза Ракен» (1883), натуралистические тенденции этой пьесы, поиск принципов «новой драмы». «Наследники Рабурдена» (1874) — наиболее острая социально-критическая пьеса Золя. Близость ее к традициям французского народного фарса. Значение для французского театра инсценировок произведений Золя.

Зарождение символизма. Его связь с философией индивидуализма и субъективизма. *Морис Метерлинк* (1862—1949) — бельгийский драматург-символист. Его популярность во французском театре. Теория символистской драмы у Метерлинка. Мистическая проблематика его ранних пьес («Слепые», «Непрошенная», 1891; «Там внутри», 1894). Эволюция Метерлинка от темы трагической безысходности к поэтизации действительности: «Монна Ванна» (1902); «Синяя птица» (1908). Философско-этическая и гуманистическая проблематика этих драм. Морально-обличительная пьеса Метерлинка «Чудо Святого Антония» (1903). Постановка этой пьесы Е.Вахтанговым (1922). Поздние драмы Метерлинка.

Тема 7. Западноевропейский и русский театр на рубеже XIX-XX столетий: драматургия, режиссерское и актерское искусство

Формирование «Новой драмы».

Общая характеристика «новой драмы». Синтетический характер идейно-эстетической базы этого направления. Использование различных художественных приемов и стилей для отражения острейших проблем современности.

Генрик Ибсен (1828—1906) — крупнейший норвежский драматург. Романтическая направленность ранних драм Ибсена, их национально-героическая тематика. Создание образа идеального героя и противопоставление его современному обществу. Режиссерская деятельность Ибсена в театрах Бергена и Христиании. Разрыв Ибсена с норвежским обществом и отъезд за границу. Драма «Бранд» (1865) — конфликт идеала и реальности в условиях буржуазного общества. «Пер Гюнт» (1866), критика романтического ухода от действительности и изображение распада человеческой личности. Социальные драмы — вершина творчества Ибсена.

«Столпы общества» (1877), «Кукольный дом» (1879), «Привидения» (1881). Обличение в этих драмах лживости и лицемерия буржуазной морали. Драма «Враг народа» (1882). Использование символистских приемов и нарастание идеалистических умонастроений в последних пьесах («Дикая утка», «Строитель Сольнес», «Росмерсхольм» и др.)

Август Стриндберг (1849—1912) — шведский писатель и драматург. Высокая оценка его художественной прозы М. Горьким. Стриндберг как драматург. Ранние исторические драмы Стриндберга («Мастер Улаф», 1872), их реалистический характер. Усложнение стиля драматурга в пьесах «Отец» (1887), «Фрекен Юлия» (1889), «Пляска смерти» (1900) и др. Предисловие к «Фрекен Юлии» — развернутый манифест скандинавского натурализма. Своеобразие понимания Стриндбергом натурализма как «великого натурализма», «грандиозного искусства». Отстаивание одноактной пьесы как «формулы будущей драмы». Преобладание символистских тенденций в трилогии «Путь в Дамаск» (1898—1901). Исторические драмы Стриндберга. «Эрик XIV» (1900) и его место в мировом репертуаре.

Герхарт Гауптман (1862—1946) — крупнейший представитель немецкой драматургии конца XIX — начала XX вв. Ранние пьесы: «Перед восходом солнца» (1889) и «Праздник примирения» (1890). Драма «Одинокие» (1891). Отход в ней от натуралистической манеры. Социальная драма «Ткачи» (1892) и ее международное значение. Сатирическая комедия «Бобровая шуба» (1893). Сложность творческой эволюции Гауптмана. Символистская драма «Вознесение Ганнеле» (1893), проникнутая элементами мистики. Проблема творческой личности и ницшеанские мотивы в драматической сказке «Потонувший колокол» (1896). Существование в творчестве Гауптмана в 1900-х гг. двух тенденций — реалистической и символистской. Драмы: «Возчик Геншль» (1898), «Михаэль Крамер» (1900). Трагикомедия «Крысы» (1911). «Перед заходом солнца» (1932). Глубокий психологизм и гуманистическое звучание лучших пьес Гауптмана.

Оскар Уайльд. («Веер леди Уиндермир», 1892; «Женщина, не стоящая внимания», 1893; «Идеальный муж», 1895; «Как важно быть серьезным», 1895). Реалистический характер комедий, их близость к традициям комедии Реставрации. Философско-поэтическая драма «Саломея» (1891).

Бернард Шоу (1856—1950) — крупнейший представитель критического реализма в английской драматургии на рубеже XIX и XX вв., основоположник театра нового типа — театра идей. Шоу как театральный критик. Его борьба за реалистическую интеллектуальную социальную пьесу, ниспровержение приемов и принципов викторианской «хорошо сделанной», салонной драматургии. Шоу и Ибсен. Восприятие Шоу «квинтэссенции ибсенизма» как

резкого, безоговорочного обличения фальши социальных и моральных устоев буржуазного общества. Острая критика социальных законов капитализма конца XIX в. в так называемых «неприятных» пьесах-«Дома вдовца» (1892), «Профессия миссис Уоррен» (1894). Шумный скандальный успех постановок пьес. Критика лживости буржуазной морали в «приятных» пьесах («Человек и оружие», 1894, «Кандида», 1895 и др.). Разоблачение империалистической экспансии и политики колониализма в исторических драмах «Ученик дьявола» (1897), «Цезарь и Клеопатра» (1898). Широкая панорама жизни капиталистического общества эпохи империализма, исследование его социальных конфликтов и идеологических противоречий в пьесах Шоу начала XX века — «Человек и сверхчеловек» (1903), «Другой остров Джона Буля» (1904), «Майор Барбара» (1905), «Пигмалион» (1913). «Дом, где разбиваются сердца» («Фантазия в русском стиле на английские темы») (1917) — эпическое произведение о духовном кризисе европейской интеллигенции.

Особенности драматургического метода Шоу.

Тема 8. Театр Западной Европы, России и США в XX века. Современное состояние театрального искусства

Достижения драматургии 1-ой пол XX века.

Символистский театр как наиболее распространенное модернистское течение. Символистская драма Л. Андреева. Теории символистской драмы и театра: В. Иванов, А. Белый и др.

Символично-поэтические драмы *А.А. Блока (1880-1921)*: «Незнакомка», «Балаганчик», «Роза и крест».

Луиджи Пиранделло (1867—1936) — ведущий итальянский писатель и драматург в период между двумя войнами. Антибуржуазная направленность творчества Пиранделло, протест против ханжеской буржуазной морали. Основная тема его пьес — разделение мира на реальный и иллюзорный, трагическое противоречие между «лицом» и «маской». Философско-психологические драмы Пиранделло: «Шесть персонажей в поисках автора» (1921), «Генрих IV» (1922).

Юджин, О'Нил (1888—1953) — крупнейший американский драматург-реалист первой половины XX в. Эволюция творчества О'Нила. Ранние реалистические пьесы («За горизонтом», «Анна Кристи», 1921). Социальная критика в экспрессионистских драмах «Косматая обезьяна» (1922) и «Крылья даны всем детям человеческим» (1924). Разоблачение власти собственности в драме «Любовь под вязами» (1924). Биографические пьесы «Долгое путешествие в ночь» (1940) и «Луна для пасынков судьбы» (1943). Особенности творческого метода драматурга. Роль драматургии О'Нила в развитии американской литературы и американского театра.

Интеллектуальная драма во Франции.

Драматургия *Жана Кокто* (1889—1963). Обращение к мифологическому материалу — «Адская машина» (1932) и к современной действительности — «Трудные родители» (1938). Драматургические миниатюры Кокто — «Человеческий голос» (1930).

Французская интеллектуальная драма между двумя войнами — *Жан Жироду* (1882—1944), *Жан Ануи* (1910 - 1987). Отражение трагических коллизий эпохи в поэтически-иносказательных пьесах Жироду «Троянской войны не будет» (1935), «Электра» (1937). Социально-политические мотивы в пьесе «Безумная из Шайо» (1942).

Ранние пьесы Ануя — «Бал воров» (1932), «Дикарка» (1934), «Путешественник без багажа» (1936). Антифашистская трагедия «Антигона» (1942). Нарастание в творчестве Ануя мотивов безысходного пессимизма, созвучного философии экзистенциализма («Эвридика», 1942). Демократизация романтического идеала в пьесе «Жаворонок» (1953).

Жан-Поль Сартр (1905—1981). Экзистенциалистская основа его ранних пьес («Мухи», 1942; «За закрытой дверью», 1944). Исследование действительности и показ сложных характеров в трагедия «Мертвые без погребения» (1946). Разработка современной тематики в пьесах «Добродетельная шлюха» (1946) и «Некрасов» (1952). Антифашистская и антимилитаристская направленность пьесы Сартра «Затворники из Альтоны» (1959).

Драматургия и театр Бертольта Брехта.

Бертольд Брехт (1898 — 1956) — драматург и театральный деятель. Первые опыты Брехта: «Барабаны в ночи» (1922), «Что тот солдат, что этот» (1926). Историческая и эстетическая диалектика взаимоотношений Брехта с натурализмом и экспрессионизмом. «Трехгрошовая опера» (1928) и формирование новаторской теории «эпического театра». Пьеса «Мать» (1932), созданная по роману М. Горького.

Первые антифашистские пьесы «Круглоголовые и остроголобые» (1934), «Страх и отчаяние в Третьей империи» (1938). Классическое произведение эпической драмы: «Мамаша Кураж и ее дети» (1939). Первая редакция философской драмы «Жизнь Галилея» (1939). Сатирический гротеск «Карьера Артуро Уи, которой могло не быть» (1941). Философская притча «Добрый человек из Сезуана» (1940).

Драматургия «абсурда».

Пессимизм, проповедь бессмысленности бытия и обреченности человека в пьесах *Эжена Ионеско* (1909 -1994), *Самуэля Беккета* (1906 - 1989), *Жана Жене* (1910- 1986). Иррационализм, усложненность, запутанная

метафоричность и разложение традиционной драматургической формы в пьесах Ионеско «Лысая певица» (1950), «Урок» (1951), «Стулья» (1952). Обращение Ионеско к сатирической эксцентриаде в пьесе «Носорог» (1959). Нигилизм и смакование ужасов и преступлений в пьесах «Игры в убийство» (1970) и «Макбет» (1972).

Утверждение хаотичности мира в драматургии С. Беккета.

Пьесы «В ожидании Годо» (1952), «Конец игры» (1957) и «Счастливые дни» (1961). Символика, сочетание философских аллегорий с грубым физиологизмом образов как отличительные черты метода Беккета.

Усложненность формы, пышная зрелищность произведений *Жана Жене*. Пьесы «Служанки» (1946), «Негры» (1959).

Драматургия «рассерженных» в Англии.

Джон Осборн (1929 -1994) — представитель литературного направления «рассерженных молодых людей». Его драма «Оглянись во гневе» (1956). Обращение Осборна в пьесе «Лютер» (1960) к социально-историческим проблемам. Анализ и критика индивидуализма в пьесах «Неподсудное дело» (1964) и «Патриот для себя» (1965). Критика эры «технотронной цивилизации» с патриархальных позиций в пьесе «К западу от Суэца» (1971).

Шейла Дилени (род. 1939)— автор двух значительных пьес конца 50-х гг. («Вкус меда», 1958; «Влюбленный лев», 1960). «Лирический натурализм» ее драматургии; исследование жизни социальных низов английского общества. Утверждение в ее творчестве ценности человеческой жизни, гуманных проявлений личности.

Роберт Болт (1924- 1995) и его историческая драматургия: «Человек на все времена» (1960), «Нежный Джек» (1963), «Виват! Виват, королева!» (1967).

Джон, Арден, (род. 1930) — видный представитель драматургии «новой волны» в Англии. Антивоенный пафос притчи «Пляска сержанта Макгрейва» (1959). Драма «Последнее прощанье Армстронга» (1964).

Гарольд Пантер (1930-2008)—представитель экспериментального течения в драматургии «новой волны». Анализ распада личности в буржуазном обществе («Сторож», 1959). Гротескная природа его драматургии: «День рождения», «Коллекция», «Пейзаж», «Предательство».

Драматургия Западной Германии.

Рольф Хоххут (род. 1931) и становление документальной драмы. Международный успех его первой пьесы «Наместник» (1963). Сатирическая пьеса *Мартина Вальзера* (род. 1927) «Дуб и кролик» (1962). Документальная драма *Петера Вайса* (1916—1982) «Дознание» (1965).

Драматургия Швейцарии.

Творчество *Макса Фриша* (1911- 1991) и *Фридриха Дюрренматта* (1921- 1990). Развитие форм интеллектуальной драмы в их пьесах. Связь и полемика с Брехтом.

Пьесы Фриша «Бидерман и поджигатели» (1958), «Дон Жуан, или Любовь к геометрии» (последняя редакция —1962 г.), «Биография» (1967).

Основные идейные мотивы пьес Дюрренматта «Ромул Великий» (1956), «Геркулес и Авгиевы конюшни» (1962), «Визит старой дамы»(1955), «Метеор» (1965), «Играем Стриндберга» (1969).

Итальянская драматургия.

Эдуардо Де Филиппо (1900—1984) — крупнейший драматург-реалист Италии. Гуманизм, психологическая глубина пьес Де Филиппо. Их национальное своеобразие, яркая буффонность и острая гротесковость: «Неаполь-миллионер» (1945), «Эти призраки» (1946), «Филумена Мартурано» (1946), «Моя семья» (1955), «Искусство комедии» (1965), «Цилиндр» (1966). «Контракт» (1967), «Монумент» (1970), «Экзамены не кончаются никогда» (1973).

Драматургия США.

Теннесси Уильямс (1914—1983) — наиболее популярный американский драматург. Психологические драмы «Стеклянный зверинец» (1945) и «Трамвай «Желание» (1947). Гуманистические мотивы драм «Орфей спускается в ад» (1957) и «Ночь игуаны» (1962). Мотивы одиночества, отчаяния и болезни в поздних пьесах — «Вопль» («Пьеса для двоих», 1968), «Предупреждение малым кораблям» (1972), «Гардероб для летнего отеля», 1980).

Артур Миллер (1915-2005). Критический показ американских капиталистов, нажившихся на военных поставках в ранней пьесе «Все мои сыновья» (1947). Трагедия среднего американца, гибель иллюзий «успеха» в драме «Смерть коммивояжера» (1949). Использование приемов античной драматургии в дилогии «Вид с моста» (1955). Тема ответственности человека перед обществом, «После грехопадения» (1964) и «Случай в Виши» (1965).

Эдвард Олби (род. 1928). Влияние идей экзистенциализма и приемов «театра абсурда» в некоторых пьесах Олби — «Крошка Алиса» (1964). Психологические пьесы: «Случай в зверинце» (1958); «Смерть Бесси Смит» (1959), «Все в саду» (1967), «Кто боится Вирджинии Вульф» (1962), «Морской пейзаж» (1975), «Леди из Дюбюка» (1980), «Три высоких женщины» (1994).

Приведенное выше краткое содержание курса История театра необходимо тщательно проанализировать, изучить и запомнить все имена, понятия, даты.

3. Рекомендации по самостоятельной работе

Самостоятельная работа студентов является важным дополнением аудиторных занятий и служит индивидуальному закреплению содержания курса. Целью самостоятельных занятий является прежде всего самостоятельная работа с литературой по данной дисциплине, посещение крупнейших музеев, галерей, изучение их постоянных экспозиций, знакомство с новыми выставками. Особое значение имеет приобретение навыков самостоятельного анализа художественных произведений, понимание взаимодействия и взаимовлияния различных видов искусства. При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется использовать дополнительную литературу, способствующую более глубокому изучению курса. Допускается использование любых доступных изданий рекомендуемых источников и интернет-ресурсов.

3.1. Виды самостоятельной работы студентов.

1. Семинарские занятия.

Подготовка к семинарским занятиям

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.

Работа с литературными источниками в процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

2. Подготовка доклада

Структура выступления

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. *Вступление* должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода. *Основная часть*, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. *Заключение* – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

3. Подготовка презентации

Все вопросы семинарского занятия по дисциплине «История ИЗО» предполагают подготовку презентации. Презентация - способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук». Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презентаций – MicrosoftPowerPoint. Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. Последовательность подготовки презентации: 1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться. 2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации). 3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления. 4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с

логикой, целью и спецификой материала. 6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер). 7. Проверить визуальное восприятие презентации.

Практические советы по подготовке презентации

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;
 - слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;
 - текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;
 - рекомендуемое число слайдов 17-22;
 - обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;
 - раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязаемым напоминанием;
- раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточные материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.

4. Курсовая работа.

1. Выбор темы Систематическое изучение курса педагогики в процессе лекционных и семинарских занятий, индивидуальных и групповых консультаций, наблюдений в процессе педагогической деятельности, участие в дискуссиях по проблемам культуры, образования, осмысление передового опыта учебной деятельности – всё это позволит студенту найти «свою» тему. Можно выбрать либо одну из тем, предложенных в методических указаниях, либо предложить свою в соответствии с программой по педагогике, обсудив её с руководителем.

2. Структура и основное содержание курсовой работы.

Курсовая работа должна иметь чёткую структуру:

- Введение (1.5 – 2 стр.);
- Теоретическая часть (около 40%);
 - Практическая (методическая) часть (около 40%);
- Заключение (2 – 3 стр.);
- Список литературы (10 – 15 наименований);

- Приложения.

Объём работы должен составлять не менее 22 – 25, но не более 35 страниц.

Во введении необходимо обосновать **актуальность** проблемы как социальный заказ общества и представить ученых, занимавшихся её изучением. Здесь же, помимо обоснования темы, необходимо чётко определить цель и задачи курсовой работы. **Цель** – конечный результат, к которому стремится студент.

Цель курсовой работы достигается в процессе решения задач. **Задача** – это тот вопрос, решение которого позволяет достичь поставленной цели. Желательно ставить не более 4 – 5 задач, вытекающих из цели и помогающих её осуществлению.

Чёткое определение задач поможет составить **план** курсовой работы, каждый пункт которого определяется решаемой задачей. Логика плана свидетельствует о глубине изучения теоретического и практического материала, поэтому окончательный вариант уточняется после изучения литературы и проведения опытной работы.

Во введении курсовой работы, важно обосновать методы исследования избранной проблемы. К ним относятся: теоретические (анализ научной литературы, синтез, дедукция, индукция); эмпирические (наблюдение; беседа; педагогический эксперимент; письменные опросы; изучение продуктов учебной и творческой деятельности; тестирование; математические методы, статистическая обработка результатов и другие). Важно помнить, что достоверность полученных данных в процессе опытной работы достигается совокупностью методов (наблюдение и беседа, анкетирование и математические методы, изучение продуктов деятельности тестирование и т.п.).

Заключение – важная часть курсовой работы. Оно должно отразить, насколько достигнута цель и задачи исследования. Заключение содержит выводы, к которым приходит студент в процессе изучения литературы и опытной работы. Выводы позволяют дать конкретные рекомендации по совершенствованию учебно-воспитательного процесса с учётом имеющихся реальных условий и перспектив.

3.Изучение литературы. Литературу необходимо выбирать в соответствии с содержанием избранной проблемы. Успех выполнения курсовой работы во многом зависит от грамотности её выбора. Выбрать для изучения дополнительную литературу можно с помощью каталогов: алфавитного, предметного, систематического. Алфавитный каталог поможет в том случае, когда известны автор и название книги. В систематическом

каталоге литература располагается по отделам различных отраслей знаний в соответствии с библиотечно-библиографической классификацией, что позволяет студенту разыскать книги, статьи, содержащие информацию по интересующему вопросу, когда автор и название книги заранее не известны. В предметных каталогах литература группируется по предметам, явлениям, процессам.

Библиографические сведения по каждой книге или статье следует занести на карточку или в специальную тетрадь, точно указав при этом фамилию, инициалы автора, название книги, место издания, издательство, год издания, номер (для газеты – год, число, номер). Ниже приводятся образцы заполнения карточки на книгу и журнальную статью, которые затем в алфавитном порядке приводятся в списке литературы:

Результатом изучения литературы и документальных источников должно стать изложение состояния вопроса, раскрытие основных теоретических положений темы. Важно акцентировать внимание на истории рассматриваемой проблемы и различных подходах к её разрешению в современных условиях. Необходимо, чтобы студент обосновал свою точку зрения, которая может совпадать или не совпадать с общепринятыми позициями.

Список использованной литературы приводится в конце курсовой работы и оформляется в соответствии с библиографическими требованиями.

В качестве приложений к курсовой работе могут быть программы наблюдений; материалы бесед с учащимися, педагогами, родителями; образцы анкет, интервью, приглашений, программ, мероприятий и т.п.

4.1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Представлять курсовую работу следует в печатном виде. Объем жестко не регламентируется (от 22 до 35 страниц), так как всё зависит от широты темы, эрудиции студента и его желания качественно выполнить задание. Особое внимание следует обратить на изложение материала, стиль которого должен быть строгим, доказательным, без излишней эмоциональности, содержать в себе анализ проблемы, её видение и решение другими учеными, свой взгляд на эту проблему, обоснованные суждения и выводы. Важно избегать традиционной описательности. Особое внимание следует обратить на цитаты, которые не должны быть слишком большими (пол-листа). Необходимо указывать в тексте, откуда данная цитата, кто её автор, из какой она книги, номера страниц.

4.2. ЗАЩИТА И ОЦЕНКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Педагог рецензирует работу, отмечая её положительные стороны и недостатки. В рецензии, как правило, даются конкретные рекомендации по уточнению, тех или иных вопросов, что позволяет студенту более серьёзно подойти к защите курсовой работы.

Согласно действующим в высшей школе положениям, студент, не представивший работу в срок, не допущенный к защите или получивший неудовлетворительную оценку, не допускается к сдаче экзамена по психологии и педагогике.

Курсовая работа оценивается **положительно**, если студент:

- Обосновывая актуальность проблемы, правильно сформулировал цель, задачи, этапы исследования;
- Отразил в плане в логической последовательности основные вопросы темы;
- Показал владение методами педагогического исследования;
- Привлёл достаточное количество источников, глубоко проанализировал их и умело использовал для раскрытия темы;
- Изложил материал грамотно и доказательно, в соответствии с планом;
- Дал описание и анализ опыта работы образовательных учреждений по воспитанию и образованию, сделав соответствующие выводы и обобщения;
- Проявил самостоятельность в разработке темы, творческий подход к решению практических задач;
- Правильно оформил работу.

Курсовая работа оценивается **неудовлетворительно**, если:

- Отсутствует чёткая постановка проблемы;
- Нарушена логика в изложении материала: есть повторы, общие фразы, примеры носят случайный характер и даются без должного анализа;
- Отсутствует самостоятельность в разработке темы, работа сведена к пересказыванию или переписыванию источников, перепечатывается из Интернета;
- Не используются методы педагогического исследования;
- Список изученной литературы крайне ограничен, дан с нарушением библиографических правил;

- Имеются грамматические, орфографические или стилистические ошибки;

- Работа оформлена небрежно.

Защита – это краткое выступление студента перед педагогами и сокурсниками (4 – 5 минут) с обоснованием выбора темы курсовой работы, изложением её цели и задач, методики исследования, обобщения результатов, полученных в ходе выполнения работы. Вместе с тем важно отреагировать на замечания, данные в рецензии, и ответить на вопросы членов комиссии. Студенту предоставляется возможность повысить оценку, если он сумеет грамотно и творчески подойти к замечаниям педагога, обосновать собственную точку зрения на те или иные вопросы.

В тех случаях, когда курсовая работа не отвечает предъявляемым требованиям, т.е. имеет неудовлетворительную оценку, она перерабатывается студентом в новом варианте, претерпевая существенные изменения.

Курсовая работа – это умение работать с литературными источниками, умение *выбирать* из них необходимый материал и *формировать его* в соответствии с выбранной темой.

Отсутствие плана работы, списка использованной литературы, небрежное указание выходных данных литературных источников обесценивают курсовую работу.

Список использованной литературы должен содержать полные выходные данные источников. При цитировании необходимо также делать постраничные ссылки на источник с его полными выходными данными и не забывать ставить кавычки в цитате. Пользование интернетом при написании курсовой работы возможно только для поиска необходимой литературы; в других случаях он опасен как абсолютно безответственный источник каких-либо сведений.

Курсовая работа, проверенная и положительно оцененная педагогом, допускается к защите.

Защита курсовой работы – это публичное обоснование выбора темы, раскрытие ее содержания, ответы на вопросы оппонентов (защита проходит обычно в присутствии всех студентов курса).

Защита курсовой работы оценивается по балльной системе (от «отлично» до «неудовлетворительно»), оценка ставится в зачетную книжку и ведомость; в ведомости указываются также и тема курсовой работы, так как она потом будет значиться в дипломе.

5. Примерная тематика курсовых работ

Темы курсовых работ формируются на основе пройденного ранее или изучаемого в 4-м семестре материала с учетом особенностей будущей профессиональной деятельности студента. Поскольку в данном случае студентами являются будущие актеры, то и темы в основном связаны с особенностями образов героев уже известных студентам драм. Важным моментом является самостоятельный выбор студентом именно той темы, которая его интересует. Манера изложения материала тоже может быть свободной, приближающейся по форме к эссе. Абсолютно неприемлемо формальное переписывание уже существующих работ, повторение чужих мыслей. Прежде всего, оценивается личное видение темы, стремление осветить её непредвзято, ярко, исходя из собственного видения её особенностей. Студент может предложить и собственную тему, согласовав её с преподавателем. Приветствуются разного рода приложения, помогающие студенту более образно отразить собственное понимание темы: рисунки, репродукции, фотографии, музыкальные фрагменты и т.д.

1. Герои (героини) трагедий Софокла.
2. Герои (героини) трагедий Еврипида.
3. Женские образы в комедиях Плавта.
4. Образы молодых героев в комедиях Теренция.
5. Приемы комедии дель арте и современные школы актерской игры.
6. Особенности героинь комедий Лопе де Вега (на примере двух-трех образов).
7. Система образов в трагедии Лопе де Вега «Овечий источник».
8. Героини комедий испанского барокко: Кальдерон «Дама-неведимка».
9. Героини комедий испанского барокко: Тирсо де Молина «Дон Хиль – зеленые штаны».
10. Философские драмы Кальдерона и их герои.
11. Герои драматургии К. Марло.
12. Герои первого плана в комедиях Шекспира.
13. Второстепенные персонажи в комедиях Шекспира.
14. Система героев в шекспировском «Гамлете».
15. Система героев в шекспировском «Короле Лире».
16. Интерпретации образов главных героев в трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта».
17. Образы шекспировских «злодеев» (Ричард III, Яго) и возможности их сценического воплощения.
18. Герои трагедий Корнея и возможности актуализации их образов.

19. Героини трагедий Расина и возможности их воплощения в современном театре.
20. Образ Дон Жуан в пьесах Тирсо де Молина и Мольера.
21. Фарсовые традиции в образной структуре ранних комедий Мольера.
22. Герои «высокой комедии» Мольера и их особенности. («Тартюф», «Мизантроп», Скупой» и т.д. на выбор студента).
23. Особенности английской комедии XVIII века.
24. Трилогия Бомарше и её историческое значение.
25. Драматургия К.Гольдони и К.Гоцци в свете развития наследия комедии дель'Арте.
26. Романтическая драма на Западе.
27. Э.Золя о натурализме в театре
28. Символизм в театральной культуре Запада.
29. Философия экзистенциализма и интеллектуальная драма.
30. Особенности драматургии абсурда.
31. Тематика пьес Ю.О'Нила.
32. Э.Золя о натурализме в театре
33. Символизм в театральной культуре Запада.
34. Философия экзистенциализма и интеллектуальная драма.
35. Особенности драматургии абсурда.
36. Тематика пьес Ю.О'Нила.

Список тем может быть расширен по желанию студентов.

6. Список обязательных для прочтения пьес

Учитывая, что курс «История зарубежного театра» заключается в первую очередь в изучении сохранившихся произведений драматургии, то в этом разделе вполне естественно привести список обязательных для прочтения пьес.

Пьесу в первый раз следует читать не прерываясь., чтобы ощутить её специфику и вникнуть в атмосферу происходящего. После завершения чтения, следует записать основные моменты, связанные с первоначальным освоением материала. Учитывая, что пьес предстоит прочитать и осмыслить немало, целесообразно вести Дневник драматургии, в которой записывать сведения обо всех прочтенных произведениях драматургии. Это поможет систематизировать материал, и при необходимости восстановить в памяти.

Перед студентом ставится задача не просто прочитать пьесу, но и составить четкое представление о ней, проанализировать сюжет и систему образов, выбрать те, которые интересуют с точки зрения возможности их сценического воплощения и т.д. Необходимо знать сценические и киноверсии указанных в списке образцов мировой драматургии, приветствуется также подготовка самостоятельных отрывков из понравившихся пьес.

Зарубежная драматургия

Эсхил. Персы. Прикованный Прометей. Орестея.

Софокл. Антигона. Царь Эдип.

Еврипид. Медея. Ипполит.

Аристофан. Всадники. Мир. Лягушки.

Менандр. Брюзга. Третейский суд.

Плавт. Хвастливый воин. Клад. Менехмы.

Теренций. Братья.

Макиавелли Н. Мандрагора.

Сервантес М. Нумансия. Саламанкская пещера. Театр чудес.

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

Тирсо де Молина. Севильский озорник. Благодетельная Марта.

Кальдерон П. Жизнь есть сон. Стойкий принц. Дама-невидимка.

Марло К. Тамерлан Великий. Трагическая история доктора Фауста. Эдуард II.

Шекспир В. Ромео и Джульетта. Гамлет. Отелло. Король Лир. Макбет. Ричард III. Генрих IV. Укрощение строптивой. Сон в летнюю ночь. Венецианский купец. Двенадцатая ночь. Буря.

Джонсон Б. Вольпоне.

Корнель П. Сид. Гораций. Иллюзия.

Расин Ж. Андромаша. Федра. Сутяги.

Мольер. Тартюф. Школа жен. Мизантроп. Мнимый больной.

Дон Жуан. Мещанин во дворянстве. Скупой.

Конгрив У. Любовь за любовь.

Фаркер Д. Хитроумный план щеголей.

Гей Дж. Опера нищего.

Филдинг Г. Судья в ловушке. Дон Кихот в Англии.

Голдсмит О. Ночь ошибок.

Шеридан Р. Б. Соперники. Школа злословия.

Мариво П. Игра любви и случая.

Вольтер Заира. Магомет.

Бомарше П. О. К. Севильский цирюльник. Женитьба Фигаро.
 Гольдони К. Слуга двух хозяев. Комический театр. Кофейная.
 Помещик.
 Трактирщица. Кьоджинские перепалки.
 Гоцци К. Любовь к трем апельсинам. Ворон. Турандот. Зеленая птичка.
 Лессинг Г. Э. Минна фон Барнхельм. Эмилия Галотти. Натан Мудрый.
 Гёте В. Гец фон Берлихинген. Эгмонт.
 Шиллер Ф. Разбойники. Коварство и любовь. Дон Карлос. Мария
 Стюарт.
 Мериме П. Небо и ад. Карета святых даров. Жакерия.
 Гюго В. Эрнани. Марион Делорм. Рюи Блаз.
 Мюссе де А. Прихоти Марианны. Любовью не шутят. Лорензаччо.
 Байрон Д. Г. Манфред. Марино Фальеро. Каин. Вернер, или
 Наследство.
 Шелли П. Б. Ченчи.
 Тик Л. Кот в сапогах.
 Клейст Г. Разбитый кувшин. Кетхен из Гейльброна. Принц
 Гомбургский.
 Бюхнер Г. Смерть Дантона. Войцек.
 Гуцков К. Уриэль Акоста.
 Золя Э. Тереза Ракен. Наследники Рабурдена.
 Ростан Э. Сирано де Бержерак.
 Метерлинк М. Слепые. Непрошенная. Синяя птица. Чудо святого
 Антония. Мона Ванна.
 Ибсен Г. Бранд. Пер Гюнт. Кукольный дом. Привидения. Враг народа.
 Строитель Сольнес.
 Гауптман Г. Одинокое. Ткачи. Бобровая шуба. Потонувший колокол.
 Перед заходом солнца.
 Уайльд О. Идеальный муж. Саломея. Как важно быть серьезным.
 Шоу Б. Дома вдовца. Профессия миссис Уоррен. Цезарь и Клеопатра.
 Пигмалион. Дом, где разбиваются сердца. Святая Иоанна. Тележка с
 яблоками.
 Синг Д. Удалой молодец, герой Запада.
 Стриндберг А. Фрекен Юлия. Эрик XIV. Пляска смерти.
 О'Нил Ю. Анна Кристи. Косматая обезьяна. Любовь под вязами. Долгое
 путешествие в ночь.
 Хелман Л. Лисички.
 Жироду Ж. Троянской войны не будет. Электра.
 Пиранделло Л. Лиола. Шесть персонажей в поисках автора.

Брехт Б. Что тот солдат, что этот. Трехгрошовая опера. Святая Иоанна скотобоен. Мать. Мамаша Кураж и ее дети. Добрый человек из Сезуана. Господин Пунтила и его слуга Матти. Карьера Артуро Уи.

Гарсиа Лорка Ф. Дом Бернарды Альбы. Кровавая свадьба.

Миллер А. Смерть коммивояжера. Случай в Виши. Цена.

Уильямс Т. Стекланный зверинец. Трамвай «Желание». Орфей спускается в ад.

Ночь игуаны.

Олби Э. Не боюсь Вирджинии Вульф. (Кто боится Вирджинии Вульф). Все в саду.

Осборн Дж. Оглянись во гневе. Неподсудное дело.

Арден Дж. Пляска сержанта Макгрейва. Последнее прости Армстронга.

Дилени Ш. Вкус меда.

Пинтер Г. Сторож. Пикник.

Ануй Ж. Антигона. Жаворонок. Коломба.

Сартр Ж.-П. Мухи. Мертвые без погребения. Затворники Альтоны.

Де Филиппе Э. Неаполь-миллионер. Филумена Мартурано. Искусство комедии. Цилиндр.

Дюрренматт Ф. Ромул Великий. Визит старой дамы. Физики.

Фриш М. Опять они поют. Бидерман и поджигатели.

Пинтер Г. Сторож. Пикник.

7. Темы семинаров

1-2. Античный театр.

А. Эволюция образа главного героя в древнегреческой трагедии: Эсхил, Софокл, Еврипид.

Б. Особенности театральных представлений в Древней Греции и Древнем Риме.

В. Специфика комедий Аристофана.

Г. Эстетические идеалы Древней Греции и театральное искусство.

Д. Комедиографы Древнего Рима.

Литература:

Головня В. В. История античного театра. М., 1972.

Каллистов Д. П. Античный театр. Л., 1970.

3-4 Особенности театральной культуры эпохи Возрождения.

А. Образы героинь в комедиях Лопе де Вега и Шекспира

Б. Сценические и киноверсии шекспировского «Гамлета».

- В. Драматургия К.Марло.
- Г. Комедия дель арте и театр XX века.
- Д. Философские драмы Кальдерона и возможность их сценического воплощения.

Литература:

- Балашов Н. И. Испанская классическая драма. М., 1975.
- Бояджиев Г. Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения. Италия. Испания. Англия. Л., 1973.

- Дживелегов А. К. Итальянская народная комедия. 2-е изд. М., 1962.
- Пинский Л. Е. Шекспир. Основные начала драматургии. М., 1971.

5-6. Театральная культура XVIII века.

- А. Особенности английской драматургии XVIII века.
- Б. Эволюция образа Фигаро в трилогии Бомарше.
- В. Федор Волков и создание профессионального театра в России.
- Г. Дени Дидро об искусстве актера.
- Д. Драматургия Г.Э.Лессинга и ранние драмы Ф.Шиллера.

Литература:

- Дидро, Дени Парадокс об актере. (Любое издание)
- Финкельштёйн Е. Л. Бомарше. Л.—М., 1957.
- Шервин О. Шеридан. М., 1978.
- Шиллер Ф. П. Фридрих Шиллер. М., 1955.

Асеев, Б.Н. Русский драматический театр XVII-XVIII веков. М., 1977.

7-8 . Эстетика романтизма в драматургии и театре.

- А. Драматургия Дж.Г.Байрона и П.Б. Шелли.
- Б. Театральная эстетика В.Гюго и его драмы.
- В. Романтизм в актерском искусстве: Э.Кин, Фредерик-Лёметр
- Г. Романтические новации в немецкой драматургии.

. Литература:

- Берковский Н. Я. Романтизм в Германии. Л., 1973.
- Русские драматурги XVIII—XIX вв. Монографические очерки. В 3-х тт. — Л.-М., 1959—1962.; т.1.

[Моруа А.](#) Байрон. М., [2000](#).

Минц Н. В. Эдмунд Кин. М., 1957.

9-10. Театральная культура рубежа XIX-XX веков.

- А. Специфика «новой драмы» и её основные представители.
- Б. Драматургия Г.Ибсена.
- В. «Квинтэссенция ибсенизма» Дж.Б. Шоу и особенности драматургии Дж.Б. Шоу.

Г.. Драматургия О.Уайльда

Д. Актерское искусство на рубеже веков.

Литература:

Адмони В. Г. Генрик Ибсен. М., 1956.

Кугель А. Р. Театральные портреты. Л., 1967.

Образцова А. Г. Драматургический метод Б. Шоу. М., 1965.

Образцова А. Г. Бернард Шоу и европейская театральная культура на рубеже XIX— XX веков. М., 1974.

Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. (Любое издание).

11-12. Драматургические направления XX века.

1. Драматургия Ю.О’Нила

2. «Интеллектуальная драма» во Франции.

3. Основные представители «театра абсурда».

4. Драматургия «рассерженных» в Англии.

Литература:

Зингерман Б. И. Очерки истории драмы XX в. М., 1979.

Друзина М. В. Эволюция современной английской драмы. 1956—1970. Л., 1977.

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

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

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

8. Примерный список контрольных вопросов. Вопросы для самопроверки.

1. Особенности зарождения театрального искусства в Древней Греции.

2. Сценическая площадка в Древней Греции. Облик актёров в трагическом и комическом представлениях.

3. Специфика восприятия трагического и комического в культуре Древней Греции.

4. Дионисии, особенности их проведения.

5. Творчество Эсхила. Общая характеристика творчества.

6. Трилогия Эсхила «Орестея».

7. Творчество Софокла. Общая характеристика творчества.

8. Софокл. «Царь Эдип», «Эдип в Колоне», «Антигона».

9. Творчество Еврипида. Общая характеристика творчества.

10. Трагедии Еврипида «Медея» и «Ипполит».

11. Образ Электры в трагедиях Эсхила, Софокла и Еврипида.
12. Аристофан. Общая характеристика творчества.
13. Комедии Аристофана «Лягушки» и «Облака».
14. Теия войны и мира в драматургии Аристофана.
15. Драматургия Менандра.
16. Типы и особенности театральных представлений в Древнем Риме.
17. Устройство сценической площадки в театре Древнего Рима.
18. Плавт. Общая характеристика творчества.
19. Драматургия Теренция.
20. Особенности театрального искусства средневековья.
21. Типы представлений средневекового театра.
22. Ученая комедия как основной жанр театра эпохи Возрождения в Италии.
23. Комедия дель Арте.
24. Театральные площадки эпохи Возрождения.
25. Первые шаги испанского театра. Лопе де Руэда. Сервантес – драматург.
26. Лопе де Вега. «Новое руководство к сочинению комедий».
27. Лопе де Вега. Общая характеристика творчества.
28. Лопе де Вега. Драмы чести.
29. Лопе де Вега. Типы комедий.
30. Тирсо де Молина. Общая характеристика творчества.
31. Тирсо де Молина. «Севильский озорник».
32. Кальдерон. Общая характеристика творчества.
33. Кальдерон. «Дама-неведимка».
34. Кальдерон. «Стойкий принц» и «Поклонение кресту».
35. Кальдерон. «Жизнь есть сон».
36. Английский театр эпохи Возрождения. Общая характеристика.
37. Специфика театрального спектакля в Англии. Организация, игровая площадка, костюма, театральные здания, актёры и т.д.
38. Кристофер Марло. Общая характеристика творчества.
39. Кристофер Марло. «Тамерлан Великий».
40. Кристофер Марло. «Доктор Фаустус».
41. Вильям Шекспир. Общая характеристика творчества.
42. Вильям Шекспир. Комедии.
43. Вильям Шекспир. Хроники.
44. Вильям Шекспир. Тригедии.
45. Шекспир. Поздние драмы.

46. Этапы освоения мировым театром творчества Шекспира.
47. Бен Джонсон. Общая характеристика творчества.
48. Специфика театральной системы французского классицизма.
49. Творчество П. Корнеля.
50. П. Корнель. «Сид».
51. П. Корнель. «Гораций».
52. Комедии П. Корнеля.
53. Творчество Ж. Расина.
54. Ж. Расин. «Федра».
55. Ж. Расин. «Андромаха».
56. Комедии Ж. Расина.
57. Общая характеристика творчества Мольера.
58. Ранние комедии Мольера.
59. «Высокая комедия» Мольера.
60. Мольер. «Тартюф».
61. Мольер. «Мизантроп».
62. Мольер. «Скупой».
63. Мольер – театральный деятель.
64. Английская комедия рубежа XVI-XVII вв.
65. Творчество Дж. Фаркера.
66. Творчество Дж. Гей.
67. Творчество Г. Филдинга.
68. Г. Филдинг. «Судья в ловушке».
69. Творчество Р. Шеридана.
70. Р. Шеридан. «Школа злословия».
71. Французский театр эпохи Просвещения. Общая характеристика.
72. Драматургия Вольтера.
73. Драматургия Д. Дидро.
74. Д. Дидро. «Парадокс об актёре».
75. Драматургия П. Мариво.
76. Творчество Бомарше.
77. Общая характеристика творчества К. Гольдони.
78. Общая характеристика творчества К. Гоцци.
79. Общие тенденции реформы сценического искусства в театре эпохи Просвещения.
80. Деятельность Д. Гарики.
81. Актёрское искусство Франции в XVIII веке.
82. Общая характеристика драматургии И. Г. Лессинга.
83. Драматургия И. В. Гёте.

84. Общая характеристика драматургии Ф. Шиллера.
85. Общая характеристика театральных исканий эпохи романтизма.
86. Драматургия П. Мериме.
87. Общая характеристика драматургии В.Гюго
88. Общая характеристика драматургии А. де Мюссе.
89. Драматургия Дж. Г. Байрона и П. Б. Шелли.
90. Общая характеристика драматургии Г. фон Клейста.
91. Драматургия Г. Бюхнера.
92. Актёрское искусство эпохи романтизма.
93. Режиссёрское искусство 1-ой пол. XIX века: Ч. Кин, С. Фелпс, мейнингенцы.
94. Натурализм в европейском театре конца XIX века. Э. Золя. «Натурализм в театре».
95. Театральная практика Г. Ирвинга.
96. Драматургия Э. Золя.
97. Неоромантизм в европейском театре конца XIX века. Драматургия Э. Ростана.
98. Символизм в театральном искусстве конца XIX века.
99. Драматургия М. Метерлинка.
100. Особенности «Новой драмы».
101. Этапы творчества Г. Ибсена.
102. Социальная тематика в драматургии Г.Ибсена.
103. Общая характеристика творчества Г. Гауптмана.
104. Натурализм и символизм в драматургии Г. Гауптмана.
105. Драматургия О. Уайльда.
106. Общая характеристика творчества Б. Шоу.
107. Театральные опыты Э.Г. Крэга.
108. Общая характеристика творчества А. Стриндберга.
109. Актёрское искусство рубежа XIX-XX вв.: С. Бернар и Э. Дузе.
110. Общая характеристика творчества Ю. О'Нила.
111. Интеллектуальная драма во Франции: драматургия Ж. Жироду.
112. Интеллектуальная драма во Франции: драматургия Ж.П. Сартра.
113. Интеллектуальная драма во Франции: драматургия Ж. Ануйя.
114. Общая характеристика творчества Л. Пиранделло.
115. Общая характеристика творчества Б. Брехта.
116. Брехт и теория эпического театра.
117. Драматургия Г. Лорки.
118. Драматургия А. Миллера.
119. Драматургия Т. Уильямса.

120. Драматургия «рассерженных»: Дж. Осборн и Ш.Дилени.
121. Драматургия Г. Пинтера.
122. Драматургия Т. Стоппарда. «Гильденстерн и Розенкранц мертвы», «Берег Утопии».
123. Драматургия Ф. Дюрренматта.
124. Драматургия М. Фриша.
125. Творчество Ж.Вилара.
126. Режиссёрское искусство 2-й половины XX века: П. Брук.
127. Режиссерское искусство 2-й половины XX века: Дж. Стрелер.

9. Авторские телевизионные программы

Рекомендуется посмотреть телевизионные программы автора, посвященные этапам истории театра, созданные в русле цикла «Человек в поисках прекрасного»:

1. «Театр в культуре Античности
<http://www.youtube.com/watch?v=khcLCec6wXE>
2. «Возрождение театра».
http://www.youtube.com/watch?v=eCojLoC_fVc
3. Поиск идеального героя :театр эпохи классицизма.
<http://www.youtube.com/watch?v=CuvxgMmL28M>
4. Маги театра: Эдвард Гордон Крэг
<http://www.youtube.com/watch?v=z6m98omt56U>

Автор - кандидат искусствоведения, профессор Петрова О.Г.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ КОСТЮМА**

**СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА**

**СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ДРАМЫ**

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ
(год набора 2019)**

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

Химки 2021 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: формирование отношения к костюму, как средству создания сценической образной системы;

Задачи: ознакомление с выразительными средствами архитектурных видов искусства; приобретение навыков исследования эстетических идеалов эпохи, выраженных в моде; освоение образного языка костюма.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «История костюма» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части ОПОП по направлению подготовки 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы. Дисциплина «История зарубежного театра» изучается в 4-м семестре. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, должны быть сформированы при освоении дисциплин «История», «История зарубежного театра», «История изобразительного искусства»

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «История русского театра», «Режиссура и актерское мастерство»; для прохождения учебной и преддипломной практик, сдачи госэкзамена и защите ВКР. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данной специальности 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1. Участвует в разработке концепции проекта УК-2.2. Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы УК-2.3. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта,	Знать: методы управления проектом; основы планирования; основы психологии; Уметь: разрабатывать концепцию проекта: формулировать цели, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и сферу их применения; представлять возможные результаты деятельности и планировать алгоритм их достижения; составлять план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения; организовывать и координировать работу участников проекта;

	корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта	конструктивно разрешать возникающие разногласия и конфликты, обеспечивать работу участников проекта необходимыми ресурсами; Владеть: навыком публичного представления результатов творческого проекта (или отдельных его этапов); навыком управления творческим проектом на всех этапах его жизненного цикла
ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1. Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства ОПК-1.2. Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знать: историю культуры в широком контексте; историю и теорию искусства; Уметь: анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; Владеть: методикой анализа произведения искусства; профессиональной терминологией

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «История костюма» составляет 2 зе, 72 акад. часа, из них контактных 34 акад.ч. СРС 38 акад.ч., форма контроля зачет с оценкой.

4.2. Структура дисциплины.

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Вс ег о	ЗЛ Т	З С Т	СР О	Кон тро ль	
1	Костюм – архитектурная композиция	IV		2		4		Входной контроль: тест

2	Место костюма в сценической композиции. «Язык» костюма. Функции костюма.		2		4		Текущий контроль - практическое задание: Эскизы на заданную тему
3	Костюм Древнего мира и феодального Востока		4		4		Текущий контроль – устный доклад:
4	Костюм европейского средневековья		2		4		Текущий контроль – устный доклад:
5	Костюм эпохи Возрождения		6	2	4		Текущий контроль – презентация (3-7 минут):
6	Западноевропейский костюм XVII в.		4		4		Межсессионный рубежный контроль – миниконференция.
7	Западноевропейский костюм XVIII в.		2		4		Текущий контроль – практическое задание:
8	Западноевропейский костюм XIX в.		2	2	5		Текущий контроль – практическое задание: устный опрос преподавателя
9	Западноевропейский костюм XX в.		4	2	5		Коллоквиум
	Промежуточная аттестация						Зачет с оценкой
	Итого по семестру		72	28	6	38	
	ИТОГО ПО КУРСУ		72	28	6	38	

4.2. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Темы Дисциплины в соответствии с разделом 4 рабочей программы дисциплины
1	Костюм – архитектурная композиция
2	Место костюма в сценической композиции. «Язык» костюма. Функции костюма.
3	Костюм Древнего мира и феодального Востока: I. ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ 1. Голова египтянина (прическа, макияж, культовый головной убор) 2. Тутанхамон и его царица. (царское облачение) 3. Царица Клеопатра и ее рабыни (женский костюм Египта) II. АНТИЧНАЯ ГРЕЦИЯ И РИМ 1. Социальные слои (рабы, философы, боги, спортсмены) 2. Драпировка, драпировка, драпировка... (виды женских костюмов) 3. Тога – гражданское достоинство римлянина. 4. Воин гвардии императора. 5. Афродита и Венера. Римлянка и гречанка. (сравнительный анализ).

4	Костюм европейского средневековья ВИЗАНТИЯ 1. Император Юстиниан и императрица Феодора. 2. Император Юстиниан со свитой. 3. Императрица Феодора со свитой. 4. Библейские живописные сюжеты. ГОТИКА (XII – XV) 1. Рыцарь и Прекрасная Дама времен крестовых походов. 2. Мода бургундского двора. 3. Прекрасная Дама, «адские окна» и еще кое-что о женском платье. 4. Горожанки и служанки 15 века. 5. Готика – варварская мода, но и не только. 6. Готика: голова и ноги!
5	Костюм эпохи Возрождения ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕНЕССАНС (XV – XVI) 1. Раннее итальянское Возрождение – мода пылких юношей. 2. Высокое Возрождение Италии – мода зрелых мужей. 3. Традиции античности спрятанные в складках костюма Высокого Возрождения. 4. Встречи на улицах Венеции 16 века. 5. Лукреция Борджиа – традиции и новации в моде. 6. Прекрасные женские лики с Древнего Египта до Высокого Возрождения. (прически, украшения, головные уборы) 7. Елизавета I и Лукреция Борджиа – королева Англии и королева красоты. Похожи ли их платья?
6	Западноевропейский костюм XVII в. ИСПАНСКИЙ МАНЬЕРИЗМ (XVI – XVII) 1. Мода испании на полотнах Тициана. 2. Филипп II и его четвертая жена Анна (испанские монархи) 3. «Испанский воротник», «испанский плащ», «испанский сапог» и испанский дух. (мужская мода испанского маньеризма) 4. Платье испанки – ее моральный кодекс (Испания 16 век) 5. Театр военных действий: германский ландскнехт на военном карнавале. 30-ЛЕТНЯЯ ВОЙНА (XVII середина) 1. Петер Пауль Рубенс – голландские черты моды Ренессанса. 2. Мода мушкетеров и их дам. БАРОККО (XVII – XVIII начало) 1. Людовик XIV – король-солнце – законодатель моды в Европе. 2. Как одевались фаворитки Людовика 14 - короля-солнце? 3. Барокко – помпезность и напыщенность, рококо – интимность и изящество (сравнительный анализ). 4. «Штаны рейнского графа» - писк моды барокко (мужская придворная мода середины 17 века).
7	Западноевропейский костюм XVIII в. РОКОКО (XVIII)

	1. Интимный салон рококо – вершина аристократического изыска (женская и мужская мода 18 века). 2. Парижские уличные типы 18 века. 3. Дамские головки позднего рококо. 4. Мужская мода в «эпоху кос» (позднее рококо). ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ДИРЕКТОРИЯ (1790 – 1800) 1. Герои и героини фр. Революции – протест против аристократической моды. 2. «Удивительная» и «невероятный» - антиреволюционный костюм аристократии. 3. Античные черты в костюме эпохи Ренессанс и фр. Революции.
8	Западноевропейский костюм XIX в. Создание эскизов костюмов для отрывка драматургического произведения (метафорического содержания).
9	Западноевропейский костюм XX в. АМПИР И РЕСТАВРАЦИЯ (1804-1815) 1. Все о шемиз. 2. Чепчики и шляпки стиля ампир. 3. Парижский денди времен реставрации монархии. РОМАНТИЗМ И ВТОРОЕ РОКОКО (1820 – 1870) 1. Фрак и кринолин эпохи романтизма. 2. Турнюр – новое слово в моде романтизма. 3. Конец 19 века – конец романтизма. (женское платье) 4. Фрак во-первых, фрак во-вторых... (фрак от начала до конца 19 века) МОДЕРН 1. Расцвет стиля «модерн» в женском платье. 2. Эмансипе в стиле модерн. 3. Что принес мужскому костюму стиль модерн?
10	Тема: ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ IV СЕМЕСТРА – ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ

5. В преподавании дисциплины «История костюма» используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие смешанный, теоретико- и практикоориентированный характер дисциплины:

- лекции;
 - практические занятия;
 - выступления с докладами и сообщениями;
 - аудиторные контрольные работы;
- тестирование.

Практические занятия строятся по принципу творческого поиска образного решения костюмов для спектакля, включая изучение информационных источников (печатных, электронных).

Лекционные занятия представляют собой дискуссии, темами которых являются проблемы использования исторического костюма в современной драматической постановке.

Наиболее оптимальными в преподавании выступают следующие инновационные технологии: педагогическая технология модульного структурирования научных знаний; комплексная дидактическая видеотехнология; педагогическая технология организации самостоятельной работы обучающихся с книгой; педагогическая технология использования компьютерной презентации в учебно-воспитательном процессе.

Главная ценность названных технологий в том, что они позволяют педагогу: уйти от монологичности преподавания, осуществить на учебном занятии обратную связь, наладить субъект-субъектные отношения, привить обучающимся навыки самостоятельного исследования, развить у обучающихся логическое мышление, научить обучающихся позиционировать себя.

Использование активных и интерактивных форм проведения занятий.

Целью самостоятельной работы студентов является формирование отношения к костюму, как средству создания сценической образной системы, помогающего артисту в исполнении роли.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий дисциплины «История костюма»;
- формирование навыков анализа и учета разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия, знания особенностей национальных культур, владение навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач.

Формы самостоятельной работы:

- Ознакомление и работа с ЭБС «Znanivm. Com».
- Подготовка к практическому занятию.
- Подготовка к презентации,
- Подготовка к проведению семинара-конференции,
- Подготовка к обсуждению презентаций студентов,
- Подготовка к тестированию

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи опроса, тестового материала (вопросы)) в завершении изучения каждого раздела. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Текущий контроль: проверка самостоятельной работы студента (осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашних заданий, диагностике уровня сформированности умений и навыков, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.)	УК2; ОПК1	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой	УК2; ОПК1	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с выполнением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«удовлетворительно»/ «зачтено» (удовлетворительно) »/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

ЗАДАНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Тема1: Костюм – архитектурная композиция.

Входной контроль: тест

1. Композиция это:
 - а) Составление частей в единое целое
 - б) Логика и последовательность
 - с) Развитие идеи произведения
2. Перечень элементов сценической композиции:
 - а) Освещение, звук, сценография, костюм, действия актёров;
 - б) Освещение, звук, сценография;
 - с) сценография, свет, действия актёров;
3. Функции костюма:
 - а) Прочность, удобство, современность;
 - б) Актуальность, выразительность, значимость;
 - с) Утилитарная, художественная, социальная;
4. Костюм принято считать:
 - а) Пиджак и брюки
 - б) Набор предметов одежды
 - с) ансамбль предметов одежды
5. Образ это:
 - а) То, как человек выглядит;
 - б) Форма отражения реальности;

- с) Персонаж на сцене;
- 6. К выразительным средствам создания композиции относятся:
 - а) Форма, центр, ритм, цвет, симметрия;
 - б) Форма, центр, ритм, цвет, симметрия и другое;
 - с) Форма и цвет.
- 7. Чередование элементов композиции в определенной последовательности называется:
 - а) Ритм;
 - б) Стил;ь;
 - с) Ньюанс;
- 8. Золотым сечением художники называют:
 - а) Шедевры живописи;
 - б) Пропорцию, составляющую соотношение $1/3$ к целому числу;
 - с) Центр композиции;
- 9. Симметричная композиция выражает:
 - а) Равновесность и покой
 - б) Динамику и напряжение
 - с) Предрешенность выбора
- 10. Способы усиления динамики визуальной композиции:
 - а) Преобладание красного цвета
 - б) Внесение диагональных линий
 - с) Уменьшение размера предметов
- 11. Примеры композиций со сложными ритмами:
 - а) Шнурки ботинок, пуговицы на рубашке
 - б) Колонны храма, ступени
 - с) Волосы, складки одежды
- 12. Примером симметричной объемной композиции можно считать лицо и тело человека:
 - а) Да
 - б) Нет
 - с) В некоторых особых случаях
- 13. Для создания целостности композиции необходимо:
 - а) Использовать только целые части
 - б) Убрать просветы между частями композиции
 - с) Починить второстепенное главному
- 14. Применение приема контраста позволяет создать:
 - а) наиболее выразительную композицию
 - б) впечатление глубины и насыщенности
 - с) ощущение восторга у зрителя
- 15. Элементы в композиции сочетаются по принципу:
 - а) Контраст, подобие, нюанс
 - б) Ближе-дальше
 - с) Большие, маленькие, средние
- 16. Подчеркните существующие варианты цветности композиции:
Монохромная, полихроматическая, выдержанная, ахроматическая, минихроматическая, яркая, тусклая.
- 17. Основными цветами, рождающими при смешивании все остальные цвета являются:
 - а) Красный, зеленый, синий
 - б) Красный, синий, желтый
 - с) Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый
- 18. Сочетание красного и зеленого цветов являются:
 - а) Контрастным сочетанием
 - б) Родственно-контрастным
 - с) Признаком дурного вкуса

19. Декоративность – буквально означает:
- Красота
 - Украшательство
 - Приукрашивание
20. Декоративность хохломской росписи проявляется в:
- Высокой насыщенности орнаментом и разнообразием форм фигур в орнаменте
 - Причудливой смене цветовой гаммы орнамента
 - В утонченности графики орнамента

Тип контроля, максимальная оценка	Критерии оценок	Оценки
Промежуточный контроль: зачет/незачет	знание особенностей национальных культур	зачет/незачет
	умение устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия;	зачет/незачет
	владение навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач;	зачет/незачет

Тема 2: Место костюма в сценической композиции. «Язык» костюма. Функции костюма

Текущий контроль - практическое задание:

Эскизы на заданную тему:

Форма и содержание композиции

Отношения частей композиции

Оценивается: знание особенностей национальных культур; умение устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; владение навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач;

Тема 3: Древнего мира и феодального Востока

Текущий контроль – устный доклад:

Доклад (устный или письменный) на одну из выбранных тем:

I. ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ

- Голова египтянина (прическа, макияж, культовый головной убор)
- Тутанхамон и его царица. (царское облачение)
- Царица Клеопатра и ее рабыни (женский костюм Египта)

II. АНТИЧНАЯ ГРЕЦИЯ И РИМ

- Социальные слои (рабы, философы, боги, спортсмены)
- Драпировка, драпировка, драпировка... (виды женских костюмов)
- Тога – гражданское достоинство римлянина.
- Воин гвардии императора.
- Афродита и Венера. Римлянка и гречанка. (сравнительный анализ).

Оценивается: знание особенностей национальных культур; умение устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; владение навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач;

Тема 4: Костюм европейского средневековья

Текущий контроль – устный доклад:

ВИЗАНТИЯ

- Император Юстиниан и императрица Феодора.

2. Император Юстиниан со свитой.
3. Императрица Феодора со свитой.
4. Библейские живописные сюжеты.

ГОТИКА (XII – XV)

1. Рыцарь и Прекрасная Дама времен крестовых походов.
2. Мода бургундского двора.
3. Прекрасная Дама, «адские окна» и еще кое-что о женском платье.
4. Горожанки и служанки 15 века.
5. Готика – варварская мода, но и не только.
6. Готика: голова и ноги!

Оценивается: знание особенностей национальных культур; умение устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; владение навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач;

Тема 5: Костюм эпохи Возрождения

Текущий контроль – презентация (3-7 минут):

ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕНЕССАНС (XV – XVI)

1. Раннее итальянское Возрождение – мода пылких юношей.
2. Высокое Возрождение Италии – мода зрелых мужей.
3. Традиции античности спрятанные в складках костюма Высокого Возрождения.
4. Встречи на улицах Венеции 16 века.
5. Лукреция Борджиа – традиции и новации в моде.
6. Прекрасные женские лики с Древнего Египта до Высокого Возрождения. (прически, украшения, головные уборы)
7. Елизавета 1 и Лукреция Борджиа – королева Англии и королева красоты. Похожи ли их платья?

Оценивается: знание особенностей национальных культур; умение устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; владение навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач;

Тема 6: Западноевропейский костюм XVII в.

Текущий контроль – презентация (3-7 минут):

ИСПАНСКИЙ МАНЬЕРИЗМ (XVI – XVII)

1. Мода испании на полотнах Тициана.
2. Филипп II и его четвертая жена Анна (испанские монархи)
3. «Испанский воротник», «испанский плащ», «испанский сапог» и испанский дух. (мужская мода испанского маньеризма)
4. Платье испанки – ее моральный кодекс (Испания 16 век)
5. Театр военных действий: германский ландскнехт на военном карнавале.

30-ЛЕТНЯЯ ВОЙНА (XVII середина)

1. Петер Пауль Рубенс – голландские черты моды Ренессанса.
2. Мода мушкетеров и их дам.

БАРОККО (XVII – XVIII начало)

1. Людовик XIV – король-солнце – законодатель моды в Европе.
2. Как одевались фаворитки Людовика 14 - короля-солнце?
3. Барокко – помпезность и напыщенность, рококо – интимность и изящество (сравнительный анализ).
4. «Штаны рейнского графа» - писк моды барокко (мужская придворная мода середины 17 века).

Оценивается: знание особенностей национальных культур; умение устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; владение навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач;

Тема 7: Западноевропейский костюм XVIII в.

Межсессионный рубежный контроль – миниконференция.

Вопросы:

РОКОКО (XVIII)

1. Интимный салон рококо – вершина аристократического изыска (женская и мужская мода 18 века.
2. Парижские уличные типы 18 века.
3. Дамские головки позднего рококо.
4. Мужская мода в «эпоху кос» (позднее рококо).

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ДИРЕКТОРИЯ (1790 – 1800)

1. Герои и героини фр. Революции – протест против аристократической моды.
2. «Удивительная» и «невероятный» - антиреволюционный костюм аристократии.
3. Античные черты в костюме эпохи Ренессанс и фр. Революции.

Тип контроля, максимальная оценка	Критерии оценок	Оценки
Межсессионный рубежный контроль – (миниконференция): Оценка: 5-отл., 4-хор. 3- уд., 2- неуд.	знание особенностей национальных культур	От 2 до 5
	умение устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия;	От 2 до 5
	владение навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач;	От 2 до 5

Текущий контроль – презентация (3-7 минут):

ИСПАНСКИЙ МАНЬЕРИЗМ (XVI – XVII)

1. Мода Испании на полотнах Тициана.
2. Филипп II и его четвертая жена Анна (испанские монархи)
3. «Испанский воротник», «испанский плащ», «испанский сапог» и испанский дух. (мужская мода испанского маньеризма)
4. Платье испанки – ее моральный кодекс (Испания 16 век)
5. Театр военных действий: германский ландскнехт на военном карнавале.

30-ЛЕТНЯЯ ВОЙНА (XVII середина)

1. Петер Пауль Рубенс – голландские черты моды Ренессанса.
2. Мода мушкетеров и их дам.

БАРОККО (XVII – XVIII начало)

1. Людовик XIV – король-солнце – законодатель моды в Европе.
2. Как одевались фаворитки Людовика 14 - короля-солнце?
3. Барокко – помпезность и напыщенность, рококо – интимность и изящество (сравнительный анализ).
4. «Штаны рейнского графа» - писк моды барокко (мужская придворная мода середины 17 века).

Тема 8: Западноевропейский костюм XIX в.

Текущий контроль – практическое задание:

Создание эскизов костюмов для отрывка драматургического произведения (метафорического содержания).

Оценивается: знание особенностей национальных культур; умение устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; владение навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач;

Тема 9 :Западноевропейс кий костюм XX в.

Текущий контроль – практическое задание: устный опрос преподавателя

АМПИР И РЕСТАВРАЦИЯ (1804-1815)

1. Все о шемиз.
2. Чепчики и шляпки стиля ампир.
3. Парижский денди времен реставрации монархии.

РОМАНТИЗМ И ВТОРОЕ РОКОКО (1820 – 1870)

1. Фрак и кринолин эпохи романтизма.
2. Турнюр – новое слово в моде романтизма.
3. Конец 19 века – конец романтизма. (женское платье)
4. Фрак во-первых, фрак во-вторых... (фрак от начала до конца 19 века)

МОДЕРН

1. Расцвет стиля «модерн» в женском платье.
2. Эмансипе в стиле модерн.
3. Что принес мужскому костюму стиль модерн?

Оценивается: знание особенностей национальных культур; умение устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; владение навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач;

Тема: ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯIV СЕМЕСТРА –ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ

Зачет с оценкой проводится в групповой форме, в учебной аудитории. Включает коллоквиум и практическую часть.

Вопросы для коллоквиума:

1. Понятие «костюм». Функции костюма.
2. Костюм как композиция. Элементы этой композиции. Архитектоническая природа этой композиции.
3. Функции костюма. Костюм как искусство. Архитектоническая природа данного искусства.
4. Особенности свойств композиции костюма.
- 5.Образный язык костюма. Язык цвета. Язык линии. Язык формы.
- 6.Костюм и образ персонажа. Костюм – социальный знак.
- 7.Костюм и образ персонажа. Костюм – психологический портрет.
- 8.Костюм и образ персонажа. Костюм – средство коммуникации.
- 9.Костюм и образ персонажа. Костюм – живописное средство создания образа.
- 10.Жанры и стили изобразительного искусства .
- 11.Идейно-эмоциональный смысл костюма. Идейные факторы.
12. Идейно-эмоциональный смысл костюма. Эмоциональные факторы.
- 13.Этапы создания образа персонажа с помощью костюма.
- 14.Историческая мода : Готика.
15. Историческая мода : Ренессанс.
16. Историческая мода :Испанский маньеризм.
17. Историческая мода :Барокко.
18. Историческая мода :Рококо.
19. Историческая мода :Ампир.

20.Историческая мода :Модерн

Практическая задача: Представить в виде эскиза замысел костюма вашего персонажа (2- 3 костюма)по отрывку пьесы, в которой вы участвуете.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература:

Пармон, Ф. М.Рисунок и графика костюма : учебник / Ф. М. Пармон, Т. П. Кондратенко. - стер. - М.: Архитектура-С, 2005. - 207, [1] с.

Цветкова, Н. Н.История текстильного искусства и костюма. Древний мир [Электронный ресурс]:учеб.пособие / Н. Н. Цветкова. - СПб.: Издательство СПбКО, 2010. - 119 с.

Дополнительная литература:

Кирсанова, Р. М.Русский костюм и быт XVIII-XIX веков / Р. М. Кирсанова. - М. : СЛОВО/SLOVO, 2002. - 219, [1] с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания актера. Её актуальность связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта. Организация самостоятельной работы студента по приобретению необходимых навыков и умений является важнейшей и приоритетной задачей педагога.

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

Умение продуктивно заниматься – важнейшая сторона деятельности актера, определяющая успешность его работы. Целенаправленность индивидуальных занятий с педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента.

Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода ученика к разрешению конкретных исполнительских задач. Следует объяснять ученику нерациональность бессистемной, небрежно спланированной самостоятельной работы. При этом может возникнуть опасность технологических ошибок, формирования неправильных привычек и вредных навыков.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студента со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу возможность:

- судить о степени освоения студентом учебного материала;
- следить за ростом его исполнительского мастерства;
- оценивать уровень заинтересованности студента, его психологическую мотивацию;
- понять природу дарования студента;
- точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем обучающем процессе.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность.

Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается нотный текст, но и легче воспитывается профессиональная уверенность исполнителя.

Существенным фактором является дисциплина в самостоятельной работе.

Пределы и нормы нагрузок определяются индивидуально. Принцип постепенного усложнения и увеличения объёма домашних заданий при регулярных занятиях вполне оправдан, и увеличение объёма способствует продуктивности профессионального становления.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные образовательные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, PowerPoint;
Adobe Photoshop;
PowerDVD;
MediaPlayerClassic.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются электронно-библиотечные системы:

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия по дисциплине «История изобразительного искусства» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
ЗЛТ	Аудитория со столами и стульями, графическое демонстрационное оборудование (компьютер, широкоформатный монитор, планшет для графики), школьная доска, планшет и бумага формат 1А, карандаши, цветные грифели.
ЗСТ	стандартный набор специализированной учебной мебели и учебного оборудования, в том числе: - аудиторная доска (с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационных материалов), - демонстрационный экран (на штативе или навесной), - мультимедийный проектор, - DVD; - демонстрационный планшет с набором блокнотов и фломастеров, - CD-диски по тематике «история костюма»
Самостоятельная работа обучающихся	Для организации самостоятельной работы студентов необходим компьютерный класс с рабочими местами, обеспечивающими выход в Интернет. Кроме того, для информационно-ресурсного обеспечения практических занятий необходимы: - сканер, - ксерокс, - принтер.
Промежуточная аттестация	Аудитория со столами и стульями, графическое демонстрационное оборудование (компьютер, широкоформатный монитор, планшет для графики), школьная доска, планшет и бумага формат 1А, карандаши, цветные грифели

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

При необходимости (при наличии заявления обучающегося с ОВЗ) рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого от обучающегося требуется личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день);
- оборудование технических условий (при необходимости);
- сопровождение во время учебного процесса (при необходимости);
- организация психолого-педагогического сопровождения обучающегося с указанием специалистов.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся при необходимости, могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Составитель(и):

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 52.05.02 «Режиссура театра» профиль подготовки «Режиссер драмы» Автор (ы): доцент Т.И.Гальперина

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

**ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

ИСТОРИЯ КОСТЮМА

**СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА**

**СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ДРАМЫ**

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ
(год набора 2019)**

Химки, 2021

Фонд оценочных средств предназначен для контроля сформированности компетенций

1. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1. Участвует в разработке концепции проекта УК-2.2. Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы УК-2.3. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта	Знать: методы управления проектом; основы планирования; основы психологии; Уметь: разрабатывать концепцию проекта: формулировать цели, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и сферу их применения; представлять возможные результаты деятельности и планировать алгоритм их достижения; составлять план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения; организовывать и координировать работу участников проекта; конструктивно разрешать возникающие разногласия и конфликты, обеспечивать работу участников проекта необходимыми ресурсами; Владеть: навыком публичного представления результатов творческого проекта (или отдельных его этапов); навыком управления творческим проектом на всех этапах его жизненного цикла
ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с	ОПК-1.1. Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства ОПК-1.2. Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с	Знать: историю культуры в широком контексте; историю и теорию искусства; Уметь: анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; Владеть: методикой анализа произведения искусства; профессиональной терминологией

эстетическими идеями конкретного исторического периода	эстетическими идеями конкретного исторического периода	

2. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ЗАДАНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Тема 1: Костюм – архитектурная композиция.

Входной контроль: тест

- Композиция это:
 - Составление частей в единое целое*
 - Логика и последовательность
 - Развитие идеи произведения
- Перечень элементов сценической композиции:
 - Освещение, звук, сценография, костюм, действия актеров;*
 - Освещение, звук, сценография;
 - сценография, свет, действия актеров;
- Функции костюма:
 - Прочность, удобство, современность;
 - Актуальность, выразительность, значимость;
 - Утилитарная, художественная, социальная;*
- Костюм принято считать:
 - Пиджак и брюки
 - Набор предметов одежды
 - ансамбль предметов одежды*
- Образ это:
 - То, как человек выглядит;
 - Форма отражения реальности;*
 - Персонаж на сцене;
- К выразительным средствам создания композиции относятся:
 - Форма, центр, ритм, цвет, симметрия;
 - Форма, центр, ритм, цвет, симметрия и другое;*
 - Форма и цвет.
- Чередование элементов композиции в определенной последовательности называется:
 - Ритм;*
 - Стиль;
 - Нюанс;
- Золотым сечением художники называют:
 - Шедевры живописи;
 - Пропорцию, составляющую соотношение 1/3 к целому числу;*
 - Центр композиции;
- Симметричная композиция выражает:

- a) *Равновесность и покой*
 - b) *Динамику и напряжение*
 - c) *Предрешенность выбора*
10. Способы усиления динамики визуальной композиции:
- a) *Преобладание красного цвета*
 - b) *Внесение диагональных линий*
 - c) *Уменьшение размера предметов*
11. Примеры композиций со сложными ритмами:
- a) *Шнурки ботинок, пуговицы на рубашке*
 - b) *Колонны храма, ступени*
 - c) *Волосы, складки одежды*
12. Примером симметричной объемной композиции можно считать лицо и тело человека:
- a) *Да*
 - b) *Нет*
 - c) *В некоторых особых случаях*
13. Для создания целостности композиции необходимо:
- a) *Использовать только целые части*
 - b) *Убрать просветы между частями композиции*
 - c) *Починить второстепенное главному*
14. Применение приема контраста позволяет создать:
- a) *наиболее выразительную композицию*
 - b) *впечатление глубины и насыщенности*
 - c) *ощущение восторга у зрителя*
15. Элементы в композиции сочетаются по принципу:
- a) *Контраст, подобие, нюанс*
 - b) *Ближе-дальше*
 - c) *Большие, маленькие, средние*
16. Подчеркните существующие варианты цветности композиции:
- Монохромная, полихроматическая, выдержанная, ахроматическая, минихроматическая, яркая, тусклая.
17. Основными цветами, рождающими при смешивании все остальные цвета являются:
- a) *Красный, зеленый, синий*
 - b) *Красный, синий, желтый*
 - c) *Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый*
18. Сочетание красного и зеленого цветов являются:
- a) *Контрастным сочетанием*
 - b) *Родственно-контрастным*
 - c) *Признаком дурного вкуса*
19. Декоративность – буквально означает:
- a) *Красота*
 - b) *Украшательство*
 - c) *Приукрашивание*
20. Декоративность хохломской росписи проявляется в:
- a) *Высокой насыщенности орнаментом и разнообразием форм фигур в орнаменте*

- b) Причудливой смене цветовой гаммы орнамента
- c) В утонченности графики орнамента

Тема 2: Место костюма в сценической композиции. «Язык» костюма. Функции костюма

Текущий контроль - практическое задание:

Эскизы на заданную тему:

Форма и содержание композиции

Отношения частей композиции

Оценивается: знание особенностей национальных культур; умение устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; владение навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач;

Тема 3: Древнего мира и феодального Востока

Текущий контроль – устный доклад:

Доклад (устный или письменный) на одну из выбранных тем:

I. ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ

1. Голова египтянина (прическа, макияж, культовый головной убор)
2. Тутанхамон и его царица. (царское облачение)
3. Царица Клеопатра и ее рабыни (женский костюм Египта)

II. АНТИЧНАЯ ГРЕЦИЯ И РИМ

1. Социальные слои (рабы, философы, боги, спортсмены)
2. Драпировка, драпировка, драпировка... (виды женских костюмов)
3. Тога – гражданское достоинство римлянина.
4. Воин гвардии императора.
5. Афродита и Венера. Римлянка и гречанка. (сравнительный анализ).

Оценивается: знание особенностей национальных культур; умение устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; владение навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач;

Тема 4: Костюм европейского средневековья

Текущий контроль – устный доклад:

ВИЗАНТИЯ

1. Император Юстиниан и императрица Феодора.
2. Император Юстиниан со свитой.
3. Императрица Феодора со свитой.
4. Библейские живописные сюжеты.

ГОТИКА (XII – XV)

1. Рыцарь и Прекрасная Дама времен крестовых походов.
2. Мода бургундского двора.
3. Прекрасная Дама, «адские окна» и еще кое-что о женском платье.
4. Горожанки и служанки 15 века.
5. Готика – варварская мода, но и не только.
6. Готика: голова и ноги!

Оценивается: знание особенностей национальных культур; умение устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; владение навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач;

Тема 5: Костюм эпохи Возрождения

Текущий контроль – презентация (3-7 минут):

ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕНЕССАНС (XV – XVI)

1. Раннее итальянское Возрождение – мода пылких юношей.
2. Высокое Возрождение Италии – мода зрелых мужей.
3. Традиции античности спрятанные в складках костюма Высокого Возрождения.
4. Встречи на улицах Венеции 16 века.
5. Лукреция Борджиа – традиции и новации в моде.
6. Прекрасные женские лики с Древнего Египта до Высокого Возрождения. (прически, украшения, головные уборы)
7. Елизавета 1 и Лукреция Борджиа – королева Англии и королева красоты. Похожи ли их платья?

Оценивается: знание особенностей национальных культур; умение устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; владение навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач;

Тема 6: Западноевропейский костюм XVII в.

Текущий контроль – презентация (3-7 минут):

ИСПАНСКИЙ МАНЬЕРИЗМ (XVI – XVII)

1. Мода испании на полотнах Тициана.
2. Филипп II и его четвертая жена Анна (испанские монархи)
3. «Испанский воротник», «испанский плащ», «испанский сапог» и испанский дух. (мужская мода испанского маньеризма)
4. Платье испанки – ее моральный кодекс (Испания 16 век)
5. Театр военных действий: германский ландскнехт на военном карнавале.

30-ЛЕТНЯЯ ВОЙНА (XVII середина)

1. Петер Пауль Рубенс – голландские черты моды Ренессанса.
 2. Мода мушкетеров и их дам.
- ### БАРОККО (XVII – XVIII начало)
1. Людовик XIV – король-солнце – законодатель моды в Европе.

2. Как одевались фаворитки Людовика 14 - короля-солнце?
3. Барокко – помпезность и напыщенность, рококо – интимность и изящество (сравнительный анализ).
4. «Штаны рейнского графа» - писк моды барокко (мужская придворная мода середины 17 века).

Оценивается: знание особенностей национальных культур; умение устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; владение навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач;

Тема 7: Западноевропейский костюм XVIII в.

Межсессионный рубежный контроль – миниконференция.

Вопросы:

РОКОКО (XVIII)

1. Интимный салон рококо – вершина аристократического изыска (женская и мужская мода 18 века).
2. Парижские уличные типы 18 века.
3. Дамские головки позднего рококо.
4. Мужская мода в «эпоху кос» (позднее рококо).

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ДИРЕКТОРИЯ (1790 – 1800)

1. Герои и героини фр. Революции – протест против аристократической моды.
2. «Удивительная» и «невероятный» - антиреволюционный костюм аристократии.
3. Античные черты в костюме эпохи Ренессанс и фр. Революции.

Текущий контроль – презентация (3-7 минут):

ИСПАНСКИЙ МАНЬЕРИЗМ (XVI – XVII)

1. Мода испании на полотнах Тициана.
2. Филипп II и его четвертая жена Анна (испанские монархи)
3. «Испанский воротник», «испанский плащ», «испанский сапог» и испанский дух. (мужская мода испанского маньеризма)
4. Платье испанки – ее моральный кодекс (Испания 16 век)
5. Театр военных действий: германский ландскнехт на военном карнавале.

30-ЛЕТНЯЯ ВОЙНА (XVII середина)

1. Петер Пауль Рубенс – голландские черты моды Ренессанса.
2. Мода мушкетеров и их дам.

БАРОККО (XVII – XVIII начало)

1. Людовик XIV – король-солнце – законодатель моды в Европе.
2. Как одевались фаворитки Людовика 14 - короля-солнце?
3. Барокко – помпезность и напыщенность, рококо – интимность и изящество (сравнительный анализ).
4. «Штаны рейнского графа» - писк моды барокко (мужская придворная мода середины 17 века).

Тема 8: Западноевропейский костюм XIX в.

Текущий контроль – практическое задание:

Создание эскизов костюмов для отрывка драматургического произведения (метафорического содержания).

Оценивается: знание особенностей национальных культур; умение устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; владение навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач;

Тема 9 : Западноевропейский костюм XX в.

Текущий контроль – практическое задание: устный опрос преподавателя

АМПИР И РЕСТАВРАЦИЯ (1804-1815)

1. Все о шемиз.
2. Чепчики и шляпки стиля ампир.
3. Парижский денди времен реставрации монархии.

РОМАНТИЗМ И ВТОРОЕ РОКОКО (1820 – 1870)

1. Фрак и кринолин эпохи романтизма.
2. Турнюр – новое слово в моде романтизма.
3. Конец 19 века – конец романтизма. (женское платье)
4. Фрак во-первых, фрак во-вторых... (фрак от начала до конца 19 века)

МОДЕРН

1. Расцвет стиля «модерн» в женском платье.
2. Эмансипе в стиле модерн.
3. Что принес мужскому костюму стиль модерн?

Оценивается: знание особенностей национальных культур; умение устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; владение навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач;

Тема: ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ IV СЕМЕСТРА – ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ

Зачет проводится в групповой форме, в учебной аудитории. Включает коллоквиум и практическую часть.

Вопросы для коллоквиума:

1. Понятие «костюм». Функции костюма.
2. Костюм как композиция. Элементы этой композиции. Архитектоническая природа этой композиции.
3. Функции костюма. Костюм как искусство. Архитектоническая природа данного искусства.
4. Особенности свойств композиции костюма.
5. Образный язык костюма. Язык цвета. Язык линии. Язык формы.
6. Костюм и образ персонажа. Костюм – социальный знак.

- 7.Костюм и образ персонажа. Костюм – психологический портрет.
- 8.Костюм и образ персонажа. Костюм – средство коммуникации.
- 9.Костюм и образ персонажа. Костюм – живописное средство создания образа.
- 10.Жанры и стили изобразительного искусства .
- 11.Идейно-эмоциональный смысл костюма. Идейные факторы.
12. Идейно-эмоциональный смысл костюма. Эмоциональные факторы.
- 13.Этапы создания образа персонажа с помощью костюма.
- 14.Историческая мода : Готика.
15. Историческая мода : Ренессанс.
16. Историческая мода :Испанский маньеризм.
17. Историческая мода :Барокко.
18. Историческая мода :Рококо.
19. Историческая мода :Ампир.
- 20.Историческая мода :Модерн

Практическая задача: Представить в виде эскиза замысел костюма вашего персонажа (2- 3 костюма) по отрывку пьесы, в которой вы участвуете.

Зачет/незачет	Теоретические вопросы к зачету
	Практические творческие работы, представляемые на зачет Оценивается: способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

Традиционная оценка	Пояснение к оцениванию экзаменационного ответа
«Отлично»	- теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, необходимые практические

	навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов близким к максимальному.
«Хорошо»	- теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки.
«Удовлетворительно»	- уровень выполнения работы отвечает большинству основных требований, теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
«Неудовлетворительно»	- теоретическое освоение компетенций освоено частично, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнены, либо качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

по направлению 52.05.02 «Режиссура театра»

профиль подготовки «Режиссер драмы»

Автор (ы):): кпн, доцент Гальперина Т.И.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ КОСТЮМА

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ДРАМЫ

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ
(год набора 2019)

Химки - 2021 г.

1. Введение

Самостоятельная работа студентов - это их деятельность в процессе обучения и во внеаудиторное время, выполняемая по заданию преподавателя, под его руководством, но без его непосредственного участия.

Основными признаками самостоятельной работы студентов принято считать:

- наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса или задачи и особого времени на их выполнение, решение;
- проявление умственного напряжения мысли обучаемых для правильного и наилучшего выполнения того или иного действия;
- проявление сознательности, самостоятельности и активности студентов в процессе решения поставленных задач;
- владение навыками самостоятельной работы;
- осуществление управления и самоуправления самостоятельной познавательной и практической деятельностью студентов.

Ядром самостоятельной работы, исходным моментом ее конструирования является познавательная или проблемная задача. Именно наличие задачи обуславливает весь процесс самостоятельной работы: предусматривает самостоятельную деятельность студентов по решению поставленных задач; обязательную подготовку к самостоятельному выполнению, решению учебных и профессиональных задач.

В различных формах учебного процесса самостоятельность обучаемых проявляется по-разному: от простого воспроизведения, выполнения задания по жесткой алгоритмической схеме с использованием приемов скорописи, скороотчтения и т.п. до самостоятельной творческой деятельности. Самостоятельность студентов при изучении специальных предметов проявляется через планирование ими своей учебной работы; отбор учебной литературы, пособий для самостоятельного изучения; подготовку наглядно-демонстрационной аппаратуры к ее применению; самостоятельное выполнение отдельных учебных заданий и целостной работы по специальности социально-культурной деятельности без непосредственной помощи и подробного инструктажа преподавателя; самостоятельное выполнение отдельных профессиональных обязанностей в ходе учебных занятий и специально организуемой практики.

В самостоятельной работе студентов по решению познавательных и практических задач всегда присутствуют элементы управления и самоуправления данной деятельностью: целеполагание; планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) работы; текущий контроль и самоконтроль за ходом, промежуточными и конечными результатами работы; корректировка хода работы; устранение замеченных ошибок, неточностей, установление и исключение их причин; совершенствование способов выполнения работы.

Дисциплина знакомит студентов с Историей костюма, формируя отношения к костюму, как средству создания сценической образной системы; задачами дисциплины являются:

- ознакомление с выразительными средствами архитектурных видов искусства;
- приобретение навыков исследования эстетических идеалов эпохи, выраженных в моде освоение образного языка костюма.

Целью самостоятельной работы студентов является выработка навыков анализа и учета разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия

Самостоятельная работа студентов по дисциплине обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе практических занятий дисциплины «Историей костюма»;

- формирование знания особенностей национальных культур; умения устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; владения навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач.

ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «ИСТОРИЯ КОСТЮМА»

№ п/п	Темы Дисциплины в соответствии с разделом 4 рабочей программы дисциплины	Форма самостоятельной работы	Трудоемкость в часах
4 СЕМЕСТР			
1	Костюм – архитектурная композиция	Входной контроль: тест	4
2	Место костюма в сценической композиции. «Язык» костюма. Функции костюма.	Текущий контроль - практическое задание: Эскизы на заданную тему	4
3	Костюм Древнего мира и феодального Востока	Текущий контроль – устный доклад: Доклад (устный или письменный) на одну из выбранных тем: I. ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ 1. Голова египтянина (прическа, макияж, культовый головной убор) 2. Тутанхамон и его царица. (царское облачение) 3. Царица Клеопатра и ее рабыни (женский костюм Египта) II. АНТИЧНАЯ ГРЕЦИЯ И РИМ 1. Социальные слои (рабы, философы, боги, спортсмены) 2. Драпировка, драпировка, драпировка... (виды женских костюмов) 3. Тога – гражданское достоинство римлянина. 4. Воин гвардии императора. 5. Афродита и Венера. Римлянка и гречанка. (сравнительный анализ).	4
4	Костюм европейского средневековья	Текущий контроль – устный доклад: ВИЗАНТИЯ	4

		1. Император Юстиниан и императрица Феодора. 2. Император Юстиниан со свитой. 3. Императрица Феодора со свитой. 4. Библейские живописные сюжеты. ГОТИКА (XII – XV) 1. Рыцарь и Прекрасная Дама времен крестовых походов. 2. Мода бургундского двора. 3. Прекрасная Дама, «адские окна» и еще кое-что о женском платье. 4. Горожанки и служанки 15 века. 5. Готика – варварская мода, но и не только. 6. Готика: голова и ноги!	
5	Костюм эпохи Возрождения	Текущий контроль – презентация (3-7 минут): ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕНЕССАНС (XV – XVI) 1. Раннее итальянское Возрождение – мода пылких юношей. 2. Высокое Возрождение Италии – мода зрелых мужей. 3. Традиции античности спрятанные в складках костюма Высокого Возрождения. 4. Встречи на улицах Венеции 16 века. 5. Лукреция Борджиа – традиции и новации в моде. 6. Прекрасные женские лики с Древнего Египта до Высокого Возрождения. (прически, украшения, головные уборы) 7. Елизавета I и Лукреция Борджиа – королева Англии и королева красоты. Похожи ли их платья?	4
6	Западноевропейский костюм XVII в.	Текущий контроль – презентация (3-7 минут): ИСПАНСКИЙ МАНЬЕРИЗМ (XVI – XVII) 1. Мода испании на полотнах Тициана. 2. Филипп II и его четвертая жена Анна (испанские монархи) 3. «Испанский воротник», «испанский плащ», «испанский сапог» и испанский дух. (мужская мода испанского маньеризма) 4. Платье испанки – ее моральный кодекс (Испания 16 век) 5. Театр военных действий: германский ландскнехт на военном карнавале.	4

		30-ЛЕТНЯЯ ВОИНА (XVII середина) 1.Петер Пауль Рубенс – голландские черты моды Ренессанса. 2.Мода мушкетеров и их дам. БАРОККО (XVII – XVIII начало) 1.Людовик XIV – король-солнце – законодатель моды в Европе. 2.Как одевались фаворитки Людовика 14 - короля-солнце? 3.Барокко – помпезность и напыщенность, рококо – интимность и изящество (сравнительный анализ). 4.«Штаны рейнского графа» - писк моды барокко (мужская придворная мода середины 17 века).	
7	Западноевропейский костюм XVIII в.	Межсессионный рубежный контроль – миниконференция. Вопросы: РОКОКО (XVIII) 1.Интимный салон рококо – вершина аристократического изыска (женская и мужская мода 18 века. 2.Парижские уличные типы 18 века. 3.Дамские головки позднего рококо. 4.Мужская мода в «эпоху кос» (позднее рококо). ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ДИРЕКТОРИЯ (1790 – 1800) 1.Герои и героини фр. Революции – протест против аристократической моды. 2.«Удивительная» и «невероятный» - антиреволюционный костюм аристократии. 3.Античные черты в костюме эпохи Ренессанс и фр. Революции.	4
8	Западноевропейский костюм XIX в.	Текущий контроль – практическое задание: Создание эскизов костюмов для отрывка драматургического произведения (метафорического содержания).	5
9	Западноевропейский костюм XX в.	Текущий контроль – практическое задание: устный опрос преподавателя АМПИР И РЕСТАВРАЦИЯ (1804-1815) 1.Все о шемиз. 2.Чепчики и шляпки стиля ампир. 3.Парижский денди времен реставрации монархии.	5

		РОМАНТИЗМ И ВТОРОЕ РОКОКО (1820 – 1870) 1.Фрак и криолин эпохи романтизма. 2.Турнюр – новое слово в моде романтизма. 3.Конец 19 века – конец романтизма. (женское платье) 4.Фрак во-первых, фрак во-вторых... (фрак от начала до конца 19 века) МОДЕРН 1.Расцвет стиля «модерн» в женском платье. 2.Эмансипе в стиле модерн. 3.Что принес мужскому костюму стиль модерн?	
10	Тема: ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ IV СЕМЕСТРА – ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ	Вопросы для коллоквиума: 1. Понятие «костюм». Функции костюма. 2. Костюм как композиция. Элементы этой композиции. Архитектоническая природа этой композиции. 3. Функции костюма. Костюм как искусство. Архитектоническая природа данного искусства. 4. Особенности свойств композиции костюма. 5.Образный язык костюма. Язык цвета. Язык линии. Язык формы. 6.Костюм и образ персонажа. Костюм – социальный знак. 7.Костюм и образ персонажа. Костюм – психологический портрет. 8.Костюм и образ персонажа. Костюм – средство коммуникации. 9.Костюм и образ персонажа. Костюм – живописное средство создания образа. 10.Жанры и стили изобразительного искусства . 11.Идейно-эмоциональный смысл костюма. Идейные факторы. 12. Идейно-эмоциональный смысл костюма. Эмоциональные факторы. 13.Этапы создания образа персонажа с помощью костюма. 14.Историческая мода : Готика. 15. Историческая мода : Ренессанс. 16. Историческая мода :Испанский маньеризм. 17. Историческая мода :Барокко. 18. Историческая мода :Рококо.	

		19. Историческая мода :Ампир. 20.Историческая мода :Модерн Практическая задача: Представить в виде эскиза замысел костюма вашего персонажа (2- 3 костюма) по отрывку пьесы, в которой вы участвуете.	

Формы самостоятельной работы:

- Ознакомление и работа с ЭБС «Znanivm. Com».
- Подготовка к практическому занятию; съемочный тренинг
- Подготовка к презентации,
- Подготовка к проведению семинара-конференции,
- Подготовка к проведению контрольной работы,
- Подготовка к проведению письменному опросу,
- Подготовка к обсуждению презентаций студентов,
- Подготовка к тестированию
- Подготовка к индивидуальному собеседованию с преподавателем

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.

3. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

3.1. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на её изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных качеств обучающегося и условий образовательной деятельности.

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы:

- **подготовительный** (определение целей, составление программы, подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);
- **основной** (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);
- **заключительный** (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).

Подведение итогов и оценка результатов контролируемой самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Контактные часы с преподавателем по дисциплине «Специфика работы актера в кино и на телевидении» организованы в виде практических занятий.

3.2 Методические рекомендации для студентов по отдельным формам самостоятельной работы

ЗАДАНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Тема1: Костюм – архитектурная композиция.

Входной контроль: тест

1. Композиция это:
 - a) *Составление частей в единое целое*
 - b) *Логика и последовательность*
 - c) *Развитие идеи произведения*
2. Перечень элементов сценической композиции:
 - a) *Освещение, звук, сценография, костюм, действия актеров;*
 - b) *Освещение, звук, сценография;*
 - c) *сценография, свет, действия актеров;*
3. Функции костюма:
 - a) *Прочность, удобство, современность;*
 - b) *Актуальность, выразительность, значимость;*
 - c) *Утилитарная, художественная, социальная;*
4. Костюм принято считать:
 - a) *Пиджак и брюки*
 - b) *Набор предметов одежды*
 - c) *ансамбль предметов одежды*
5. Образ это:
 - a) *То, как человек выглядит;*
 - b) *Форма отражения реальности;*
 - c) *Персонаж на сцене;*
6. К выразительным средствам создания композиции относятся:
 - a) *Форма, центр, ритм, цвет, симметрия;*
 - b) *Форма, центр, ритм, цвет, симметрия и другое;*
 - c) *Форма и цвет.*
7. Чередование элементов композиции в определенной последовательности называется:
 - a) *Ритм;*
 - b) *Стиль;*
 - c) *Нюанс;*
8. Золотым сечением художники называют:
 - a) *Шедевры живописи;*
 - b) *Пропорцию, составляющую соотношение 1/3 к целому числу;*

- с) Центр композиции;
9. Симметричная композиция выражает:
- а) *Равновесность и покой*
 - б) Динамику и напряжение
 - с) Предрешенность выбора
10. Способы усиления динамики визуальной композиции:
- а) Преобладание красного цвета
 - б) *Внесение диагональных линий*
 - с) Уменьшение размера предметов
11. Примеры композиций со сложными ритмами:
- а) Шнурки ботинок, пуговицы на рубашке
 - б) Колонны храма, ступени
 - с) *Волосы, складки одежды*
12. Примером симметричной объемной композиции можно считать лицо и тело человека:
- а) *Да*
 - б) Нет
 - с) В некоторых особых случаях
13. Для создания целостности композиции необходимо:
- а) Использовать только целые части
 - б) Убрать просветы между частями композиции
 - с) *Починить второстепенное главному*
14. Применение приема контраста позволяет создать:
- а) *наиболее выразительную композицию*
 - б) впечатление глубины и насыщенности
 - с) ощущение восторга у зрителя
15. Элементы в композиции сочетаются по принципу:
- а) *Контраст, подобие, нюанс*
 - б) Ближе-дальше
 - с) Большие, маленькие, средние
16. Подчеркните существующие варианты цветности композиции:
- Монохромная, полихроматическая, выдержанная, ахроматическая, минихроматическая, яркая, тусклая.
17. Основными цветами, рождающими при смешивании все остальные цвета являются:
- а) Красный, зеленый, синий
 - б) *Красный, синий, желтый*
 - с) Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый
18. Сочетание красного и зеленого цветов являются:
- а) *Контрастным сочетанием*
 - б) Родственно-контрастным
 - с) Признаком дурного вкуса
19. Декоративность – буквально означает:
- а) Красота
 - б) *Украшательство*
 - с) Приукрашивание
20. Декоративность хохломской росписи проявляется в:
- а) *Высокой насыщенности орнаментом и разнообразием форм фигур в орнаменте*
 - б) Причудливой смене цветовой гаммы орнамента
 - с) В утонченности графики орнамента

Тема 2: Место костюма в сценической композиции. «Язык» костюма. Функции костюма

Текущий контроль - практическое задание:

Эскизы на заданную тему:

Форма и содержание композиции

Отношения частей композиции

Оценивается: знание особенностей национальных культур; умение устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; владение навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач;

Тема 3: Древнего мира и феодального Востока

Текущий контроль – устный доклад:

Доклад (устный или письменный) на одну из выбранных тем:

I. ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ

1. Голова египтянина (прическа, макияж, культовый головной убор)
2. Тутанхамон и его царица. (царское облачение)
3. Царица Клеопатра и ее рабыни (женский костюм Египта)

II. АНТИЧНАЯ ГРЕЦИЯ И РИМ

1. Социальные слои (рабы, философы, боги, спортсмены)
2. Драпировка, драпировка, драпировка... (виды женских костюмов)
3. Тога – гражданское достоинство римлянина.
4. Воин гвардии императора.
5. Афродита и Венера. Римлянка и гречанка. (сравнительный анализ).

Оценивается: знание особенностей национальных культур; умение устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; владение навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач;

Тема 4: Костюм европейского средневековья

Текущий контроль – устный доклад:

ВИЗАНТИЯ

1. Император Юстиниан и императрица Феодора.
2. Император Юстиниан со свитой.
3. Императрица Феодора со свитой.
4. Библейские живописные сюжеты.

ГОТИКА (XII – XV)

1. Рыцарь и Прекрасная Дама времен крестовых походов.
2. Мода бургундского двора.
3. Прекрасная Дама, «адские окна» и еще кое-что о женском платье.
4. Горожанки и служанки 15 века.
5. Готика – варварская мода, но и не только.
6. Готика: голова и ноги!

Оценивается: знание особенностей национальных культур; умение устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; владение навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач;

Тема 5: Костюм эпохи Возрождения

Текущий контроль – презентация (3-7 минут):

ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕНЕССАНС (XV – XVI)

1. Раннее итальянское Возрождение – мода пылких юношей.
2. Высокое Возрождение Италии – мода зрелых мужей.
3. Традиции античности спрятанные в складках костюма Высокого Возрождения.
4. Встречи на улицах Венеции 16 века.
5. Лукреция Борджиа – традиции и новации в моде.
6. Прекрасные женские лики с Древнего Египта до Высокого Возрождения. (прически, украшения, головные уборы)
7. Елизавета I и Лукреция Борджиа – королева Англии и королева красоты. Похожи ли их платья?

Оценивается: знание особенностей национальных культур; умение устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; владение навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач;

Тема 6: Западноевропейский костюм XVII в.

Текущий контроль – презентация (3-7 минут):

ИСПАНСКИЙ МАНЬЕРИЗМ (XVI – XVII)

1. Мода испании на полотнах Тициана.
 2. Филипп II и его четвертая жена Анна (испанские монархи)
 3. «Испанский воротник», «испанский плащ», «испанский сапог» и испанский дух. (мужская мода испанского маньеризма)
 4. Платье испанки – ее моральный кодекс (Испания 16 век)
 5. Театр военных действий: германский ландскнехт на военном карнавале.
- 30-ЛЕТНЯЯ ВОЙНА (XVII середина)**

1. Петер Пауль Рубенс – голландские черты моды Ренессанса.
2. Мода мушкетеров и их дам.

БАРОККО (XVII – XVIII начало)

1. Людовик XIV – король-солнце – законодатель моды в Европе.
2. Как одевались фаворитки Людовика 14 - короля-солнце?
3. Барокко – помпезность и напыщенность, рококо – интимность и изящество (сравнительный анализ).
4. «Штаны рейнского графа» - писк моды барокко (мужская придворная мода середины 17 века).

Оценивается: знание особенностей национальных культур; умение устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; владение навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач;

Тема 7: Западноевропейский костюм XVIII в.

Межсессионный рубежный контроль – миниконференция.

Вопросы:

РОКОКО (XVIII)

1. Интимный салон рококо – вершина аристократического изыска (женская и мужская мода 18 века.
2. Парижские уличные типы 18 века.
3. Дамские головки позднего рококо.
4. Мужская мода в «эпоху кос» (позднее рококо).

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ДИРЕКТОРИЯ (1790 – 1800)

1. Герои и героини фр. Революции – протест против аристократической моды.
2. «Удивительная» и «невероятный» - антиреволюционный костюм аристократии.
3. Античные черты в костюме эпохи Ренессанс и фр. Революции.

Оценка: 5-отл., 4-хор. 3- уд., 2- неуд.

Тема 8: Западноевропейский костюм XIX в.

Текущий контроль – практическое задание:

Создание эскизов костюмов для отрывка драматургического произведения (метафорического содержания).

Оценивается: знание особенностей национальных культур; умение устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; владение навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач;

Тема 9 :Западноевропейский костюм XX в.

Текущий контроль – практическое задание: устный опрос преподавателя

АМПИР И РЕСТАВРАЦИЯ (1804-1815)

1. Все о шемиз.
2. Чепчики и шляпки стиля ампир.
3. Парижский денди времен реставрации монархии.

РОМАНТИЗМ И ВТОРОЕ РОКОКО (1820 – 1870)

1. Фрак и криолин эпохи романтизма.
2. Турнюр – новое слово в моде романтизма.
3. Конец 19 века – конец романтизма. (женское платье)
4. Фрак во-первых, фрак во-вторых... (фрак от начала до конца 19 века)

МОДЕРН

1. Расцвет стиля «модерн» в женском платье.
2. Эмансипе в стиле модерн.
3. Что принес мужскому костюму стиль модерн?

Оценивается: знание особенностей национальных культур; умение устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; владение навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач;

Тема: ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ IV СЕМЕСТРА – ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ

Зачет проводится в групповой форме, в учебной аудитории. Включает коллоквиум и практическую часть.

Вопросы для коллоквиума:

1. Понятие «костюм». Функции костюма.
2. Костюм как композиция. Элементы этой композиции. Архитектоническая природа этой композиции.
3. Функции костюма. Костюм как искусство. Архитектоническая природа данного искусства.
4. Особенности свойств композиции костюма.
5. Образный язык костюма. Язык цвета. Язык линии. Язык формы.
6. Костюм и образ персонажа. Костюм – социальный знак.
7. Костюм и образ персонажа. Костюм – психологический портрет.
8. Костюм и образ персонажа. Костюм – средство коммуникации.
9. Костюм и образ персонажа. Костюм – живописное средство создания образа.
10. Жанры и стили изобразительного искусства .
11. Идейно-эмоциональный смысл костюма. Идейные факторы.
12. Идейно-эмоциональный смысл костюма. Эмоциональные факторы.
13. Этапы создания образа персонажа с помощью костюма.
14. Историческая мода : Готика.
15. Историческая мода : Ренессанс.
16. Историческая мода :Испанский маньеризм.
17. Историческая мода :Барокко.
18. Историческая мода :Рококо.
19. Историческая мода :Ампир.
20. Историческая мода :Модерн

Практическая задача: Представить в виде эскиза замысел костюма вашего персонажа (2- 3 костюма) по отрывку пьесы, в которой вы участвуете.

«Отлично» - выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их для анализа историко-педагогических событий.

«Хорошо» - выставляется обучающемуся, показавшему полные знания учебной программы дисциплины, умение применять их для анализа историко-педагогических событий и допустившему в ответе некоторые неточности.

«Удовлетворительно» - выставляется обучающемуся, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, при этом он владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения.

«Неудовлетворительно» - выставляется студенту, ответ которого содержит существенные пробелы в знании основного содержания учебной программы дисциплины.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

по направлению 52.05.02 «Режиссура театра» профиль подготовки «Режиссер драмы»

Автор (ы): кпн, доцент Гальперина Т.И., доцент Жуков С.Ю.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
История музыкального театра**

**СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА**

**СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ДРАМЫ**

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ
(год набора 2019)**

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

Химки 2021 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: осмысление исторических и структурных закономерностей развития музыкального театра на примере жанров оперы и оперетты; ориентирование в современных процессах прочтения музыкально-сценического материала.

Задачи: освоение пути становления и развития музыкального (оперного) театра; изучение исторических разновидностей оперных жанров и соответствующих им форм; ознакомление с современными сценическими трактовками оперного материала (период с конца XX века до наших дней).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «История музыкального театра» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части ОПОП по направлению подготовки 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы. Дисциплина «История музыкального театра» изучается в 5-м и 6-м семестрах. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, должны быть сформированы при освоении дисциплин «История»; «История зарубежного театра»; «История костюма»; «История музыки»

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для прохождения практик, сдачи госэкзамена и защите ВКР и освоения дисциплин: «Режиссура и мастерство актера», «История русского театра». Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данной специальности 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного	ОПК-1.1. Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства ОПК-1.2. Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знать: историю культуры в широком контексте; историю и теорию искусства; Уметь: анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; Владеть: методикой анализа произведения искусства; профессиональной терминологией

исторического периода		

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «История музыкального театра» составляет 5 з.е., 180 акад. часа, из них контактных 68 акад.ч. СРС 76 акад.ч., форма контроля: экзамен в 6 семестре 36ч..

4.2. Структура дисциплины.

				Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
				лекции	семинары	само-стоятельная работа	
	5 семестр			28	6	56	
1	Музыкальный театр. Его специфика и жанры. Роль музыки в античном театре. Рождение оперы. Драма на музыке.			4	2	9	Устный опрос
2-3	Оперный театр эпохи Барокко. Реформа оперы в творчестве Глюка.			4		9	
4	Оперное творчество венских классиков. Оперы Моцарта.			4		9	
	Рубежный контроль			4			
5	Романтическая опера. Развитие национальных оперных школ. Оперное творчество Д. Верди			4	2	9	Устный опрос
6	Р. Вагнер-реформатор оперного театра.			4		10	

7	Русская опера 19 века. Расцвет русской оперной школы. М.И.Глинка			4	2	10	Устный опрос
	Промежуточная аттестация						коллоквиум
6 семестр				28	6	20	36ч экзамен
8	Русская опера второй половины 19 века. Творчество композиторов «Могучей кучки»			4	2	3	Устный опрос
9	Оперное творчество П.И. Чайковского			4		3	
10	Новые течения в оперном театре на рубеже 19-20вв			4	2	3	Устный опрос
11	Опера и балет 20 в. Поиск новых жанров и стилей. Театр И.Стравинского			4		3	
12	Опера и балет 20 в. в России. С. Прокофьев, Д. Шостакович.			6	2	4	Устный опрос
13	Оперетта. История развития жанра. Водевиль как жанр музыкального театра.			6		4	Тест
ИТОГО ПО КУРСУ 180 ч.:				56	12	76	36

4.2. Содержание разделов дисциплины

Все семинарские занятия проводятся в интерактивной форме.

Содержание дисциплины

Тема 1. Музыкальный театр. Его специфика и жанры. Роль музыки в античном театре.

Рождение оперы.

Вопросы к семинару:

1. Музыкальный театр. Его специфика и жанры: опера, оперетта, мюзикл, водевиль, балет.
2. Роль музыки в театре античности и средневековья.
3. Общество любителей античности «Флорентийская камерата». Утверждение нового мелодического стиля – монодии. Первая опера – драма на музыке «Эвридика» Я.Пери
4. Открытие первого общедоступного оперного театра в Венеции в 1637г.

Тема 2. Оперный театр эпохи Барокко.

Вопросы к семинару:

1. Возникновение национальных оперных школ в Европе 17-18вв.
2. Венецианская школа 17 в. К. Монтеверди. Опера «Орфей»
3. Неаполитанская школа 17в. А. Скарлатти, Н. Порпора. Опера – серия. Теория аффектов. Виртуозное искусство пения кастратов.
4. Возникновение английской национальной оперы (Г.Перселл «Дидона и Эней» в 1680г.) и французской героической оперы (Ж.Б.Люлли «Армида» 1686г.)
5. Возникновение нового жанра оперы-буффа в Италии. Опера Перголези. «Служанка-госпожа» (1733г.)
6. Русская комическая опера 18 в. Е.Фомин «Ямщики на подставе», В. Пашкевич «Несчастье от кареты»

Тема 3. Реформа оперы в творчестве К.В.Глюка

Вопросы к семинару:

1. Опера «Орфей и Эвридика»
2. Опера «Ифигения в Тавриде»
3. Влияние идей французских просветителей на развитие оперного жанра.

Тема 4. Оперное творчество венских классиков.

Вопросы к семинару:

1. Австрийские зингшпили: Й.Гайдн «Хромой бес», В.А.Моцарт «Похищение из Сераля», «Волшебная флейта».
2. Оперы Моцарта «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан».
3. Опера Бетховена «Фиделио»

Тема 5. Романтическая опера 19 века. Развитие национальных оперных школ.

Вопросы к семинару:

1. Итальянская школа. Творчество Дж. Россини. Опера «Севильский цирюльник» и др.
2. Творчество композиторов В.Беллини, Г.Доницетти.
3. Творчество Дж.Верди как вершина итальянской оперной школы. Оперы «Риголетто», «Травиата», «Дон Карлос», «Отелло» и др.
4. Первая немецкая романтическая опера Э.Т.А.Гофмана «Ундина». Опера К.М.Вебера «Вольный стрелок».
5. Французская лирическая опера на основе сюжетов мировой литературы. Ш.Гуно «Фауст», Ж. Массне «Манон», Ж.Бизе «Кармен».

Тема 6. Р.Вагнер – реформатор оперного театра.

Вопросы к семинару:

1. Главные принципы реформ Вагнера в оперном театре.
2. Публицистика и теоретические труды Р.Вагнера.
3. Ранние оперы Р.Вагнера «Летучий голландец», «Тангейзер», «Лоэнгрин».

4. Опера «Тристан и Изольда».
5. Тетралогия «Кольцо Нибелунгов».
6. Последнее произведение Р.Вагнера: Торжественная сценическая мистерия «Парсифаль».

Тема 7. Русская опера 19 века.

Вопросы к семинару:

1. Русская романтическая опера А.Н. Верстовского «Аскольдова могила».
2. Расцвет русской оперной школы в творчестве М.И.Глинки.
3. Творчество А.С. Даргомыжского. Оперы «Русалка» и «Каменный гость».

Тема 8. Русская опера второй половины 19 века. Творчество композиторов «Могучей кучки».

Вопросы к семинару:

1. Историческая музыкальная драма М.П.Мусоргского. Оперы «Борис Годунов» и «Хованщина»
2. Историческая опера А.П.Бородина «Князь Игорь»
3. Творчество Н.А.Римского-Корсакова. Опера-сказка «Снегурочка», опера-былина «Садко», опера-легенда «Сказание о невидимом граде Китеже», сатирическая опера-сказка «Золотой петушок».

Тема 9. Оперное творчество П.И.Чайковского

Вопросы к семинару:

1. Психологическая опера П.И.Чайковского «Евгений Онегин»
2. Опера «Пиковая дама»
3. Опера «Мазепа»
4. Балеты «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Щелкунчик»

Тема 10. Новые течения в оперном театре на рубеже 19-20вв.

Вопросы к семинару:

1. Веризм как синтез реализма и натурализма в опере. Опера П.Масканьи «Сельская честь», опера Р.Леонкавалло «Паяцы».
2. Творчество Дж.Пуччини. Оперы «Богема», «Тоска», «Мадам Баттерфляй».
3. Эстетика импрессионизма в опере К.Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда».
4. Экспрессионизм в оперном творчестве Р.Штрауса: оперы «Саломея» и «Электра».

Тема 11. Опера и балет 20 века. Поиск новых жанров и стилей.

Вопросы к семинару:

1. Музыкальный театр И.Ф. Стравинского. Балеты «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная», «Свадебка».
2. Оперы Стравинского «Соловей», «Царь Эдип», опера-буффа «Мавра».
3. Музыкальный театр К.Орфа. Сценическая кантата «Кармина Бурана».
4. Ф. Пуленк. Монодрама «Человеческий голос».
5. Рождение национальной американской оперы в творчестве Дж.Гершвина. Опера

«Порги и Бесс».

Тема 12. Опера и балет 20 века в России

Вопросы к семинару:

1. Творчество С.С. Прокофьева. Оперы «Любовь к трем апельсинам», «Игрок».
2. Балет «Ромео и Джульетта»
3. Опера «Война и мир»
4. Творчество Д.Д. Шостаковича. Оперы «Леди Макбет Мценского уезда», «Нос».
5. Балеты «Болт», «Золотой век», «Светлый ручей».

Тема 13. Жанры музыкального театра: водевиль, оперетта, мюзикл.

Вопросы к семинару:

1. Водевиль. Специфика жанра.
2. История становления жанра оперетты
3. Сатирический театр Ж.Оффенбаха. Оперетты «Орфей в аду», «Прекрасная Елена», «Синяя борода».
4. Австрийская оперетта И.Штрауса-сына. «Летучая мышь», «Цыганский барон».
5. Возникновение и развитие жанра мюзикла. Мюзикл Л. Бернштейна «Вестсайдская история».

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «История музыкального театра» используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие смешанный, теоретико- и практикоориентированный характер дисциплины:

- лекции;
- семинары
- творческие проекты
- портфолио

Наиболее оптимальными в преподавании выступают следующие инновационные технологии: педагогическая технология модульного структурирования педагогических знаний; комплексная дидактическая видеотехнология; педагогическая технология организации самостоятельной работы обучающихся с книгой; педагогическая технология использования компьютерной презентации в учебно-воспитательном процессе.

Главная ценность названных технологий в том, что они позволяют педагогу: уйти от монологичности преподавания, осуществить на учебном занятии обратную связь, наладить субъект-субъектные отношения, привить обучающимся навыки самостоятельного исследования, развить у обучающихся логическое мышление, научить обучающихся позиционировать себя.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи опроса, тестового материала (вопросы) в завершении изучения каждого раздела. Система

текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Текущий контроль: проверка самостоятельной работы студента (осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашних заданий, диагностике уровня сформированности умений и навыков, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.)	ОПК-1	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно
Промежуточная аттестация: экзамен	ОПК-1	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с выполнением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

Формы итогового контроля

По учебному плану предусмотрен экзамен – в 6 семестре.

Требования к экзамену:

Учитывается активность, посещаемость в течение семестра, наличие конспекта, подготовленность по следующим вопросам:

Примерный список вопросов для подготовки к экзамену:

1. Пути становления музыкального театра.
2. Роль музыки в античном театре.
3. Роль музыки в театре средневековья.
4. Месса и ее структура.

5. Рождение и становление оперного жанра в Италии 17в. Опера-серия.
6. Формирование национальных музыкальных школ Европы 18 в.
7. Возникновение и развитие жанра оперы-буффа в Италии 18в.
8. Идеи Просвещения и их влияние на развитие жанра оперы. Реформа Глюка.
9. Оперное творчество и реформаторская деятельность Моцарта.
10. Романтическая опера.
11. Творчество Россини.
- 12.Оперная реформа Вагнера.
- 13 Русская романтическая опера.
- 14 Русская опера второй половины 19 века
- 15 Опера 20 века в Европе.
- 16 Опера 20 века в России.
- 17 Специфические особенности оперных жанров.
- 18 Оперетта, водевиль, мюзикл. Специфика жанров.

Тест:

- 1.Современный большой симфонический оркестр состоит из 4-х групп инструментов:
а) струнные смычковые, б) деревянные духовые, в) медные духовые, г) ударные.
К каким группам относятся инструменты:
1) фагот, 2) альт, 3) туба, 4) вибрафон,
5) контрабас, 6) гобой, 7) челеста, 8) валторна?
- 2.Байрейтский театр был построен по инициативе Р. Вагнера. Открытие театра ознаменовалось премьерой тетралогии «Кольцо Нибелунга». Какие из опер Вагнера входят в этот цикл?
1) «Тристан и Изольда», 2) «Валькирия», 3) «Парсифаль»,
4) «Зигфрид», 5) «Летучий голландец», 6) «Золото Рейна»,
7) «Тангейзер», 8) «Гибель богов», 9) «Лоэнгрин».
3. Для кого из реформаторов оперного искусства наиболее характерно понятие «бесконечная мелодия» или «система лейтмотивов»?
1) Глюк, 2) Моцарт, 3) Глинка, 4) Вагнер, 5) Верди.
4. Венские классики. Так принято называть трех величайших композиторов – представителей венской классической школы 2-й половины 18 -начала 19 вв. Выберите их из этого списка: Керубини, Паганини, Гайдн, Лист, Бетховен, Люлли, Моцарт.
5. Автор первой русской оперы-сказки?: 1) Мусоргский, 2) Чайковский, 3) Глинка.
6. Организатор и руководитель движения «Могучая кучка»?:
1) Римский- Корсаков, 2) Балакирев, 3) Бородин.
7. Великий русский композитор, который впервые в истории музыкальной культуры включил в партитуру симфонического произведения строку «световая клавиатура».
1) Стравинский «Весна Священная»,
2) Скрябин «Прометей»,
3) Прокофьев «Ромео и Джульетта».
8. Автор музыки к спектаклю К.С. Станиславского «Синяя птица» Метерлинка.
1) Д.Шостакович, 2) И.Сац, 3) Р. Глиэр.
9. В истории западно-европейской музыки на смену эпохе классицизма пришли новые

художественные течения: а) романтизм, б) импрессионизм, в) экспрессионизм. Какое из направлений наиболее характерно для творчества композиторов данного списка?

- 1) К. Дебюсси, 2) Ф. Шуберт, 3) М. Равель, 4) Ф. Шопен,
- 5) Р. Шуман, 6) Б. Барток, 7) Г. Берлиоз, 8) А.Скрябин,
- 9) Н. Паганини.

10. Где произошло открытие первого общедоступного оперного театра?:

- 1) Париж, 2) Москва, 3) Венеция, 4) Флоренция.

11. Первая русская «большая опера» с национально-патриотическим сюжетом.

- 1) «Иван Сусанин», 3) «Борис Годунов»,
- 2) «Князь Игорь», 4) «Жизнь за царя».

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы студентов

Самостоятельные задания включают в себя просмотр в живом исполнении (оперные и балетные спектакли) или видеозаписей музыкальных спектаклей, просмотр художественных и документальных музыкально-искусствоведческих фильмов, их аналитическое и творческое осмысление, письменное фиксирование своих впечатлений в свободной форме (эссе, рассказ, сообщение, доклад).

Задания для самостоятельной работы студентов

1. Прослушивание музыкальных произведений.
2. Посещение концертов, музыкальных спектаклей.
3. Чтение литературы о композиторах и музыкальных произведениях.

Список музыкальных произведений, рекомендуемый студентам для самостоятельного прослушивания или просмотра:

- 1 К. Монтеверди. Опера «Орфей»
- 2 Г. Пёрселл. «Дидона и Эней». Фрагменты.
- 3 К.В. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика».
- 4 В.А. Моцарт. «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта».
- 5 Л. Бетховен. Опера «Фиделио».
- 6.Р. Вагнер. Фрагменты опер: «Тристан и Изольда», тетралогия «Кольцо нибелунга».
- 7.Дж. Верди. Оперы «Риголетто», «Травиата», «Отелло».
- 8.Ж. Бизе. Опера «Кармен».
- 9.Дж. Пуччини. Оперы «Тоска», «Мадам Баттерфляй».
- 10.М. Глинка. Оперы «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила».
- 11.М. Мусоргский. Оперы «Борис Годунов», «Хованщина», «Женитьба»
- 12.А. Бородин. Оперы «Князь Игорь»
- 13.Н. Римский-Корсаков. Оперы «Садко», «Золотой Петушок».
- 14.П.Чайковский. Оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама».

- 15.К. Дебюсси. Опера «Пеллеас и Мелизанда».
- 16.И. Стравинский. Балеты «Весна священная», «Петрушка», «Поцелуй феи», «Свадебка». Опера «Мавра».
- 17.В. Гаврилин. Балет «Анюта» (фильм – балет режиссера А. Белинского 1982 г)
- 18.Ж. Бизе – Р.Щедрин. Балет «Кармен – сюита»
- 19.С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта», опера «Война и мир».
- 20.Б. Барток. Опера «Замок герцога Синяя борода»
- 21.К. Орф. «Кармина Бурана».
- 22.Д. Шостакович.Оперы «Нос» и «Леди Макбет Мценского уезда»
- 23.Д. Гершвин. Опера «Порги и Бесс».
- 24.Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история».
- 25.Э. Артемьев. Опера « Преступление и наказание».
- 26.А. Рыбников. Рок-оперы «Юнона и Авось», « Звезда и смерть Хоакина Мурьеты».

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература:

- 1 Красовская, В. М.
Русский балетный театр. От возникновения до середины XIX века / В. М. Красовская. - 2-е изд. ; испр. - М. ; СПб. ; Краснодар : Планета музыки : Лань, 2008. - 382, [1] с. : ил. - (Мир культуры, истории и философии). - ISBN 978-5-8114-0785-9 : 505-; 559-; 491-10.
- 2 Красовская, В. М.
Русский балетный театр второй половины XIX века / В. М. Красовская. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2008. - 687, [1] с. : ил. - ISBN 978-5-8114-0786-6 : 688-49; 561-20; 850-.
- 3 Красовская, В. М.
Западно-европейский балетный театр от истоков до середины XVIII века : [учеб. пособие] / В. М. Красовская. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2008. - 318, [1] с., [12] л. ил. - ISBN 978-5-8114-0872-6 : 600-60; 491-10.
- 4 Красовская, В. М.
Западно-европейский балетный театр : Эпоха Новерра / В. М. Красовская. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2008. - 312, [1] с., [12] л. ил. - ISBN 978-5-8114-0880-1 : 649-44; 533-30.
- 5 Красовская, В. М.
Западно-европейский балетный театр. Романтизм [Текст] : [учеб. пособие] / В. М. Красовская. - 2-е изд., испр. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2008. - 510, [1] с., [4] л. ил. - (Мир культуры, истории и философии). - ISBN 978-5-8114-0882-5 : 561-20.
- 6 Красовская, В. М.
Западно-европейский балетный театр. Очерки истории. Преромантизм [Текст] : [учеб. пособие] / В. М. Красовская. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2009. - 446,

[1] с., [10] л. ил. - (Мир культуры, истории и философии). - ISBN 978-5-8114-0881-8 : 459-70; 730-.

7 Красовская, Вера Михайловна.

История русского балета [Текст] : [учеб. пособие] / Красовская Вера Михайловна ; В. М. Красовская. - Москва : Планета музыки, 2010. - 288 с. : ил. - (Мир культуры. Истории и философии). - ISBN 978-5-8114-0790-3 : 279.96.

8 Красовская, Вера Михайловна.

Западно-европейский балетный театр. Очерки истории. Преромантизм [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Вера Михайловна ; В. М. Красовская. - Москва : Планета музыки, 2009. - 448 с. : ил. (+вклейка, 24 с.). - (Мир культуры, истории и философии). - ISBN 978-5-8114-0881-8.

9 Красовская, Вера Михайловна.

Западно-европейский балетный театр. Романтизм [Электронный ресурс] / Вера Михайловна ; В. М. Красовская. - Москва : Планета музыки, 2008. - 512 с. : ил. (+вклейка, 8 с.). - (Мир культуры, истории и философии). - ISBN 978-5-8114-0882-5.

10 Красовская, Вера Михайловна.

Русский балетный театр от возникновения до середины XIX века [Текст] [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Красовская Вера Михайловна ; В. М. Красовская. - Москва : Планета музыки, 2008. - 384 с. : ил. - (Мир культуры, истории и философии). - ISBN 978-5-8114-0785-9 : 349.95.

11 Красовская, Вера Михайловна.

Русский балетный театр второй половины XIX века [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Вера Михайловна ; В. М. Красовская. - Москва : Планета музыки, 2008. - 688 с. : ил. - (Мир культуры, истории и философии). - ISBN 978-5-8114-0786-6 : 557.20 р.

12 Красовская, Вера Михайловна.

Русский балетный театр начала XX века [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Вера Михайловна ; В. М. Красовская. - Москва : Планета музыки, 2009. - 656 с. : ил. - ISBN 978-5-8114-0787-3 : 419,94.

13 Красовская, Вера Михайловна (1915-1999).

Русский балетный театр начала XX века. Танцовщики [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Красовская Вера Михайловна ; В. М. Красовская. - Москва : Планета музыки, 2009. - 520 с. : ил., портр. - (Мир культуры, истории и философии). - Библиогр. в подстроч. примеч. - Указ. имен: с. 510-519. - ISBN 978-5-8114-0788-0.

14 Красовская, Вера Михайловна.

Западноевропейский балетный театр [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Вера Михайловна ; В. М. Красовская. - Москва : Планета музыки, 2008. - 318, [1] с., [12] л. ил. - (Мир культуры, истории и философии). - ISBN 978-5-8114-0872-6 : 466.00 р.

15 Красовская, Вера Михайловна.

Западно-европейский балетный театр. Эпоха Новерра [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Вера Михайловна ; В. М. Красовская. - Москва : Планета музыки, 2008. - 230 с. : ил. (+вклейка, 24 с.). - (Мир культуры, истории и философии). - ISBN 978-5-8114-0880-1.

Литература дополнительная:

Бобков, Л. М.

Балет Урала (до 1941 года) : [монография] / Л. М. Бобков. - Пермь : Перм. кн., 2003. - 141, [2] с. : ил. - ISBN 5-9253-0035-1 : 69-.

Красовская, В. М.

История русского балета : учеб. пособие / В. М. Красовская. - Л. : Искусство, 1978. - 230, [1] с. : [19] л. ил. - ISBN 80105-060 : 1-10-.

Бахрушин, Ю. А.

История русского балета : учеб. пособие / Ю. А. Бахрушин. - М. : Просвещение, 1977. - 285, [2] с. : ил. - ISBN 60602-570 : 1-07-; 100-.

Красовская, В. М.

Западноевропейский балетный театр от истоков до середины XVIII века : очерки истории / В. М. Красовская. - Л. : Искусство, 1979. - 294, [1] с. : ил. - ISBN 80105-056 : 2-70-.

Ленинградский балет 1960-1970-х годов / Рос. ин-т ист. искусств; [рук. проекта и сост. Т.И. Закржевская; науч.ред. А.А. Соколов-Каминский]. - СПб. : [Рос. ин-т ист. искусств], 2008. - 223 с. : [22] л. ил. - Прил.: с.208-221. - ISBN 978-86845-128-7 : 440-00-.

Московская балетная школа в Васильсурске (1941-1943) [Текст] / [Моск. гос. акад. хореографии ; сост., науч. ред. В. А. Тейдер]. - М. : МГАХ, 2010. - 236, [1] с., [8] л. ил. - Прил.: с. 165-226. - ISBN 978-5-902924-23-4 : 200-.

Покровский, Б. А.

Ступени профессии [Текст] / Б. А. Покровский ; [вступ. ст. Г. А. Товстоногова ; послесл. К. Е. Кривицкого]. - М. : Всерос. театр. о-во, 1984. - 341, [2] с. - 150-.

Красовская, В. М.

Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Преромантизм [Текст] / В. М. Красовская ; Ленинград. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии. - Л. : Искусство, 1983. - 430, [1] с. - ISBN 4907000000-039 : 3-.

Бахрушин, Ю. А.

История русского балета : учеб. пособие / Ю. А. Бахрушин. - М. : Просвещение, 1973. - 253, [2] с., [28] л. ил. - 1-07-.

Ведерникова, М. А.

Русский балет в контексте взаимосвязи традиций и новаций серебряного века [Текст] : монография / М. А. Ведерникова. - М. : Эконинформ, 2012. - 259 с. - Прил.: с. 161-259. - Библиогр.: с. 142-160. - ISBN 978-5-9506-0964-1 : 400-.

Ведерникова, М. А.

Русские танцовщики и балетмейстеры в контексте культуры Русского Зарубежья (1917-1939 гг.) [Текст] : биогр. энц. слов. / М. А. Ведерникова. - М. : Экон-информ, 2011. - 453, [1] с. - ISBN 978-5-9506-9785-1 : 300-.

Ведерникова, М. А.

Балет как социокультурный феномен (к 100-летию русских балетных сезонов С.П. Дягилева) [Текст] : монография / М. А. Ведерникова ; Моск. гос. ун-т к-ры и искусств. - М. : Экон-Информ, 2010. - 159 с. - Прил.: с. 133-158. - Библиогр. : с. 121-132. - ISBN 978-5-9506-0509-3 : 200-.

Вазем, Екатерина Оттовна (1848-1937).

Записки балерины Санкт-Петербургского Большого театра, 1867-1884 [Электронный ресурс] / Екатерина Оттовна ; Е.О. Вазем. - Москва : Планета музыки, 2009. - 444, [1] с., XXIV с. ил., фот. ; 15 см. - (Мир культуры, истории и философии). - Библиогр.: с. 441-442 (14 назв.) и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-8114-0993-8.

Вальберх, Иван Иванович.

Из архива балетмейстера [Электронный ресурс] / Иван Иванович ; И. И. Вальберх. - Москва : Планета музыки, 2010. - 331, [1] с., [12] л. ил., портр. ; 14 см. - (Мир культуры, истории и философии). - Библиогр.: с. 329-330 (15 назв.). - ISBN 978-5-8114-1055-2.

Вальц, Карл Федорович (1846-1929).

Шестьдесят пять лет в театре / Карл Федорович ; К. Ф. Вальц. - Москва : Планета музыки, 2011. - 316, [2] с., XXXII с. ил. : портр. ; 15. - ISBN 978-5-8114-1169-6.

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания актера. Её актуальность связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта. Организация самостоятельной работы студента по приобретению необходимых навыков и умений является важнейшей и приоритетной задачей педагога.

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

Умение продуктивно заниматься – важнейшая сторона деятельности актера, определяющая успешность его работы. Целенаправленность индивидуальных занятий с педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента.

Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода ученика к разрешению конкретных исполнительских задач. Следует объяснять ученику нерациональность бессистемной, небрежно спланированной самостоятельной работы. При этом может возникнуть опасность технологических ошибок, формирования неправильных привычек и вредных навыков.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студента со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу возможность:

- судить о степени освоения студентом учебного материала;
- следить за ростом его исполнительского мастерства;
- оценивать уровень заинтересованности студента, его психологическую мотивацию;
- понять природу дарования студента;
- точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем обучающем процессе.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность.

Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается нотный текст, но и легче воспитывается профессиональная уверенность исполнителя.

Существенным фактором является дисциплина в самостоятельной работе.

Пределы и нормы нагрузок определяются индивидуально. Принцип постепенного усложнения и увеличения объёма домашних заданий при регулярных занятиях вполне оправдан, и увеличение объёма способствует продуктивности профессионального становления.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные образовательные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института,

содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, PowerPoint;
Adobe Photoshop;
PowerDVD;
MediaPlayerClassic.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются электронно-библиотечные системы:

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия по дисциплине «История музыкального театра» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
ЗЛТ	Аудитория со столами и стульями, демонстрационное оборудование (компьютер, широкоформатный монитор),
ЗСТ	стандартный набор специализированной учебной мебели и учебного оборудования, в том числе: - аудиторная доска (с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационных материалов), - демонстрационный экран (на штативе или навесной), - мультимедийный проектор, - DVD; CD-диски по тематике «История музыкального театра»
Самостоятельная работа обучающихся	Для организации самостоятельной работы студентов необходим компьютерный класс с рабочими местами, обеспечивающими выход в Интернет. Кроме того, для информационно-ресурсного обеспечения практических занятий необходимы:

	- сканер, - ксерокс, - принтер.
Промежуточная аттестация	Аудитория со столами и стульями, графическое демонстрационное оборудование.

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

При необходимости (при наличии заявления обучающегося с ОВЗ) рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого от обучающегося требуется личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день);
- оборудование технических условий (при необходимости);
- сопровождение во время учебного процесса (при необходимости);
- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием специалистов.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся при необходимости, могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Составитель(и):

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 52.05.02 «Режиссура театра»
 Автор (ы): Зыкова Т.Г.

**Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный институт культуры»**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДИСЦИПЛИНЫ**

История музыкального театра

Направление подготовки: 52.05.02 - Режиссура театра

Профиль подготовки: Режиссер драмы

Квалификация (степень) выпускника: Специалист

Форма обучения: очная

Химки, 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Музыкальный театр. Его специфика и жанры. Роль музыки в античном театре. Рождение оперы.

Вопросы к семинару:

1. Музыкальный театр. Его специфика и жанры: опера, оперетта, мюзикл, водевиль, балет.
2. Роль музыки в театре античности и средневековья.
3. Общество любителей античности «Флорентийская камерата». Утверждение нового мелодического стиля – монодии. Первая опера – драма на музыке «Эвридика» Я.Пери
4. Открытие первого общедоступного оперного театра в Венеции в 1637г.

Тема 2. Оперный театр эпохи Барокко.

Вопросы к семинару:

1. Возникновение национальных оперных школ в Европе 17-18вв.
2. Венецианская школа 17 в. К. Монтеверди. Опера «Орфей»
3. Неаполитанская школа 17в. А. Скарлатти, Н. Порпора. Опера – сериал. Теория аффектов. Виртуозное искусство пения кастратов.
4. Возникновение английской национальной оперы (Г.Перселл «Дидона и Эней» в 1680г.) и французской героической оперы (Ж.Б.Люлли «Армида» 1686г.)
5. Возникновение нового жанра оперы-буффа в Италии. Опера Перголези. «Служанка-госпожа» (1733г.)
6. Русская комическая опера 18 в. Е.Фомин «Ямщики на подставе», В. Пашкевич «Несчастье от кареты»

Тема 3. Реформа оперы в творчестве К.В.Глюка

Вопросы к семинару:

1. Опера «Орфей и Эвридика»
2. Опера «Ифигения в Тавриде»
3. Влияние идей французских просветителей на развитие оперного жанра.

Тема 4. Оперное творчество венских классиков.

Вопросы к семинару:

1. Австрийские зингшпили: Й.Гайдн «Хромой бес», В.А.Моцарт «Похищение из Сераля», «Волшебная флейта».

2. Оперы Моцарта «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан».
3. Опера Бетховена «Фиделио»

Тема 5. Романтическая опера 19 века. Развитие национальных оперных школ.

Вопросы к семинару:

1. Итальянская школа. Творчество Дж. Россини. Опера «Севильский цирюльник» и др.
2. Творчество композиторов В.Беллини, Г.Доницетти.
3. Творчество Дж.Верди как вершина итальянской оперной школы. Оперы «Риголетто», «Травиата», «Дон Карлос», «Отелло» и др.
4. Первая немецкая романтическая опера Э.Т.А.Гофмана «Ундина». Опера К.М.Вебера «Вольный стрелок».
5. Французская лирическая опера на основе сюжетов мировой литературы. Ш.Гуно «Фауст», Ж. Массне «Манон», Ж.Бизе «Кармен».

Тема 6. Р.Вагнер – реформатор оперного театра.

Вопросы к семинару:

1. Главные принципы реформ Вагнера в оперном театре.
2. Публицистика и теоретические труды Р.Вагнера.
3. Ранние оперы Р.Вагнера «Летучий голландец», «Тангейзер», «Лоэнгрин».
4. Опера «Тристан и Изольда».
5. Тетралогия «Кольцо Нибелунгов».
6. Последнее произведение Р.Вагнера: Торжественная сценическая мистерия «Парсифаль».

Тема 7. Русская опера 19 века.

Вопросы к семинару:

1. Русская романтическая опера А.Н. Верстовского «Аскольдова могила».
2. Расцвет русской оперной школы в творчестве М.И.Глинки.
3. Творчество А.С. Даргомыжского. Оперы «Русалка» и «Каменный гость».

Тема 8. Русская опера второй половины 19 века. Творчество композиторов «Могучей кучки».

Вопросы к семинару:

1. Историческая музыкальная драма М.П.Мусоргского. Оперы «Борис Годунов» и «Хованщина»
2. Историческая опера А.П.Бородина «Князь Игорь»
3. Творчество Н.А.Римского-Корсакова. Опера-сказка «Снегурочка», опера-былина «Садко», опера-легенда «Сказание о невидимом граде Китеже», сатирическая опера-сказка «Золотой петушок».

Тема 9. Оперное творчество П.И.Чайковского

Вопросы к семинару:

1. Психологическая опера П.И.Чайковского «Евгений Онегин»
2. Опера «Пиковая дама»
3. Опера «Мазепа»
4. Балеты «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Щелкунчик»

Тема 10. Новые течения в оперном театре на рубеже 19-20вв.

Вопросы к семинару:

1. Веризм как синтез реализма и натурализма в опере. Опера П.Масканьи «Сельская честь», опера Р.Леонкавалло «Паяцы».
2. Творчество Дж.Пуччини. Оперы «Богема», «Тоска», «Мадам Баттерфляй».
3. Эстетика импрессионизма в опере К.Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда».
4. Экспрессионизм в оперном творчестве Р.Штрауса: оперы «Саломея» и «Электра».

Тема 11. Опера и балет 20 века. Поиск новых жанров и стилей.

Вопросы к семинару:

1. Музыкальный театр И.Ф. Стравинского. Балеты «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная», «Свадебка».
2. Оперы Стравинского «Соловей», «Царь Эдип», опера-буффа «Мавра».
3. Музыкальный театр К.Орфа. Сценическая кантата «Кармина Бурана».
4. Ф. Пуленк. Монодрама «Человеческий голос».

5. Рождение национальной американской оперы в творчестве Дж.Гершвина. Опера «Порги и Бесс».

Тема 12. Опера и балет 20 века в России

Вопросы к семинару:

1. Творчество С.С. Прокофьева. Оперы «Любовь к трем апельсинам», «Игрок».
2. Балет «Ромео и Джульетта»
3. Опера «Война и мир»
4. Творчество Д.Д. Шостаковича. Оперы «Леди Макбет Мценского уезда», «Нос».
5. Балеты «Болт», «Золотой век», «Светлый ручей».

Тема 13. Жанры музыкального театра: водевиль, оперетта, мюзикл.

Вопросы к семинару:

1. Водевиль. Специфика жанра.
2. История становления жанра оперетты
3. Сатирический театр Ж.Оффенбаха. Оперетты «Орфей в аду», «Прекрасная Елена», «Синяя борода».
4. Австрийская оперетта И.Штрауса-сына. «Летучая мышь», «Цыганский барон».
5. Возникновение и развитие жанра мюзикла. Мюзикл Л. Бернстайна «Вестсайдская история».

Примерный список вопросов для подготовки к экзамену:

1. Пути становления музыкального театра.
2. Роль музыки в античном театре.
3. Роль музыки в театре средневековья.
4. Месса и ее структура.
5. Рождение и становление оперного жанра в Италии 17в. Опера-серия.
6. Формирование национальных музыкальных школ Европы 18 в.
7. Возникновение и развитие жанра оперы- буффа в Италии 18в.

8. Идеи Просвещения и их влияние на развитие жанра оперы. Реформа Глюка.
9. Оперное творчество и реформаторская деятельность Моцарта.
10. Романтическая опера.
11. Творчество Россини.
12. Оперная реформа Вагнера.
13. Русская романтическая опера.
14. Русская опера второй половины 19 века
15. Опера 20 века в Европе.
16. Опера 20 века в России.
17. Специфические особенности оперных жанров.
18. Оперетта, водевиль, мюзикл. Специфика жанров.

Пример тестовых заданий.

1. Современный большой симфонический оркестр состоит из 4-х групп инструментов: а) струнные смычковые, б) деревянные духовые, в) медные духовые, г) ударные.
К каким группам относятся инструменты:
1) фагот, 2) альт, 3) туба, 4) вибрафон,
5) контрабас, 6) гобой, 7) челеста, 8) валторна?
2. Байрейтский театр был построен по инициативе Р. Вагнера. Открытие театра ознаменовалось премьерой тетралогии «Кольцо Нибелунга». Какие из опер Вагнера входят в этот цикл?
1) «Тристан и Изольда», 2) «Валькирия», 3) «Парсифаль»,
4) «Зигфрид», 5) «Летучий голландец», 6) «Золото Рейна»,
7) «Тангейзер», 8) «Гибель богов», 9) «Лоэнгрин».
3. Для кого из реформаторов оперного искусства наиболее характерно понятие «бесконечная мелодия» или «система лейтмотивов»?
1) Глюк, 2) Моцарт, 3) Глинка, 4) Вагнер, 5) Верди.
4. Венские классики. Так принято называть трех величайших композиторов – представителей венской классической школы 2-й половины 18 -начала 19 вв. Выберите их из этого списка: Керубини, Паганини, Гайдн, Лист, Бетховен, Люлли, Моцарт.
5. Автор первой русской оперы-сказки?: 1) Мусоргский, 2) Чайковский, 3) Глинка.

6. Организатор и руководитель движения «Могучая кучка»?:
1) Римский-Корсаков, 2) Балакирев, 3) Бородин.
7. Великий русский композитор, который впервые в истории музыкальной культуры включил в партитуру симфонического произведения строку «световая клавиатура».
1) Стравинский «Весна Священная»,
2) Скрябин «Прометей»,
3) Прокофьев «Ромео и Джульетта».
8. Автор музыки к спектаклю К.С. Станиславского «Синяя птица» Метерлинка.
1) Д.Шостакович, 2) И.Сац, 3) Р. Глиэр.
9. В истории западно-европейской музыки на смену эпохе классицизма пришли новые художественные течения: а) романтизм, б) импрессионизм, в) экспрессионизм. Какое из направлений наиболее характерно для творчества композиторов данного списка?
1) К. Дебюсси, 2) Ф. Шуберт, 3) М. Равель, 4) Ф. Шопен,
5) Р. Шуман, 6) Б. Барток, 7) Г. Берлиоз, 8) А.Скрябин,
9) Н. Паганини.
10. Где произошло открытие первого общедоступного оперного театра?:
1) Париж, 2) Москва, 3) Венеция, 4) Флоренция.
11. Первая русская «большая опера» с национально-патриотическим сюжетом.
1) «Иван Сусанин», 3) «Борис Годунов»,
2) «Князь Игорь», 4) «Жизнь за царя».

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы студентов

Самостоятельные задания включают в себя просмотр в живом исполнении (оперные и балетные спектакли) или видеозаписей музыкальных спектаклей, просмотр художественных и документальных музыкально-искусствоведческих фильмов, их аналитическое и творческое осмысление, письменное фиксирование своих впечатлений в свободной форме (эссе, рассказ, сообщение, доклад).

Задания для самостоятельной работы студентов

1. Прослушивание музыкальных произведений.
2. Посещение концертов, музыкальных спектаклей.
3. Чтение литературы о композиторах и музыкальных произведениях.

Список музыкальных произведений, рекомендуемый студентам для самостоятельного прослушивания или просмотра:

- 1 К. Монтеверди. Опера «Орфей»
- 2 Г. Пёрселл. «Дидона и Эней». Фрагменты.
- 3 К.В. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика».
- 4 В.А. Моцарт. «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта».
- 5 Л. Бетховен. Опера «Фиделио».
- 6.Р. Вагнер. Фрагменты опер: «Тристан и Изольда», тетралогия «Кольцо нибелунга».
- 7.Дж. Верди. Оперы «Риголетто», «Травиата», «Отелло».
- 8.Ж. Бизе. Опера «Кармен».
- 9.Дж. Пуччини. Оперы «Тоска», «Мадам Баттерфляй».
- 10.М. Глинка. Оперы «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила».
- 11.М. Мусоргский. Оперы «Борис Годунов», «Хованщина», «Женитьба»
- 12.А. Бородин. Оперы «Князь Игорь»
- 13.Н. Римский-Корсаков. Оперы «Садко», «Золотой Петушок».
- 14.П.Чайковский. Оперы «Евгений Онегин», «Пиковая дама».
- 15.К. Дебюсси. Опера «Пеллеас и Мелизанда».
- 16.И. Стравинский. Балеты «Весна священная», «Петрушка», «Поцелуй феи», «Свадебка». Опера «Мавра».
- 17.В. Гаврилин. Балет «Анюта» (фильм – балет режиссера А. Белинского 1982 г)
- 18.Ж. Бизе – Р.Щедрин. Балет «Кармен – сюита»
- 19.С. Прокофьев. Балет «Ромео и Джульетта», опера «Война и мир».
- 20.Б. Барток. Опера «Замок герцога Синяя борода»
- 21.К. Орф. «Кармина Бурана».
- 22.Д. Шостакович.Оперы «Нос» и «Леди Макбет Мценского уезда»
- 23.Д. Гершвин. Опера «Порги и Бесс».
- 24.Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история».
- 25.Э. Артемьев. Опера « Преступление и наказание».
- 26.А. Рыбников. Рок-оперы «Юнона и Авось», « Звезда и смерть Хоакина Мурьеты».

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.05.02 – Режиссура театра, профиль «Режиссер драмы»

Автор (ы): Зыкова Татьяна Геннадьевна, старший преподаватель

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный институт культуры»

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.

Фонд оценочных средств

по учебной дисциплине

История музыкального театра

Направление подготовки: 52.05.02 - Режиссура театра

Профиль подготовки: Режиссер драмы

Квалификация (степень) выпускника: Специалист

Форма обучения: очная

Химки, 2021

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «История музыкального театра»

**Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины
(модуля):**

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1. Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства ОПК-1.2. Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знать: историю культуры в широком контексте; историю и теорию искусства; Уметь: анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями определенной исторической эпохи; определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию; Владеть: методикой анализа произведения искусства; профессиональной терминологией

Задания для входного контроля.

Перечень тем для собеседования
по дисциплине ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА

1. Необходимость изучения предмета история музыкального театра для студентов данной специальности.
2. Музыкальный театр, как синтез всех искусств.
3. Какие жанры и виды музыкального театра вам известны?
4. О роли музыкального театра в жизни человека.
5. Взаимосвязь данного предмета с другими дисциплинами: история музыки, история театра, литературы, драматургии, история искусств, кинематографа, режиссуры и др.
6. Важность изучения музыкальной терминологии.

Критерии оценки:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент готов рассуждать на заданную тему;
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент не имеет представления о заданных темах;

Задания для текущего контроля (семинара).**Примерный перечень вопросов для семинара
по дисциплине ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА.****1. Оперный театр эпохи Барокко.**

1. Возникновение национальных оперных школ в Европе 17-18вв.
2. Венецианская школа 17 в. К. Монтеверди. Опера «Орфей»
3. Неаполитанская школа 17в. А. Скарлатти, Н. Порпора. Опера – сериа. Теория аффектов. Виртуозное искусство пения кастратов.
4. Возникновение английской национальной оперы (Г.Перселл «Дидона и Эней» в 1680г.) и французской героической оперы (Ж.Б.Люлли «Армида» 1686г.)
5. Возникновение нового жанра оперы-буффа в Италии. Опера Перголези. «Служанка-госпожа» (1733г.)

2. Реформа оперы в творчестве К.В.Глюка

1. Опера «Орфей и Эвридика»
2. Опера «Ифигения в Тавриде»
3. Влияние идей французских просветителей на развитие оперного жанра.

3. Оперное творчество венских классиков.

1. Австрийские зингшпили: Й.Гайдн «Хромой бес», В.А.Моцарт «Похищение из Сераля», «Волшебная флейта».
- 2.Оперы Моцарта «Свадьба Фигаро» и «Дон Жуан»

Критерии оценки:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если тема раскрыта студентом частично или полностью;

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент не имеет представления о заданных темах;

Задания для текущего контроля (тестирование)

по дисциплине ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА.

1. Современный большой симфонический оркестр состоит из 4-х групп инструментов: а) *струнные смычковые*, б) *деревянные духовые*, в) *медные духовые*, г) *ударные*.
2. К группе духовой амбушюрный инструмент относятся: 1) *фагот*, 2) *альт*, 3) *туба*, 4) *вибрафон*, 5) *контрабас*, 6) *гобой*, 7) *челеста*, 8) *валторна*.
2. Байрейтский театр был построен по инициативе Р. Вагнера. Открытие театра ознаменовалось премьерой тетралогии «Кольцо Нибелунга». Какие из опер Вагнера входят в этот цикл?
1) «Тристан и Изольда», 2) «Валькирия», 3) «Парсифаль», 4) «Зигфрид»,
5) «Летучий голландец», 6) «Золото Рейна», 7) «Тангейзер», 8) «Гибель богов».
3. Кто из названных композиторов является автором первой русской оперы-сказки?: 1) Мусоргский, 2) Чайковский, 3) Глинка, 4) Римский-Корсаков.
4. Организатор и руководитель музыкального кружка «Могучая кучка»:
1) Римский-Корсаков, 2) Балакирев, 3) Бородин, 4) Кюи, 5) Глинка.
5. Где произошло открытие первого общедоступного оперного театра:
1) Париж, 2) Москва, 3) Венеция, 4) Флоренция.
6. Первая русская «большая опера» с национально-патриотическим сюжетом.

1) «Иван Сусанин», 2) «Князь Игорь», 3) «Борис Годунов», 4) «Жизнь за царя».

Критерии оценки:

- оценка «зачтено» (6-10 баллов) выставляется студенту, если студент дал правильный ответ на все задания или на 4 из 6 заданий.
- оценка «не зачтено» (0-5 баллов) выставляется студенту, если студент дал правильный ответ только на 3 из 6 заданий.

**Примерный список вопросов для промежуточного контроля (экзамена)
по дисциплине ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА**

1. Роль музыки в античном театре.
2. Рождение и становление оперного жанра в Италии 17в. Опера-серия.
3. Формирование национальных музыкальных школ Европы 18 в.
4. Возникновение и развитие жанра оперы - буффа в Италии 18в.
5. Влияние идей Просвещения на развитие жанра оперы. Реформа Глюка.
6. Оперное творчество и реформаторская деятельность Моцарта.
7. Романтическая опера.
8. Оперная реформа Вагнера.
9. Русская романтическая опера.
10. Русская опера второй половины 19 века
11. Опера 20 века в Европе.
12. Опера 20 века в России.
13. Специфические особенности оперных жанров.
14. Оперетта, водевиль, мюзикл. Специфика жанров.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент ответил на три вопроса полностью, с указанием дат, имен и названий по теме вопроса, правильно использовал терминологию;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент ответил на два вопроса полностью, с указанием дат, имен и названий по теме вопроса;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент ответил на два вопроса, но не полностью, без точного указания дат, имен и названий по теме вопроса;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не ответил ни на один вопрос;

Составитель _____ Т.Г. Зыкова

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Направления современной режиссуры**

**СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА**

**СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ДРАМЫ**

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ
(год набора 2019)**

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

Химки 2021 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: ознакомление студентов с тенденциями, существующими в современном режиссерском творчестве, с особенностями современного режиссерского искусства.

Задачи: передать будущему представителю режиссерской профессии представление о высокой художественной миссии режиссерского творчества, научить самостоятельно отбирать, оценивать и творчески использовать практические и теоретические достижения своих предшественников и современников в области режиссуры.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Направления современной режиссуры» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части ОПОП по направлению подготовки 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы. Дисциплина «Направления современной режиссуры» изучается в 7-м семестре. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, должны быть сформированы при освоении дисциплин «История зарубежного театра», «История русского театра», «Режиссура и актерское мастерство», «История кинематографа».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Режиссура и актерское мастерство»; для прохождения учебной и преддипломной практик, сдачи госэкзамена и защите ВКР. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данной специальности 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	ОПК-2.1. Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.2. Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.3. Руководит	Знать: теоретические основы и методические принципы актерского искусства; грима; основы психологии художественного творчества Уметь: использовать теоретические знания в практической деятельности; осуществлять творческую деятельность в сфере искусства; руководить творческой деятельностью в сфере искусства Владеть: различными актерскими техниками; методами организации творческого процесса

	созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)	
ПК-3. Способность производить режиссерский анализ литературного материала (пьесы, сценария, инсценировки) и создавать замысел постановки	ПК3.1 Способность на научной основе организовать свой труд, опираясь на творческое наследие деятелей театрального искусства (в первую очередь К.С. Станиславского, Вахтангова, В. Мейерхольда, Таирова, М. Чехова). ПК3.2 Способен самостоятельно оценить результаты своей работы и художественно- творческой деятельности.	Знать: теоретические и методические основы режиссерского анализа; принципы подбора и исследования контекстных материалов (художественные, литературные, документальные и др. источники); Уметь: определять художественное и нравственное значение литературного произведения, его актуальность; определять основные смысловые и структурные компоненты литературной основы постановки; определять мотивы поведения и взаимоотношений действующих лиц; разрабатывать собственную режиссерскую смысловую и сценическую интерпретацию литературной основы постановки; Владеть: навыками режиссерского анализа литературной основы постановки; основами инсценирования; навыками творческого проектирования постановки

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Направления современной режиссуры» составляет 3 зе, 108 акад. часа, из них контактных 34 акад.ч. СРС 74 акад.ч., форма контроля зачет.

4.2. Структура дисциплины.

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуто чной аттестации (по семестрам)
			Всего	ЗЛТ	СГР	СРС	

1	Базовые принципы современной режиссуры.	VII		1	2	8	Входной контроль: опрос
2	Базовые имена для современного театрального процесса в области режиссуры: Антуан, Станиславский, Немирович-Данченко,				3	8	Текущий контроль
3	Вахтангов, Мейерхольд, Таиров, Крэг			1	2	8	Текущий контроль
4	Рейнхардт, Брехт, Брук, Стрелер, Гротовский				3	8	Текущий контроль
5	Бесконечное разнообразие и эклектичность картины бытования современного театра			1	2	8	Текущий контроль
6	Поиски нового современного театра	VII			3	8	Текущий контроль
7	Корифеи современной российской режиссуры			1	2	7	Текущий контроль
8	Российские режиссеры «среднего» поколения.				3	6	Текущий контроль
9	Современная театральная режиссура на Западе.			1	4	7	Текущий контроль
10	Режиссеры нового поколения и их театральные искания.			1	4	6	Тест. Зачет.
	Итого по семестру	VII	108	6	28	74	
	ИТОГО ПО КУРСУ		108	6	28	74	

4.2. Содержание разделов дисциплины

Поскольку курс носит экспериментальный и даже эксклюзивный характер, включен в учебный план впервые, его содержание может корректироваться и обновляться в течение учебного процесса, пополняясь новыми именами и фактами.

1. Общая характеристика современного театрального процесса и места в нем режиссерского творчества. Понятие «направление» в режиссуре.

Базовые принципы современной режиссуры. «Школа» как отражение преемственности и ориентации на передачу сложившихся постановочных принципов и

приемов. Базовые имена для современного театрального процесса в области режиссуры: Антуан, Станиславский, Немирович-Данченко, Вахтангов, Мейерхольд, Таиров, Крэг, Рейнхардт, Брехт, Брук, Стрелер, Гротовский. Бесконечное разнообразие и эклектичность картины бытования современного театра. Классические приемы и самый эпатажный авангард, психологизм и доминант формы, откровенный эстетизм и натурализм. Поиски нового, сопряженные с повторением давно забытого старого, нарочитая архаика и использование тех приемов, которые были популярны ранее, но в настоящее время прочно забыты и т.д.

2. Корифеи современной российской режиссуры.

Хомский, П.О. (1925). Закончил студию при Оперно-драматическом театре им. К. С. Станиславского (1947г.). В 1948 году - актер и режиссёр Рижского театра русской драмы. С 1956 года – главный режиссёр Рижского театра юного зрителя. С 1958 года режиссер Московского театра юного зрителя; с 1976 - по н.в. – главный режиссер Театра им. Моссовета. Основные спектакли последних лет. Особенности режиссерского почерка П.О.Хомского.

Фоменко, П.Н. (1932-2012). Закончил режиссёрский факультет РАТИ (ГИТИСа). (1961 г., курс Н. М.Горчакова; среди педагогов - А. А. Гончаров, Н. В. Петров. В свою очередь, Гончаров - ученик мхатовцев В.Топоркова и Н. Горчакова). Более шестидесяти спектаклей в театрах Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Вроцлава (Польша), Зальцбурга (Австрия) и Парижа (Франция). Особенности режиссёрской манеры Фоменко. Сочетание психологизма и яркой внешней формы. Эксперименты в жанре трагического гротеска. Спектакли в Ленинградском Театре Комедии (1972-1981), Театре им. Вахтангова (1989-1992). Создание «Мастерской Петра Фоменко» (1993). Основные спектакли П.Н.Фоменко последних лет.

Захаров, М.А. (1933). Закончил актёрский факультет РАТИ (ГИТИСа) (1955). 1956 – начало режиссерской деятельности в самостоятельном студенческом коллективе Пермского университета. Режиссёр Московского театра сатиры (1965 – 1973), с 1973 года — главный режиссёр Московского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года — «Ленком»). Режиссерская манера, базирующаяся на яркости формы, эксцентризме сценических приемов, темпераменте, красочности. Доминантная роль музыки и пластики. Основные спектакли М.А.Захарова последних лет.

Хейфец, Л.Е. (1934). Закончил режиссерский факультет РАТИ (ГИТИСа) (1963 год, курс А. Д. Попова и М. О. Кнебель). С 1963 по 1970 - режиссёр Центрального академического театра Советской Армии, с 1988 - главный режиссёр этого театра. В 1971—1986 гг. - режиссер Малого театра. Спектакли в Московском театре имени Вл. Маяковского, театре имени Моссовета. Особенности режиссерского почерка Л.Е. Хейфеца. Спектакли последних лет.

Виктюк Р.Г. (1936). Закончил актёрский факультет РАТИ (ГИТИСа) (1956 г). Актер в театрах Львова, Киева, Твери и Вильнюса. В 1970—1974 годах - ведущий режиссер Русского драматического театра Литвы. С середины 1970-х - режиссёр ставит спектакли в столичных театрах: «Царская охота» в Театре им. Моссовета, «Анна Каренина» в Театре им. Вахтангова, «Муж и жена снимут комнату» и «Татуированная роза» во МХАТе, «Служанки» в театре «Сатирикон» и др. С 1992 года – руководитель Театра Романа Виктюка. Особенности режиссерской эстетики Р.Г.Виктюка. Спектакли последних лет.

Стуруа Р.Р. (1938) - советский, (грузинский и российский) театральный режиссёр. Учился на режиссёрском факультете Тбилисского театрального института у М.И. Туманишвили, ученика Г.А.Товстоногова. С 1962 года - режиссер Тбилисского театра имени Шота Руставели, с 1979 года - главный режиссёр, а с 1980 года — художественный руководитель этого театра. Своеобразие режиссерской манеры. Спектакли в Москве: Театр EtCetera («Шейлок», «Буря»), театр «Сатирикон» («Гамлет»). Спектакли Стуруа последних лет.

Яновская, Г.Н. (1940). Закончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино (ЛГИТМиК, курс Г. А. Товстоногова, 1967). Влияние на формирование режиссёрской индивидуальности Яновской спектакля Питера Брука «Король Лир» Шекспира (1964). В 1970—1972 – режиссер красноярского Театра юного зрителя, который возглавлял Кама Гинкас. Во второй половине 1970-х гг. - руководство театром «Синий мост» в Ленинграде. В 1984 – дебют на московской сцене («Вдовый пароход» И. Грековой и П. Лунгина, Театр имени Моссовета). С 1986 г. — главный режиссёр Московского театра юного зрителя (МТЮЗ). Её первая постановка в МТЮЗе — «Собачье сердце» по М. Булгакову. Спектакли последних лет.

Гинкас, К.М. (1941). Учился в Вильнюсской консерватории (актёрский факультет, 1959—1962), затем в ЛГИТМиКе (курс Г. А. Товстоногова; выпуск 1967 года). С 1970 по

1972 г. — главный режиссёр Красноярского ТЮЗа. С 1972 – спектакли в театрах Ленинграда, с 1981 года – спектакли в Москве (Театр им. Моссовета, МХАТ им Чехова, МТЮЗ) и за рубежом. Спектакли в МТЮЗе. Особенности режиссерского метода и подбор репертуара. Спектакли последних лет.

Бородин, А.В. (1941). Закончил режиссерский факультет РАТИ (ГИТИСа), (1968 год, курс Юрия Завадского и Ирины Анисимовой-Вульф). С 1973 по 1980 год - главный режиссёр Кировского ТЮЗа. С 1980 года - главный режиссёр, а с 1992 года - художественный руководитель Российского академического молодёжного театра. Особенности режиссерского почерка и репертуарной политики А.В.Бородина. Спектакли последних лет.

Васильев, А.А. (1942) Окончил режиссерский факультет РАТИ (ГИТИСа). (1968 г., курс М. О. Кнебель и А. А. Попова). С 1973 года — во МХАТе, в 1977—1982 годах — режиссёр Театра им. К. С. Станиславского в Москве. С 1982 года работал на малой сцене Театра на Таганке. В 1987 году возглавил открывшийся в Москве театр **«Школа драматического искусства»**. Живет и работает во Франции. Особенности театральной эстетики и режиссерского почерка А.А.Васильева. Спектакли последних лет.

3. Российские режиссеры «среднего» поколения.

Додин, Л.А. (1945). Окончил режиссерское отделение ЛПИТМиКа (1966, курс Б. В. Зона). Спектакли в Ленинградском ТЮЗе («Свои люди — сочтёмся» А. Н. Островского, 1973 и др.). В 1975—1979 — в Театре драмы и комедии на Литейном. Постановки на Малой сцене БДТ («Кроткая», по повести Ф. М. Достоевского с О. Борисовым в главной роли, 1981) и во МХАТе («Господа Головлёвы» по роману М. Е. Салтыкова-Щедрина с И. Смоктуновским, 1984; «Кроткая» с О. Борисовым, 1985). С 1979 года — в Малом драматическом театре (главный режиссер с 1983, директор с 2002). Режиссерское credo Додина. Спектакли последних лет.

Фокин, В.В. (1946). Окончил Театральное училище им. Б. В. Щукина, режиссерский факультет (1970 г., курс Б. Е. Захавы и М. Р. Тер-Захаровой). С 1970 по 1980 - режиссер московского театра «Современник». С 1985 по 1991 - руководитель Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой. С 1991— художественный руководитель и генеральный директор Творческого Центра им. Вс. Мейерхольда. С

2003 года — художественный руководитель и директор Александринского театра в Санкт-Петербурге. Спектакли последних лет. Особенности режиссерского почерка.

Някрошюс, Эймонтас(1952). Литовский режиссер, теснейшим образом связанный с российским театральным искусством и режиссерской школой РАТИ (ГИТИСа). Ученик А.А.Гончарова (выпуск 1978 г). Спектакли в Каунасском драматическом театре (1979—1980), в вильнюсском Молодежном театре (1978—1992). В 1998 год - создание собственного театра «МеноФортас». Бессменными художниками спектаклей Някрошюса являются его жена, Н. Гультияева, и сын, М. Някрошюс. Репертуарная политика и режиссерская эстетика Э. Някрошюса. Спектакли последних лет.

Туминас, Римас. (1952). Литовский и российский режиссер, выпускник режиссерского факультета РАТИ (ГИТИСа)(1979, курс И.М. Туманова). Первая московская постановка — «Мелодия для павлина» О. Заградника (1979) в Театре им. К. С. Станиславского. С 1979 по 1990 — режиссер, с 1994 по 1999 — главный режиссер Государственного академического драматического театра Литвы. В 1990 году основал и возглавил Малый драматический театр Вильнюса. С 2007 года - художественный руководитель Московского театра имени Евгения Вахтангова. Режиссерские искания Р. Туминаса. Спектакли последних лет.

Женовач С.В. (1957). Окончил в 1979 году Краснодарский институт культуры, в 1988 - режиссерский факультет РАТИ (ГИТИСа) (курс П. Н. Фоменко). Руководил Краснодарским молодежным любительским театром. 1988—1991 гг. — режиссер Театра-студии «Человек». 1991—1998 гг. — режиссер Театра на Малой Бронной. С 2005 г. — художественный руководитель «Студии театрального искусства». Режиссерская эстетика С.В. Женовача. Спектакли последних лет.

Мирзоев, В.В. (1957). Окончил отделение цирковой режиссуры ГИТИСа (1981 г., мастерская М. Местечкина) 1990 года в Торонто (Канада) основал театральную компанию HorizontalEight («Горизонтальная Восьмерка») Спектакли в театре им Вахтангова («Амфитрион», «Дон Жуан и Сганерель» Мольера и др.) «Дракон» Е.Шварца в Театре на Серпуховке. Антрепризный спектакль «Укрощение строптивой» по комедии Шекспира

4. Современная театральная режиссура на Западе.

Планшон, Роже (1931- 2009) – французский театральный актёр, режиссёр, драматург, директор театра, один из основоположников школы новой французской режиссуры. 1952 год - создание в Лионе Театра комедии, в 1957 – Городского театр Виллербана. В 1959 театр получил статус постоянной труппы, в 1972 был переименован в Национальный народный театр. Планшон возглавил его вместе с Патрисом Шеро и Роже Жильбером.

Ронкони, Лука (1933). Как театральный режиссёр начал работать в 1963 году. Постановка «Неистового Роланда» Ариосто (1969), принесшая Ронкони международную известность. В 1975—1977 - руководитель театральной секции Венецианского Биеннале. В 1979 возглавил Театральную лабораторию в Прато. В 1989—1994 — работал в Турине, с 1999 — в Театро Пикколо де Милано. В настоящее время, после смерти Стрелера, возглавляет этот театр. Спектакли последних лет – «Жизнь есть сон Кальдерона» (2000, Милан) , «Профессор Бернхарди» Шницлера (2005, Милан), «Троил и Крессида» Шекспира (2006, Турин).

Штайн, Питер (1937) - известный немецкий театральный режиссёр. Работал в разных странах, в частности, известны его постановки в России. На протяжении 20 лет (1973 -1993 гг.) возглавлял берлинский театр «Шаубюне». Чеховские спектакли («Три сестры», «Вишневый сад»). Внимание к тексту и ремаркам. 1994 год - премьера 8-ми часового спектакля «Орестея» по трилогии Эсхила в Москве. 1998 году – постановка «Гамлета» с российскими актерами. 2000 год - постановка полной версии «Фауста» Гете.

Мнушкина, Ариана (1939) — французский режиссёр театра и кино, драматург и сценарист. (Дочь французского кинопродюсера российского происхождения Александра Мнушкина). Изучала психологию в Великобритании. Созданный ею в 1964 «Театр дю солей» возрождает дух старинного ярмарочного представления. Спектакли «1789» (1970) и «1793» (1972), посвященные Великой Французской революции. Постановки «Золотой век» (1975), «Индиана» (1987) — авторство пьес коллективное. Постановки трагедий В. Шекспира.

Вилсон, Роберт (Боб) (1941) - американский театральный и оперный режиссёр, скульптор, фотохудожник, драматург и сценограф, один из крупнейших представителей театрального авангарда конца XX – начала XXI века. Его называют «чемпион мира по режиссуре». Первые спектакли - в Нью-Йорке, 1969, но успех и

известность пришли к нему после постановки «Взгляд глухого» в Париже (1971). Луи Арагоно б этом спектакле, как о воплощении мечтаний сюрреалистов. С 1992 Уилсон руководит созданной им театральной академией Уотермилл-Центр на Лонг-Айленде. Ставит европейскую классику и авангард, нередко сочиняет материал для постановок сам. Помимо постоянных экспериментов с текстами (включая отказ от слова), экспериментирует с телом актёра и сценографией, особенно – световым решением спектакля. Постановки Уилсона отличаются необычной продолжительностью: спектакль «Жизнь и эпоха Иосифа Сталина» (1973, Копенгаген) продолжался 12 часов. Спектакли «Игра снов» по Стриндбергу и «Парсефона» (1998 год – гастроли в Москве). Спектакли последних лет.

Шерро, Патрис(1944-2013) - французский актёр, режиссёр театра и кино, одна из крупнейших фигур во французском искусстве последних десятилетий. Работал в Театро Пикколо в Милане с Джорджо Стрелером, в Марселе. В 1971—1977 вместе с Роже Планшоном и Робером Жильбером возглавлял Национальный народный театр (фр. TNP) в Виллербане. В 1982—1990 руководил театром в Нантере. В 1987 поставил чеховского «Платонова» (и художественный фильм по этой же пьесе – «Отель «Франция»). 1988 г – создание легендарной, объездившей весь мир постановки «Гамлета». Постановки последних лет: «Великий Инквизитор», глава из романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы», 2006; «Боль» М. Дюрра, 2008; «Кома» П. Гийота, 2009.

Бонди, Люк (1948), швейцарский театральный режиссер. 1969 – дебют в гамбургском театре Талия, с 1985 — главный режиссёр берлинского театра Шаубюне после ухода оттуда Петера Штайна. Неоднократно ставил спектакли во Франции: «Зимняя сказка», 1990 и др. Театральные постановки последних лет: «В ожидании Годо» Беккета, 1999, «Чайка» А.П.Чехова, 2007. Часто ставит оперные спектакли: «Саломея» Рихарда Штрауса, 1992; «Поворот ключа» Бриттена, 2001 и т. д.

5. Режиссеры нового поколения и их театральные искания.

Этот раздел предусматривает рассмотрение творческих поисков тех режиссеров, которые еще не вошли в прочно установившийся круг признанных мастеров. Далеко не все из них оставят след в истории театра, но сегодня их имена на слуху, и потому их творчество можно рассматривать в контексте курса, даже давая ему совершенно негативную оценку.

Предлагаемые в программе имена – это вполне спонтанный выбор, и список может быть увеличен или сокращен в процессе занятий в зависимости от конкретики театральной ситуации.

Бутусов, Ю.Н. (1961). Окончил режиссерский факультет Санкт-Петербургской академии театрального искусства (1996, курс И. Малочевской). С 1996 работает режиссером в театре Ленсовета (Открытый театр). Интерес к интеллектуальной западной драме и к русской классике. Спектакли по пьесам Шекспира: «Гамлет» (МХАТ им. Чехова, 2005), «Король Лир», «Чайка», «Отелло» (Театр «Сатирикон», 2006, 2012, 2013), «Мера за меру» (Театр им. Вахтангова, 2010), «Добрый человек из Сезуана» (Театр им. Пушкина, 2013). «Макбет» в Театре им. Ленсовета (2013) и др.

Серебренников, К.С (1969) – профессионального образования не имеет, но сумел зарекомендовать себя привлекающим внимание театральным и кинорежиссером. С 2002 г. ставит спектакли на сцене театра «Современник» («Сладкоголосая птица юности» Т.Уильямса, «Голая пионерка» М.Кононова, «Антоний и Клеопатра» Шекспира) и во МХАТ им. Чехова: «Мещане» М.Горького, «Изображая жертву» братьев Пресняковых, «Лес» А. Островского, «Трёхгрошовая опера» Б. Брехта, «Мастер и Маргарита» по М. Булгакову и др. Спектакли вызывают полярные мнения, от «полная профанация» до «оригинально и остро».

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «Направления современной режиссуры» используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие смешанный, теоретико- и практикоориентированный характер дисциплины:

Обучение проходит в виде лекционных и семинарских занятий, также предусмотрена самостоятельная работа студентов с индивидуальной работой студента в компьютерном классе или библиотеке. Используются: проблемный метод изложения лекционного материала, обсуждение докладов и дискуссия по наиболее сложным вопросам темы на семинарских занятиях.

Наиболее оптимальными в преподавании выступают следующие инновационные технологии: педагогическая технология модульного структурирования педагогических знаний; комплексная дидактическая видеотехнология; педагогическая технология организации самостоятельной работы обучающихся с книгой; педагогическая технология использования компьютерной презентации в учебно-воспитательном процессе.

Главная ценность названных технологий в том, что они позволяют педагогу: уйти от

монологичности преподавания, осуществить на учебном занятии обратную связь, наладить субъект-субъектные отношения, привить обучающимся навыки самостоятельного исследования, развить у обучающихся логическое мышление, научить обучающихся позиционировать себя.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи опроса, тестового материала (вопросы)) в завершении изучения каждого раздела. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Текущий контроль: проверка самостоятельной работы студента (осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашних заданий, диагностике уровня сформированности умений и навыков, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.)	ОПК2 ПК3	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно
Промежуточная аттестация: зачет	ОПК2 ПК3	Зачтено/незачтено

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с выполнением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ – опрос:

1. Ответьте, какие спектакли современного театра произвели на вас впечатление и почему?

2. Назовите известных российских режиссеров
3. Какие работы вы видели режиссера Максима Диденко, отличительная особенность режиссуры
4. Отличительная особенность режиссуры Бориса Юхананова
5. Спектакли Виктора Рыжакова
6. Какие работы вы видели режиссера Юрия Бутусова, отличительная особенность режиссуры
7. Отличительная особенность режиссуры Льва Додина
8. Константин Богомолов–философия художника
9. Дмитрий Крымов –особенность художественного языка
10. Режиссерская эстетика С.В. Женовача.

оценивается: способность применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода; ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики РФ.

Оценка: зачет/незачет

Текущий контроль: презентация

На основании пройденной темы студенты готовят презентацию (в т.ч.видео) по творчеству режиссера (до 5-7 минут с комментариями).

Темы:

Базовые имена для современного театрального процесса в области режиссуры:

Антуан, Станиславский, Немирович- Данченко,

Вахтангов, Мейерхольд, Таиров, Крэг

Рейнхардт, Брехт, Брук, Стрелер, Гротовский

Поиски нового современного театра

Корифеи современной российской режиссуры

Российские режиссеры «среднего» поколения.

Современная театральная режиссура на Западе.

Режиссеры нового поколения и их театральные искания.

Оценивается: способность применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода; ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики РФ.

Оценка: зачет/незачет

Промежуточная аттестация 7 семестра -зачет

На зачет выносятся защита исследовательской работы по одной из выбранных тем:

1. Режиссерская деятельность Павла Хомского.
2. Режиссерская деятельность Марка Захарова.
3. 3 Режиссерские искания Петра Фоменко.
4. Особенности театральной эстетики Романа Виктюка.
5. Режиссерские искания Генриетты Яновской.
6. Режиссура Камы Гинкаса.

7. Режиссерский путь Леонида Хейфеца.
8. Спектакли Роберта Стуруа.
9. Постановочная деятельность Александра Бородина.
10. Режиссерская эстетика Анатолия Васильева.
11. Спектакли Льва Додина.
12. Режиссерская эстетика Валерия Фокина.
13. Валерий Белякович и его театр.
14. Режиссура Эймонтоса Някрошюса.

оценивается: способность применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода; ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики РФ.

Оценка: зачет/незачет

Вопросы билетов:

Базовые принципы современной режиссуры.

«Школа» как отражение преемственности и ориентации на передачу сложившихся постановочных принципов и приемов.

Базовые имена для современного театрального процесса в области режиссуры:

Станиславский, Немирович-Данченко,

Базовые имена для современного театрального процесса в области режиссуры: Вахтангов, Мейерхольд,

Базовые имена для современного театрального процесса в области режиссуры: Таиров, Крэг,

Базовые имена для современного театрального процесса в области режиссуры: Рейнхардт, Брехт,

Базовые имена для современного театрального процесса в области режиссуры: Брук, Стрелер, Гротовский.

Корифеи современной российской режиссуры. Хомский П.О.

Корифеи современной российской режиссуры. Фоменко, П.Н.

Корифеи современной российской режиссуры. Захаров, М.А.

Корифеи современной российской режиссуры. Хейфец, Л.Е.

Корифеи современной российской режиссуры. Виктюк Р.Г.

Корифеи современной российской режиссуры. Стуруа Р.Р.

Корифеи современной российской режиссуры. Яновская, Г.Н.

Корифеи современной российской режиссуры. Гинкас, К.М.

Корифеи современной российской режиссуры. Бородин, А.В.

Корифеи современной российской режиссуры. Васильев, А.А.

Российские режиссеры «среднего» поколения.

Режиссерское credo Л.А. Додина.

Режиссерское credo Фокина, В.В.

Режиссерское credo Някрошюса, Эймонтаса.

Режиссерское credo Туминас, Римас.

Режиссерское credo Женовача С.В.

Режиссерское credo В.В. Мирзоева

Современная театральная режиссура на Западе. Планшон, Роже.

Современная театральная режиссура на Западе. Ронкони, Лука.

Современная театральная режиссура на Западе.Штайн, Питер.
Современная театральная режиссура на Западе.Мнушкина, Ариана.
Современная театральная режиссура на Западе.Вилсон, Роберт (Боб).
Современная театральная режиссура на Западе.Шерро, Патрис.
Современная театральная режиссура на Западе. Бонди, Люк.
Режиссеры нового поколения и их театральные искания. Бутусов, Ю.Н.
Режиссеры нового поколения и их театральные искания. Серебренников, К.С.
Режиссеры нового поколения и их театральные искания. Максим Диденко.
Режиссеры нового поколения и их театральные искания. Борис Юхананов.
Режиссеры нового поколения и их театральные искания.Виктор Рыжаков.
Режиссеры нового поколения и их театральные искания.Константин Богомолов.
Режиссеры нового поколения и их театральные искания. Дмитрий Крымов

Оценивается: способность применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода; ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики РФ.

ТЕСТ:

1. Хомский П.О.
 - a. Художественный руководитель театра им. Моссовета
 - b. Художественный руководитель театра РАМТ
 - c. Художественный руководитель БДТ
2. Какой ВУЗ окончил П.Н.Фоменко заочно
 - a. Школа-студия МХАТ
 - b. МГПИ им.Ленина, филологический ф-т
 - c. МГУ им.Ломоносова, психологический ф-т
3. Первый театр, в котором официально работал П.Н.Фоменко
 - a. Театр П.Фоменко
 - b. Тбилисский театр им.Грибоедова
 - c. Театр «Около»
4. Настоящая фамилия Марка Захарова
 - a. Захаров
 - b. Дудочкин
 - c. Ширинкин
5. Автор книги «Призвание»
 - a. Р.Виктук
 - b. Л.Хейфец
 - c. М.Захаров
 - d. П.Фоменко
 - e. Д.Крымов
6. Каким спектаклем открылся театр Романа Виктюка
 - a. «М.Баттерфляй»
 - b. «Черная комната»
 - c. «Служанки»
 - d. «Мастер и Маргарита»
 - e. «Крейцера соната»
7. Какой спектакль принес известность Роберту Стурюа
 - a. «Сейлемский процесс»
 - b. «Кавказский меловой круг»
 - c. «Ричард III»
8. Главный режиссер Московского театра юного зрителя

- а. Кама Гинкас
 - б. Генриетта Яновская
 - с. Сергей Бархин
9. Художественный руководитель РАМТ
- а. В.О.Чуприков
 - б. А.В.Бородин
 - с. Т.Э.Веселкина
10. Создатель ШДИ
- а. П.Н.Фоменко
 - б. А.А.Васильев
 - с. И.В.Яцко
11. Режиссерский дебют Льва Додина
- а. «Разбойник»
 - б. «Первая любовь»
 - с. «Дом»
12. Художественный руководитель Александринского театра
- а. В.Фокин
 - б. Л.Додин
 - с. Ю.Бутусов
13. Этюдный спектакль «Голодарь» Эймунтаса Някрошуса создан по рассказу
- а. Ф.Кафки
 - б. Л.Толстого
 - с. И.Зиедониса
14. «Масер метафор и иронических загадок», о ком это?
- а. Эймунтас Някрошус
 - б. Римас Туминас
 - с. Питер Штайн
15. Первую «Золотую маску» Ю.Бутусов получил за спектакль
- а. «Клоп»
 - б. «В ожидании Годо»
 - с. «Чайка»
16. Кто из перечисленных режиссером не является
- а. М.Диденко
 - б. Б.Юхананов
 - с. М.Трухин
 - д. В.Рыжаков
 - е. К.Богомолов
 - ф. Д.Крымов

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература:

Швыдкой М.Е.

Секреты одиноких комедиантов : Заметки о зарубежном театре второй половины XX века / М. Е. Швыдкой. - М. : Текст, 1992. - 384с : ил. - ISBN 5-87106-085-4: 65

Поюровский, Б.М. Что осталось на трубе...или Хроники театральной жизни второй половины XX века / Б. М. Поюровский. - М. :Центрполиграф, 2000. - 495с : ил. - ISBN 5-227-00448-X: 206

Дополнительная литература

Левитин М. О Петре Фоменко // Левитин М. Школа клоунов. — М.: АСТ, Зебра Е, ВКТ, 2008.

Смелянский А. М. Предлагаемые обстоятельства : Из жизни рус.театра второй половины XX в. — М.: Артист. Режиссер. Театр, 1999.

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания актера. Её актуальность связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта. Организация самостоятельной работы студента по приобретению необходимых навыков и умений является важнейшей и приоритетной задачей педагога.

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

Умение продуктивно заниматься – важнейшая сторона деятельности актера, определяющая успешность его работы. Целенаправленность индивидуальных занятий с педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента.

Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода ученика к разрешению конкретных исполнительских задач. Следует объяснять ученику нерациональность бессистемной, небрежно спланированной самостоятельной работы. При этом может возникнуть опасность технологических ошибок, формирования неправильных привычек и вредных навыков.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студента со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу возможность:

- судить о степени освоения студентом учебного материала;
- следить за ростом его исполнительского мастерства;
- оценивать уровень заинтересованности студента, его психологическую мотивацию;
- понять природу дарования студента;
- точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем обучающем процессе.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность.

Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается нотный текст, но и легче воспитывается профессиональная уверенность исполнителя.

Существенным фактором является дисциплина в самостоятельной работе.

Пределы и нормы нагрузок определяются индивидуально. Принцип постепенного усложнения и увеличения объёма домашних заданий при регулярных занятиях вполне оправдан, и увеличение объёма способствует продуктивности профессионального становления.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные образовательные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, PowerPoint;
Adobe Photoshop;
PowerDVD;
MediaPlayerClassic.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются электронно-библиотечные системы:

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия по дисциплине «Направления современной режиссуры» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
Лекции	Аудитории, оборудованные для лекционных занятий, видеопроектор, экран для демонстрации видеофрагментов
Семинары	Аудитории, оборудованные для лекционных занятий
Самостоятельная работа студентов	Читальный зал, оборудованный компьютерами и доступом к интернету
Промежуточная аттестация	Аудитории, оборудованные для лекционных занятий, видеопроектор, экран для демонстрации видеофрагментов

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

При необходимости (при наличии заявления обучающегося с ОВЗ) рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого от обучающегося требуется личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день);
- оборудование технических условий (при необходимости);
- сопровождение во время учебного процесса (при необходимости);
- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием специалистов.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся при необходимости, могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Составитель(и):

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 52.05.02 «Режиссура театра»
 профиль подготовки «Режиссер драмы»
 Автор (ы): доцент Т.И.Гальперина

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

Методические рекомендации

по дисциплине

НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ РЕЖИССУРЫ

Направление подготовки: 52.05.02 - Режиссура театра

Профиль подготовки: Режиссер драмы

Квалификация (степень) выпускника: специалист

Форма обучения: очная

Химки - 2022 г.

1. Введение

Самостоятельная работа студентов - это их деятельность в процессе обучения и во внеаудиторное время, выполняемая по заданию преподавателя, под его руководством, но без его непосредственного участия.

Основными признаками самостоятельной работы студентов принято считать:

- наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса или задачи и особого времени на их выполнение, решение;
- проявление умственного напряжения мысли обучаемых для правильного и наилучшего выполнения того или иного действия;
- проявление сознательности, самостоятельности и активности студентов в процессе решения поставленных задач;
- владение навыками самостоятельной работы;
- осуществление управления и самоуправления самостоятельной познавательной и практической деятельностью студентов.

Ядром самостоятельной работы, исходным моментом ее конструирования является познавательная или проблемная задача. Именно наличие задачи обуславливает весь процесс самостоятельной работы: предусматривает самостоятельную деятельность студентов по решению поставленных задач; обязательную подготовку к самостоятельному выполнению, решению учебных и профессиональных задач.

В различных формах учебного процесса самостоятельность обучаемых проявляется по-разному: от простого воспроизведения, выполнения задания по жесткой алгоритмической схеме с использованием приемов скорописи, скороотчтения и т.п. до самостоятельной творческой деятельности. Самостоятельность студентов при изучении специальных предметов проявляется через планирование ими своей учебной работы; отбор учебной литературы, пособий для самостоятельного изучения; подготовку наглядно-демонстрационной аппаратуры к ее применению; самостоятельное выполнение отдельных учебных заданий и целостной работы по специальности социально-культурной деятельности без непосредственной помощи и подробного инструктажа преподавателя; самостоятельное выполнение отдельных профессиональных обязанностей в ходе учебных занятий и специально организуемой практики.

В самостоятельной работе студентов по решению познавательных и практических задач всегда присутствуют элементы управления и самоуправления данной деятельностью: целеполагание; планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) работы; текущий контроль и самоконтроль за ходом, промежуточными и конечными результатами работы; корректировка хода работы; устранение замеченных ошибок, неточностей, установление и исключение их причин; совершенствование способов выполнения работы.

Целями освоения дисциплины (модуля) «Направления современной режиссуры» является создание у студентов знаний, умений и навыков для:

знания основных направлений современной режиссуры в контексте существования художественной культуры в целом; фактов и имен, связанных с достижениями современного режиссерского творчества, созданием конкретных спектаклей и направлений постановочной деятельности;

умения ориентироваться в различных направлениях режиссерского искусства, их исторической конкретике; вопросах современной театральной культуры; анализировать произведения драматургии; работать с искусствоведческой литературой; оценивать достижения театральной культуры на основе знания исторического контекста;

владения профессиональной терминологией и лексикой, искусством анализа произведений драматургии и сценического искусства

2. ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ п/п	Темы Дисциплины в соответствии с разделом 4 рабочей программы дисциплины	Форма самостоятельной работы
1. 1	Базовые принципы современной режиссуры.	Подготовка к входному контролю
2. 2	Базовые имена для современного театрального процесса в области режиссуры: Антуан, Станиславский, Немирович-Данченко,	Подготовка к текущему контролю
3. 3	Вахтангов, Мейерхольд, Таиров, Крэг	Подготовка к текущему контролю
4. 4	Рейнхардт, Брехт, Брук, Стрелер, Гротовский	Подготовка к текущему контролю
5. 5	Бесконечное разнообразие и эклектичность картины бытования современного театра	Подготовка к текущему контролю
6. 6	Выразительные средства театрального искусства	Подготовка к входному контролю
7. 7	Виды театральных представлений и их стилевые особенности	Подготовка к текущему контролю
8. 8	Игровые, анимационные, интерактивные спектакли – стили и разновидности	Подготовка к текущему контролю
9. 9	Стиль в современной театральной постановке	Подготовка к текущему контролю
10	Современные театральные форматы и форма	Подготовка к текущему контролю
10.	Промежуточная аттестация - зачет	Подготовка к экзамену
11.		

Формы самостоятельной работы:

- Ознакомление и работа с ЭБС «Znanivm. Com».
- Подготовка к практическому занятию
- Подготовка к презентации проведения практического занятия
- Подготовка к проведению семинара-конференции,
- Подготовка к проведению контрольной работы,
- Подготовка к проведению письменному опросу,
- Подготовка к обсуждению презентаций студентов,
- Подготовка к тестированию
- Подготовка к индивидуальному собеседованию с преподавателем

3. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

3.1. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объёма часов на её изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных качеств обучающегося и условий образовательной деятельности.

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы:

- подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);
- основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);
- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).

Подведение итогов и оценка результатов контролируемой самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Контактные часы с преподавателем по дисциплине «Специфика работы актера в кино и на телевидении» организованы в виде практических занятий.

3.2 Методические рекомендации для студентов по отдельным формам самостоятельной работы

Методические рекомендации к теме

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ – опрос:

1. Ответьте, какие спектакли современного театра произвели на вас впечатление и почему?
2. Назовите известных российских режиссеров
3. Какие работы вы видели режиссера Максима Диденко, отличительная особенность режиссуры
4. Отличительная особенность режиссуры Бориса Юхананова
5. Спектакли Виктора Рыжакова
6. Какие работы вы видели режиссера Юрия Бутусова, отличительная особенность режиссуры
7. Отличительная особенность режиссуры Льва Додина
8. Константин Богомолов – философия художника
9. Дмитрий Крымов – особенность художественного языка
10. Режиссерская эстетика С.В. Женовача.

оценивается: способность применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведения искусства в широком культурно-

историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода; ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики РФ.

Оценка: зачет/незачет

Текущий контроль: презентация

На основании пройденной темы студенты готовят презентацию (в т.ч.видео) по творчеству режиссера (до 5-7 минут с комментариями).

Темы:

Базовые имена для современного театрального процесса в области режиссуры:

Антуан, Станиславский, Немирович- Данченко,

Вахтангов, Мейерхольд, Таиров, Крэг

Рейнхардт, Брехт, Брук, Стрелер, Гротовский

Поиски нового современного театра

Корифеи современной российской режиссуры

Российские режиссеры «среднего» поколения.

Современная театральная режиссура на Западе.

Режиссеры нового поколения и их театральные искания.

Оценивается: способность применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода; ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики РФ.

Оценка: зачет/незачет

Промежуточная аттестация 7 семестра -зачет

На зачет выносятся защита исследовательской работы по одной из выбранных тем:

1. Режиссерская деятельность Павла Хомского.
2. Режиссерская деятельность Марка Захарова.
3. 3 Режиссерские искания Петра Фоменко.
4. Особенности театральной эстетики Романа Виктюка.
5. Режиссерские искания Генриетты Яновской.
6. Режиссура Камы Гинкаса.
7. Режиссерский путь Леонида Хейфеца.
8. Спектакли Роберта Стурюа.
9. Постановочная деятельность Александра Бородина.
10. Режиссерская эстетика Анатолия Васильева.
11. Спектакли Льва Додина.
12. Режиссерская эстетика Валерия Фокина.

13. Валерий Белякович и его театр.

14. Режиссура Эймонтаса Някрошюса.

оценивается: способность применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода; ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики РФ.

Оценка: зачет/незачет

Вопросы билетов:

Базовые принципы современной режиссуры.

«Школа» как отражение преемственности и ориентации на передачу сложившихся постановочных принципов и приемов.

Базовые имена для современного театрального процесса в области режиссуры:

Станиславский, Немирович-Данченко,

Базовые имена для современного театрального процесса в области режиссуры: Вахтангов, Мейерхольд,

Базовые имена для современного театрального процесса в области режиссуры: Таиров, Крэг,

Базовые имена для современного театрального процесса в области режиссуры: Рейнхардт, Брехт,

Базовые имена для современного театрального процесса в области режиссуры: Брук, Стрелер, Гротовский.

Корифеи современной российской режиссуры. Хомский П.О.

Корифеи современной российской режиссуры. Фоменко, П.Н.

Корифеи современной российской режиссуры. Захаров, М.А.

Корифеи современной российской режиссуры. Хейфец, Л.Е.

Корифеи современной российской режиссуры. Виктюк Р.Г.

Корифеи современной российской режиссуры. Стуруа Р.Р.

Корифеи современной российской режиссуры. Яновская, Г.Н.

Корифеи современной российской режиссуры. Гинкас, К.М.

Корифеи современной российской режиссуры. Бородин, А.В.

Корифеи современной российской режиссуры. Васильев, А.А.

Российские режиссеры «среднего» поколения.

Режиссерское credo Л.А. Додина.

Режиссерское credo Фокина, В.В.

Режиссерское credo Някрошюса, Эймонтаса.

Режиссерское credo Туминас, Римас.

Режиссерское credo Женовача С.В.

Режиссерское credo В.В. Мирзоева

Современная театральная режиссура на Западе. Планшон, Роже.

Современная театральная режиссура на Западе. Ронкони, Лука.

Современная театральная режиссура на Западе. Штайн, Питер.

Современная театральная режиссура на Западе. Мнушкина, Ариана.

Современная театральная режиссура на Западе. Вилсон, Роберт (Боб).

Современная театральная режиссура на Западе. Шерро, Патрис.

Современная театральная режиссура на Западе. Бонди, Люк.

Режиссеры нового поколения и их театральные искания. Бутусов, Ю.Н.

Режиссеры нового поколения и их театральные искания. Серебренников, К.С.

Режиссеры нового поколения и их театральные искания. Максим Диденко.

Режиссеры нового поколения и их театральные искания. Борис Юхананов.
Режиссеры нового поколения и их театральные искания. Виктор Рыжаков.
Режиссеры нового поколения и их театральные искания. Константин Богомолов.
Режиссеры нового поколения и их театральные искания. Дмитрий Крымов

Оценивается: способность применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода; ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики РФ.

Традиционная оценка Пояснение к оцениванию экзаменационного ответа

«Отлично» - теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов близким к максимальному.

«Хорошо» - теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки.

«Удовлетворительно» - уровень выполнения работы отвечает большинству основных требований, теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

«Неудовлетворительно» - теоретическое освоение компетенций освоено частично, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнены, либо качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 52.05.02

«Режиссура театра»

Автор (ы): к.п.н, доцент Гальперина Т.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ РЕЖИССУРЫ**

**СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА**

**СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ДРАМЫ**

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ
(год набора 2019)**

Химки 2021 г.

Раздел 1. Перечень компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	ОПК-2.1. Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.2. Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.3. Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)	Знать: теоретические основы и методические принципы актерского искусства; грима; основы психологии художественного творчества Уметь: использовать теоретические знания в практической деятельности; осуществлять творческую деятельность в сфере искусства; руководить творческой деятельностью в сфере искусства Владеть: различными актерскими техниками; методами организации творческого процесса
ПК-3. Способность производить режиссерский анализ литературного материала (пьесы, сценария, инсценировки) и создавать замысел постановки	ПК3.1 Способность на научной основе организовать свой труд, опираясь на творческое наследие деятелей театрального искусства (в первую очередь К.С. Станиславского, Вахтангова, В. Мейерхольда, Таирова, М. Чехова). ПК3.2 Способен самостоятельно оценить результаты своей работы и художественно-творческой деятельности.	Знать: теоретические и методические основы режиссерского анализа; принципы подбора и исследования контекстных материалов (художественные, литературные, документальные и др. источники); Уметь: определять художественное и нравственное значение литературного произведения, его актуальность; определять основные смысловые и структурные компоненты литературной основы постановки; определять мотивы поведения и взаимоотношений действующих лиц; разрабатывать собственную режиссерскую смысловую и сценическую интерпретацию литературной основы постановки; Владеть: навыками режиссерского анализа литературной основы постановки; основами инсценирования; навыками творческого проектирования постановки

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с выполнением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

2.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ – опрос:

1. Ответьте, какие спектакли современного театра произвели на вас впечатление и почему?
2. Назовите известных российских режиссеров
3. Какие работы вы видели режиссера Максима Диденко, отличительная особенность режиссуры
4. Отличительная особенность режиссуры Бориса Юхананова
5. Спектакли Виктора Рыжакова
6. Какие работы вы видели режиссера Юрия Бутусова, отличительная особенность режиссуры
7. Отличительная особенность режиссуры Льва Додина
8. Константин Богомолов–философия художника
9. Дмитрий Крымов –особенность художественного языка
10. Режиссерская эстетика С.В. Женовача.

оценивается: способность применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода; ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики РФ.

Оценка: зачет/незачет

Текущий контроль: презентация

На основании пройденной темы студенты готовят презентацию (в т.ч.видео) по творчеству режиссера (до 5-7 минут с комментариями).

Темы:

Базовые имена для современного театрального процесса в области режиссуры:
Антуан, Станиславский, Немирович- Данченко,
Вахтангов, Мейерхольд, Таиров, Крэг
Рейнхардт, Брехт, Брук, Стрелер, Гротовский
Поиски нового современного театра
Корифеи современной российской режиссуры

Российские режиссеры «среднего» поколения.

Современная театральная режиссура на Западе.

Режиссеры нового поколения и их театральные искания.

Оценивается: способность применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода; ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики РФ.

Оценка: зачет/незачет

Промежуточная аттестация 7 семестра -зачет

На зачет выносятся защита исследовательской работы по одной из выбранных тем, работа должна быть представлена в виде реферата (требования к оформлению реферата общеинститутские). Приветствуется презентация по теме работы, в случае вынужденного дистанционного обучения презентация обязательна.

Приблизительные темы работ:

1. Режиссерская деятельность Павла Хомского.
2. Режиссерская деятельность Марка Захарова.
3. Режиссерские искания Петра Фоменко.
4. Особенности театральной эстетики Романа Виктюка.
5. Режиссерские искания Генриетты Яновской.
6. Режиссура Камы Гинкаса.
7. Режиссерский путь Леонида Хейфеца.
8. Спектакли Роберта Стурра.
9. Постановочная деятельность Александра Бородина.
10. Режиссерская эстетика Анатолия Васильева.
11. Спектакли Льва Додина.
12. Режиссерская эстетика Валерия Фокина.
13. Валерий Белякович и его театр.
14. Режиссура Эймонтоса Някрошюса.

оценивается: способность применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода; ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики РФ.

Оценка: зачет/незачет

Вопросы билетов:

Базовые принципы современной режиссуры.

«Школа» как отражение преемственности и ориентации на передачу сложившихся постановочных принципов и приемов.

Базовые имена для современного театрального процесса в области режиссуры:

Станиславский, Немирович-Данченко,

Базовые имена для современного театрального процесса в области режиссуры: Вахтангов, Мейерхольд,

Базовые имена для современного театрального процесса в области режиссуры: Таиров, Крэг,

Базовые имена для современного театрального процесса в области режиссуры: Рейнхардт, Брехт,

Базовые имена для современного театрального процесса в области режиссуры: Брук, Стрелер, Гротовский.

Корифеи современной российской режиссуры. Хомский П.О.

Корифеи современной российской режиссуры. Фоменко, П.Н.

Корифеи современной российской режиссуры. Захаров, М.А.

Корифеи современной российской режиссуры. Хейфец, Л.Е.

Корифеи современной российской режиссуры. Виктюк Р.Г.

Корифеи современной российской режиссуры. Стуруа Р.Р.

Корифеи современной российской режиссуры. Яновская, Г.Н.

Корифеи современной российской режиссуры. Гинкас, К.М.

Корифеи современной российской режиссуры. Бородин, А.В.

Корифеи современной российской режиссуры. Васильев, А.А.

Российские режиссеры «среднего» поколения.

Режиссерское credo Л.А. Додина.

Режиссерское credo Фокина, В.В.

Режиссерское credo Някрошюса, Эймонтаса.

Режиссерское credo Туминас, Римас.

Режиссерское credo Женовача С.В.

Режиссерское credo В.В. Мирзоева

Современная театральная режиссура на Западе. Планшон, Роже.

Современная театральная режиссура на Западе. Ронкони, Лука.

Современная театральная режиссура на Западе. Штайн, Питер.

Современная театральная режиссура на Западе. Мнушкина, Ариана.

Современная театральная режиссура на Западе. Вилсон, Роберт (Боб).

Современная театральная режиссура на Западе. Шерро, Патрис.

Современная театральная режиссура на Западе. Бонди, Люк.

Режиссеры нового поколения и их театральные искания. Бутусов, Ю.Н.

Режиссеры нового поколения и их театральные искания. Серебренников, К.С.

Режиссеры нового поколения и их театральные искания. Максим Диденко.

Режиссеры нового поколения и их театральные искания. Борис Юхананов.

Режиссеры нового поколения и их театральные искания. Виктор Рыжаков.

Режиссеры нового поколения и их театральные искания. Константин Богомолов.

Режиссеры нового поколения и их театральные искания. Дмитрий Крымов

Оценивается: способность применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода; ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики РФ.

ТЕСТ:

1. Хомский П.О.
 - a. **Художественный руководитель театра им. Моссовета**
 - b. Художественный руководитель театра РАМТ
 - c. Художественный руководитель БДТ
2. Какой ВУЗ окончил П.Н.Фоменко заочно
 - a. Школа-студия МХАТ
 - b. **МГПИ им.Ленина, филологический ф-т**
 - c. МГУ им.Ломоносова, психологический ф-т
3. Первый театр, в котором официально работал П.Н.Фоменко
 - a. Театр П.Фоменко
 - b. **Тбилисский театр им.Грибоедова**
 - c. Театр «Около»
4. Настоящая фамилия Марка Захарова
 - a. Захаров
 - b. Дудочкин
 - c. **Ширинкин**
5. Автор книги «Призвание»
 - a. Р.Виктук
 - b. **Л.Хейфец**
 - c. М.Захаров
 - d. П.Фоменко
 - e. Д.Крымов
6. Каким спектаклем открылся театр Романа Виктюка
 - a. **«М.Баттерфляй»**
 - b. «Черная комната»
 - c. «Служанки»
 - d. «Мастер и Маргарита»
 - e. «Крейцера соната»
7. Какой спектакль принес известность Роберту Стурюа
 - a. **«Сейлемский процесс»**
 - b. «Кавказский меловой круг»
 - c. «Ричард III»
8. Главный режиссер Московского театра юного зрителя
 - a. Кама Гинкас
 - b. **Генриетта Яновская**
 - c. Сергей Бархин
9. Художественный руководитель РАМТ
 - a. В.О.Чуприков
 - b. **А.В.Бородин**
 - c. Т.Э.Веселкина
10. Создатель ШДИ
 - a. П.Н.Фоменко
 - b. **А.А.Васильев**
 - c. И.В.Яцко
11. Режиссерский дебют Льва Додина
 - a. «Разбойник»
 - b. **«Первая любовь»**

- с. «Дом»
- 12. Художественный руководитель Александринского театра
 - а. В.Фокин**
 - б. Л.Додин
 - с. Ю.Бутусов
- 13. Этюдный спектакль «Голодарь» Эймунтаса Някрошуса создан по рассказу
 - а. Ф.Кафки**
 - б. Л.Толстого
 - с. И.Зиедониса
- 14. «Масер метафор и иронических загадок», о ком это?
 - а. Эймунтас Някрошус
 - б. Римас Туминас**
 - с. Питер Штайн
- 15. Первую «Золотую маску» Ю.Бутусов получил за спектакль
 - а. «Клоп»
 - б. «В ожидании Годо»**
 - с. «Чайка»
- 16. Кто из перечисленных режиссером не является
 - а. М.Диденко
 - б. Б.Юхананов
 - с. М.Трухин**
 - д. В.Рыжаков
 - е. К.Богомолов
 - ф. Д.Крымов

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Основы права и государственной культурной политики
Российской Федерации**

**СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА**

**СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ДРАМЫ**

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ
(год набора 2019)**

**(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов)**

Химки 2021 г.

Цель: формирование профессиональной позиции обучающихся по современным функциям и принципам государственной культурной политики РФ, овладение научными основами внедрения перспективных социокультурных направлений в практику отраслевых органов управления и учреждений.

Задачи: сформировать у обучающихся комплексное представление об основных направлениях государственной политики и государственного регулирования в отраслях культуры Российской Федерации; изучить законодательные основы органов государственной власти Российской Федерации; определить специфику управленческой деятельности в сфере культуры, искусства, учреждений культурного наследия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Основы права и государственной культурной политики РФ» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули) и относится к обязательной части ОПОП. Дисциплина изучается в 6 семестре для очной и заочной форм обучения. Она призвана способствовать расширению теоретического горизонта, который формируются в процессе освоения ряда дисциплин основной образовательной программы и, вместе с тем, содействовать выработке и усилению аналитических компетенций, а также экспертных навыков, развитие которых обеспечивается конкретно-практическими дисциплинами. Изучение дисциплины «Основы права и государственной культурной политики РФ» способствует углубленной подготовке студентов к изучению последующих дисциплин: «Современный театр», «Режиссура и актерское мастерство» и др. Студенты получают целостное представление о законодательстве и правоприменительной практике в сфере культуры, государственном управлении, общих закономерностях их становления и эволюции, роли в культурных процессах. Форма контроля – зачет.

3. Формируемые в результате освоения дисциплины компетенции обучающегося.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1. Участвует в разработке концепции проекта УК-2.2. Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы УК-2.3. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план	Знать: методы управления проектом; основы планирования; основы психологии; Уметь: разрабатывать концепцию проекта: формулировать цели, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и сферу их применения; представлять возможные результаты деятельности и планировать алгоритм их достижения; составлять план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения; организовывать и координировать работу участников проекта; конструктивно разрешать

	реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта	возникающие разногласия и конфликты, обеспечивать работу участников проекта необходимыми ресурсами; Владеть: навыком публичного представления результатов творческого проекта (или отдельных его этапов); навыком управления творческим проектом на всех этапах его жизненного цикла
ОПК-5 Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации	ОПК-5.1. Выявляет современные проблемы государственной культурной политики Российской Федерации ОПК-5.2. Понимает основные принципы регулирования (управления) в области культуры и искусства ОПК-5.3. Определяет приоритетные направления современной государственной культурной политики Российской Федерации	Знать: основы и принципы государственной культурной политики Российской Федерации Уметь: планировать творческую деятельность с учетом концепции современной государственной культурной политики РФ; осуществлять педагогическую деятельность в области искусства, соотнося ее с кругом задач современной государственной культурной политики РФ; Владеть: навыками анализа проблематики современной государственной культурной политики Российской Федерации

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины в зачетных единицах.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа по очной форме, из них: контактных- 34 ч. (32 ч. - лекции и 2 ч. – семинары), СРС -38 ч, форма контроля – зачет.

4.2 Структура дисциплины для очной формы обучения

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Семинары	СРС	ИКР	

1	Введение. Культурная политика как междисциплинарная область исследований. Сущность, цели, задачи и субъекты культурной политики	6	4		6		Опрос. Доклад.
2	История отечественной культурной политики и управления	6	4		6		Опрос. Доклад
3	Культурная политика и социокультурная ситуация в современной России. Цели и принципы современной государственной культурной политики	6	4		6		Опрос
4	Стратегия социокультурного управления региона как предмет политики и практики. Функции органов местного самоуправления в стратегии социокультурного управления	6	4		6		Опрос
5	Основные подотрасли культурного комплекса. Поддержка художественного творчества. Культуроохранные технологии.	6	4		6		Текущий контроль (Тест)
6	Сравнительный анализ особенностей управления социально-культурной сферой на современном этапе в России и Европе	6	6	2	4		Опрос. Доклад. Круглый стол
7	Образование как инструмент культурной политики. Система подготовки специалистов в области культуры и искусства	6	6		4		Опрос
	Общее количество часов по учебному плану: 72		32	2	38		Зачет

4.3 Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Культурная политика как междисциплинарная область исследований. Сущность, цели, задачи и субъекты культурной политики. Предмет, место и значение курса в цикле культурологических дисциплин. Культурная политика в системе гуманитарных знаний. Актуализация теоретических исследований в области социокультурного управления и их значимость для современной политической практики. Методология изучения культурной политики (политологический, социологический, культурологический, системный подходы). Современная концепция культурной политики, ее связь с теорией субкультуры стратификации. Определения субкультуры, социальных институтов, картины мира, культурной жизни, культурного ядра. Понятия субъекта и объекта культурной политики. Роль и место государства в развитии культурной сферы. Цели и задачи культурной политики: общие и индивидуальные для различных государств. Разновидности культурной политики. Определение внутренней и внешней национальной культурной политики. Взаимосвязь стратегии и методов социокультурного управления от

политических, экономических, социальных и культурных факторов развития государства. Основные проблемы современной государственной культурной политики: социокультурное управление в условиях глобализации, взаимодействие этнической и национальной культуры в рамках единого государства, повышение социального статуса работников сферы культуры и др.

Тема 2. История отечественной культурной политики и управления.

Понятие социокультурного управления и его типология (патерналистский, популистский, эклектический, социодинамический типы управления). Основные этапы развития управления социокультурными процессами в дореволюционной России. Характерные особенности культурной политики в дореволюционной России. Религия как инструмент культурной политики и средство формирования картины мира в древней Руси. Охранительная внешняя культурная политика. Новый период в истории культурной политики России: изменение характера и направления межкультурных контактов, развитие дворянской субкультуры, преобразование национальной культуры, попытки создания официальной государственной идеологии (XVIII-XIX вв.). Становление и развитие культурной политики советского государства. Роль культурной политики в государственном строительстве советской России. Методы и средства осуществления социокультурного управления. Средства массовой информации и система образования в культурной политике советского государства. Статус творческой интеллигенции. Основные аспекты проблемы взаимоотношений власти, общества и культуры в XX в. Потребности культурного развития: свобода от государства и необходимость государственной поддержки и регуляции. Особенности и противоречия культурной политики в 1990 – 2000-х гг. в России: изменение методов реализации культурной политики, формирование новой стратегии социокультурного управления, децентрализация управления, ее итоги и перспективы.

Тема 3. Культурная политика и социокультурная ситуация в современной России. Цели и принципы современной государственной культурной политики.

Демократизация культурной сферы, вариативность ее развития. Интеграция культурной сферы в рыночные отношения. Массовая культура. Многообразие субкультур. Соотношение национальной, наднациональной и этнической культуры. Проблема сохранения аутентичной культуры в ситуации развития высоких технологий и информационной среды. Цели и задачи культурной политики современной России, механизмы и способы их достижения, определение средств нормативно-правового и финансового обеспечения культуры. Основные структурообразующие и содержательные компоненты концепции государственной культурной политики России. Сохранение и развитие многонационального культурного наследия России как основы единой российской нации. Поддержка и распространение лучших традиций многонациональной культуры. Обеспечение единого культурного и информационного пространства. Создание условий для обеспечения свободы слова, творчества и развития культурного и духовного потенциала. Интеграция в мировой культурный процесс и информационное пространство. Достижение поставленных целей в рамках реализации ведомственных бюджетных целевых программ. Децентрализация социокультурного управления: итоги и перспективы.

Тема 4. Стратегия социокультурного управления региона как предмет политики и практики. Функции органов местного самоуправления в стратегии социокультурного управления. Регионы как субъекты культурной политики: значение и финансирование культурной сферы в политике регионов, стратегии социокультурного управления и их реализация. Адаптация государственной культурной политики к условиям и возможностям конкретных регионов. Региональные программы развития культуры.

Тема 5. Основные подотрасли культурного комплекса. Поддержка художественного творчества. Культуроохранные технологии. Организация театрального дела. Субъекты и объекты культуры. Взаимосвязь между субъектом управления и объектом управления. Арт-бизнес. Художественные галереи. Взаимоотношения владельцев галерей и живописцев. Развитие литературных жанров. Музыка как индустрия с различными областями – классической, легкой, рок-, поп-, народной и джазовой и т.д. Культурное наследие народов Российской Федерации и политика по их сохранению и развитию. Образовательная, воспитательная, культурно-просветительная роль музейного дела в современной жизни. Значение театра. Распространение театральной культуры, популяризации театра, подготовка специалистов театрального дела, правовое регулирование театральной деятельности. Внутренняя и внешняя среда театра. Основные направления деятельности. Разделение полномочий. Творческий сектор. Художественно-постановочная часть. Административная часть. Основные проблемы управления. Организационная концепция театра. Программирование социально-культурных процессов как важная функция управления в социально-культурной сфере. Возможность проявления творческого начала не только со стороны организаторов-профессионалов, социальных работников, педагогов и других специалистов социально-культурной сферы, но и активной части самого населения как важная особенность социально-культурного программирования. Поиск рациональных путей решения социально-культурных проблем как цель социально-культурного программирования. Его пополнение и обогащение за счет как исторического, так и современного опыта, накопленного в социально-культурной сфере. Виды государственной помощи социально-культурным институтам. Мировой опыт финансирования, поддержки и развития в сфере культуры. Права и обязанности Государства в области культуры России. Финансирование сферы культуры в России (прямое бюджетное ассигнование, косвенное бюджетное финансирование и внебюджетные средства. Подразделение бюджетных ассигнований на капитальные вложения, текущие ассигнования и социально-творческий заказ, а также конкретные проекты и программы. Косвенное бюджетное финансирование в учреждениях культуры. Внебюджетные источники финансирования: коммерческая деятельность, реализация платных услуг, спонсирование, фандрайзинг, добровольные пожертвования. Цели благотворительности и меценатства.

Тема 6. Сравнительный анализ особенностей управления социально-культурной сферой на современном этапе в России и Европе. Решение всемирных конференций и международное законодательство о культуре. Согласованность российского и международного законодательства. Проблемы совершенствования категориального аппарата в сфере правового обеспечения культурной политики с учетом национальной специфики различных государств. Развитие европейской культурной политики: основные принципы, проблемы и перспективы. Отношение к культурно-историческому наследию в США, Европе и России. Либерализация в сфере культуры в России и других европейских странах. Культурное разнообразие и мультикультурализм (на примере культурной политики США). Интеграция отечественной культуры в мировое культурное пространство. Глобализация, как процесс современного общественного развития и ее влияние на сферу культур. Прогнозы культурного развития в контексте глобализации (концепции С. Хантингтона, Фукуямы, Р. Робертсона, Шриниваса Т. и др.). Проблемы универсализации культуры и поликультурного мира, соотношения наднациональной и национальной культуры.

Тема 7. Образование как инструмент культурной политики. Система подготовки специалистов в области культуры и искусства. Создание единого национального культурного пространства, приобщение к культуре и традициям молодого поколения, обеспечение преемственности культурного развития и формирование культурного

потенциала страны как ключевые задачи образования в русле культурной политики РФ. Современные тенденции в системе гуманитарного и художественного образования. Болонский процесс. Анализ современного состояния сети художественных образовательных учреждений. Федеральная и региональная поддержка творческой интеллигенции: система премий, грантов, стипендий.

Централизованное управление культурной сферой в РСФСР:

- а) взаимоотношение субъектов культурной политики (творческой интеллигенции, общества и государства);
- б) советская идеология и массовая культура;
- в) значение культурной политики в системе общегосударственного управления, статус творческой интеллигенции;
- г) стратегии и механизмы реализации культурной политики.

2. Децентрализация управления социокультурными процессами в РФ:

- а) либерализация культурной политики и трансформация отношений общества – государства в социокультурной сфере;
- б) актуализация развития этнических культур, вызванная распадом СССР, и национальная культура;
- в) статус творческого работника и место проблем культурного развития в общегосударственной политике;

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей)

г) цели и задачи современной культурной политики.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Введение. Культурная политика как междисциплинарная область исследований. Сущность, цели, задачи и субъекты культурной политики	Лекция Самостоятельная работа	Вводная лекция с использованием видеоматериалов Опрос, развернутая беседа с обсуждением доклада/презентации. Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС
2.	История отечественной культурной политики и управления	Лекция	Лекция с использованием видеоматериалов

		Самостоятельная работа	Опрос, развернутая беседа с обсуждением доклада/презентации. Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС
3.	Культурная политика и социокультурная ситуация в современной России. Цели и принципы современной государственной культурной политики	Лекция Самостоятельная работа	Лекция с использованием видеоматериалов Опрос Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС
4.	Стратегия социокультурного управления региона как предмет политики и практики. Функции органов местного самоуправления в стратегии социокультурного управления	Лекция Самостоятельная работа	Лекция с использованием видеоматериалов Опрос Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС
5.	Основные подотрасли культурного комплекса. Поддержка художественного творчества. Культуроохранные технологии.	Лекция Самостоятельная работа	Лекция с использованием видеоматериалов Опрос Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС
6.	Сравнительный анализ особенностей управления социально-культурной сферой на современном этапе в России и Европе	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция с использованием видеоматериалов Опрос, развернутая беседа с обсуждением доклада/презентации. Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС
7.	Образование как инструмент культурной политики. Система подготовки специалистов в области культуры и искусства	Лекция Самостоятельная работа	Лекция с использованием видеоматериалов Опрос, развернутая беседа с обсуждением доклада/презентации. Консультирование и проверка домашних заданий

			посредством электронной почты/ЭИОС

Основная цель образовательных технологий - формирование компетенций обучающихся с помощью традиционных и инновационных подходов к процессу обучения (деловые игры, круглые столы, компьютерное тестирование, компьютерное моделирование и др.)

Учебные аудитории для проведения лекций, практических занятий, аудиторий для самостоятельной работы обучающихся, оснащенных персональными компьютерами, имеющими выход в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», принтерами, сканерами выделяются из фонда факультета согласно штатному расписанию. При необходимости используются стенды, наглядные пособия, технические средства обучения и пр.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль).. Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи опроса, в завершении изучения каждой темы.. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

6.1. Система оценивания

Система оценивания может быть представлена как в текстовой, так и в табличной форме.

Например,

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Текущий контроль: - опрос - участие в дискуссии на семинаре, круглом столе	УК-2, ОПК-5	зачтено/не зачтено зачтено/не зачтено
Промежуточная аттестация зачет	УК-2, ОПК-5	зачтено /не зачтено

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
зачтено	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

Примеры оценочных средств, которые соответствуют УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла. ОПК-5 - Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации

Вопросы к тесту для проведения текущего контроля:

1. Нормативный акт, обладающий наивысшей юридической силой в государстве и реализующий важнейшие общественные отношения, называется...

- а – конституцией
- б – законом
- в – указом
- г – постановлением

2. Конституция Российской Федерации 1993 года выражает волю...

- а - Президента РФ
- б - Правительства РФ
- в – народа РФ
- г – Государственной Думы РФ

3. Конституция РФ имеет...

- а – гражданство
- б – высшую юридическую силу
- в – суверенитет
- г – обратную силу

4. Народ РФ может принять конституцию РФ путём...

- а – поручения парламенту
- б – опроса
- в – плебисцита
- г – референдума

5. Государственный суверенитет РФ - это верховенство...

- а – и независимость государственной власти внутри страны и за её пределами
- б – власти Федерального Собрания РФ
- в – власти Президента РФ
- г – исполнительной власти

6. Конституция РФ по способу изменения является...

- а – обычной
- б – главной
- в – гибкой
- г - жесткой

7. Первая Конституция СССР была принята...

- а- в 1922
- б- в 1927
- в- в 1925
- г- в 1924

8. Источником власти в РФ является...

- а- народ
- б- парламент
- в- референдум
- г- президент

9. Понятие «конституция» приобрело современное значение и стало употребляться для обозначения основного закона или системы законов государства...

- А) после второй мировой войны
- Б) в Новое время
- В) в период средневековья

Г) в период древнего мира

11. Конституционные законы...

А) регулируют различные стороны экономической, политической и социальной сфер общества

Б) особый вид государственных законов

В) определяют правовую основу государства

Г) конкретизируют определенные положения и вносят в Конституцию изменения

Вопросы к зачету

1 Культурная политика как междисциплинарная область исследований.

2. Сущность, цели, задачи и субъекты культурной политики

3. История отечественной культурной политики и управления

4. Культурная политика и социокультурная ситуация в современной России. Цели и принципы современной государственной культурной политики

5. Стратегия социокультурного управления региона как предмет политики и практики. 6. Функции органов местного самоуправления в стратегии социокультурного управления

7. Основные подотрасли культурного комплекса. Поддержка художественного творчества. Культуроохранные технологии.

8. Образование как инструмент культурной политики. Система подготовки специалистов в области культуры и искусства

9. Нормы международного законодательства о культуре. Работа международных организаций по сохранению и развитию культурного наследия.

10. Принципы культурной политики Евросоюза.

11. Сравнительный анализ культурной политики европейских стран и РФ.

12.. Деятельность международных организаций в сфере охраны и развития культуры.

13. Россия и ЮНЕСКО: основные направления сотрудничества.

14. Национализация историко-культурного достояния в РСФСР: создание государственной системы архивов, музеев, библиотек в 1918 - 1941 гг.

15. Развитие субкультур как одна из черт современной социокультурной ситуации.

16. Интеграция культуры в рыночные отношения, роль государства в поддержке культурной сферы, социальная защита творческих работников в российском законодательстве.

Указанные оценочные средства проверяют сформированность компетенции УК-10 (Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению), ОПК-5 (Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации) в соответствии с ее компонентами «знать», «уметь», «владеть».

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Багдасарьян, Н.Г. Культурология: учеб. и практикум для бакалавров / Н. Г. Багдасарьян; Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. - 556 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Кн. доступна в электрон. библ. системе. - Библиогр.: с. 548-556. - ISBN 978-5-9916-3509-7: 651-78.

2. Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии от 02.11.2001, Париж [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.un.org/russian/events/literacy/decl_diversity.pdf.

3. Закон Российской Федерации от 09. 10. 1992г. N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" // Региональное законодательство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.regionz.ru/index.php?ds=126020>.

4. Каменец, А. В. Основы культурной политики: учеб. пособие для академического бакалавриата / А. В. Каменец. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 180 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс).

5. Китов, Ю. В., Гасанова, Н. К. Практики культурной политики: российский опыт [Электронный ресурс] // Культурная жизнь Юга России. – 2014. – № 1. – Режим доступа: <http://elibrary.ru/item.asp?id=21566378>.

6. Основы государственной культурной политики, утверждённые указом Президента РФ от 2014 г. №808. [Электронный ресурс].

7. Востряков, Л. Е. Государственная культурная политика: понятия и модели [Текст]: [монография]: [учеб. пособие] / Л. Е. Востряков; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сев.-Зап. ин-т. - СПб.: СЗИ РАХНиГС, 2011. - 167 с. - Библиогр.: с. 166-167. - ISBN 978-5-89781-401-5: 200-.

8. Флиер, А. Я. Культурология для культурологов: учеб. пособие для магистрантов, асп. и соискателей. Науч.-образоват. и культуролог. о-во; Моск. гос. ун-т культуры и искусств; Высш. шк. культурологии. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Согласие, 2010. - 671 с. - (Наша культурологическая классика).

Б) Дополнительная литература:

1. **Культурология:** учебник / С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусства; под ред. С. Н. Иконниковой и В. П. Большакова. - М.: Проспект, 2011. - 527 с. - Библиогр.: с. 520-523. - ISBN 978-5-392-01702-7: 204-05.

2. Маркова, А. Н.

Культурология: учеб. пособие / А. Н. Маркова. - М.: Проспект, 2014. - 376 с. - Библиогр.: с. 367. - ISBN 978-5-392-13196-9: 350-.

Электронные ресурсы

Каменец, А. В. Основы культурной политики [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. В. Каменец. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2018. - 180 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-04936-7.

Вологдин, А. А. Основы права [Электронный ресурс]: учебник и практикум / А. А. Вологдин; отв. ред. А. А. Вологдин. - М.: Юрайт, 2018. - 409 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-02765-5.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Библиографические записи электронных ресурсов составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления».

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система elibrary.

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

План семинарских занятий по теме:

Тема 6. Сравнительный анализ особенностей управления социально-культурной сферой на современном этапе в России и Европе (Круглый стол).

8.1. Планы семинарских/ практических занятий

1. Нормы международного законодательства о культуре. Работа международных организаций по сохранению и развитию культурного наследия.
2. Принципы культурной политики Евросоюза.
3. Согласованность правовых норм и категориального аппарата российской и европейской современной культурной политики.
4. Сравнительный анализ культурной политики европейских стран и РФ.
5. Деятельность международных организаций в сфере охраны и развития культуры.
6. Россия и ЮНЕСКО: основные направления сотрудничества.

Список литературы:

1. Багдасарьян; Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. - 556 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Кн. доступна в электрон. библ. системе. - Библиогр.: с. 548-556. - ISBN 978-5-9916-3509-7: 651-78.
2. Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии от 02.11.2001, Париж [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.un.org/russian/events/literacy/decl_diversity.pdf.
3. Закон Российской Федерации от 09. 10. 1992г. N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" // Региональное законодательство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.regionz.ru/index.php?ds=126020>.
4. Каменец, А. В. Основы культурной политики: учеб. пособие для академического бакалавриата / А. В. Каменец. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 180 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс).

8.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: изучение литературы по дисциплине, изучение тематических интернет-источников, просмотр телепрограмм и телеканалов, новостных передач, для понимания культурной политики РФ, подготовка к дискуссии, конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор литературы по изучаемой теме, подготовка докладов по изучаемым темам.

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к семинарскому занятию, подготовка презентации, подготовка доклада, конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме и др.

Для более углубленного изучения материала задание для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий для самостоятельной работы, по возможности, следует ориентироваться на наглядное представление материала

Целью самостоятельной работы студентов является формирование профессионального мышления, способствующего профессиональному становлению и формированию соответствующих компетенций.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Основы права и государственной культурной политики Российской Федерации» обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий лекционного и семинарского типов;
- формирование навыков работы с научной литературой, информационными ресурсами Интернет.

Методы самостоятельной работы студентов:

- работа с различными источниками информации;
- сравнительно-аналитические наблюдения;
- решение учебных и профессиональных задач;
- исследовательская деятельность.

Формы самостоятельной работы:

- ознакомление и работа с ЭБС, с которыми у ИБЦ МГИК заключены договоры;
- выбор темы и написание курсовой работы;
- подготовка самостоятельной презентации;
- подготовка к проведению семинара в форме групповой дискуссии;
- подготовка к обсуждению презентаций студентов;
- подготовка к промежуточной и итоговой аттестации (тестирование и др.).

- М.: Юрайт, 2015. - 556 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Кн. доступна в электрон. библ. системе. - Библиогр.: с. 548-556. - ISBN 978-5-9916-3509-7: 651-78.

2. Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии от 02.11.2001, Париж [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.un.org/russian/events/literacy/decl_diversity.pdf.

3. Закон Российской Федерации от 09. 10. 1992г. N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" // Региональное законодательство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.regionz.ru/index.php?ds=126020>.

4. Каменец, А. В. Основы культурной политики: учеб. пособие для академического бакалавриата / А. В. Каменец. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 180 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс).

5. Основы государственной культурной политики, утверждённые указом Президента РФ от 2014 г. №808. [Электронный ресурс].

Виды самостоятельной работы

Репродуктивная самостоятельная работа	Самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной литературы, прослушивание лекций, заучивание, пересказ, запоминание, повторение учебного материала и др.
Познавательного-поисковая самостоятельная работа	Подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских и занятиях, подбор литературы по дисциплинарным проблемам, написание эссе, контрольных и др.
Творческая самостоятельная работа	подготовка социально-культурных проектов и их презентаций, рецензирование научных статей. Выполнение специальных заданий и др., участие в студенческой научной конференции.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.

Подготовка презентации

Подготовка презентации осуществляется по следующей схеме:

Название проекта, цель, задачи, синтез форм, средства, методы, содержание, ожидаемый результат проекта.

Целевая аудитория – студенты. Сфера реализации на выбор (художественная культура, духовно-нравственная культура, художественно-творческая деятельность, , профориентация и т.п.).

Требования к компьютерной презентации:

- титульный лист с входными данными;
- текст хорошо написан, и сформированные идеи ясно изложены и структурированы в презентации;
- отражена суть вопроса;
- слайды представлены в логической последовательности;
- дан список источников информации.

При работе с учебной литературой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести записи.

Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический каталоги.

Правильный подбор учебной литературы рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература указана в методических разработках по данному курсу.

Изучая материал по выбранной литературе, следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса.

Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь.

Полезно составлять опорные конспекты.

При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем.

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые понятия. Такой лист помогает запомнить основные положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента.

Различают два вида чтения: первичное и вторичное.

Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятого слова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения.

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым).

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения;

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала;
3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала;
4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;
5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Методические рекомендации по составлению конспекта:

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;
2. Выделите главное, составьте план;
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

1. Подготовку доклада рекомендуется проводить в следующей последовательности:
2. Формирование перечня вопросов, необходимых для освещения в рамках выбранной темы;
3. Работа с литературными и другими информационными источниками;
4. Систематизация полученных данных;
5. Подготовка плана доклада;

Подготовка презентации к докладу.

Подготовка к дискуссии (круглого стола)

Дискуссия - это обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы. Важной характеристикой дискуссии, отличающей ее от других видов спора, является аргументированность.

Дискуссия предполагает выработку и активное продвижение своей точки зрения по изучаемой проблеме, умение выслушать альтернативную точку зрения, вступить в полемику, на основе изложения и учета всех точек зрения прийти к объективному результату.

Основные шаги при подготовке к дискуссии.

Выбор темы дискуссии определяется целями обучения и содержанием учебного материала. При этом на обсуждение обучающихся выносятся темы, имеющие проблемный характер, содержащие в себе противоречивые точки зрения, дилеммы, задевающие привычные установки обучающихся. Тема разбивается на отдельные вопросы, которые сообщаются обучающимся. Указывается литература, справочные материалы, необходимые для подготовки к дискуссии.

Проведение дискуссии:

формулирование проблемы и целей дискуссии;
создание мотивации к обсуждению - определение значимости проблемы, указание на нерешенность и противоречивость вопроса и т.д.;

установление регламента дискуссии и ее основных этапов;
совместная выработка правил дискуссии;
выяснение однозначности понимания темы дискуссии, используемых в ней терминов, понятий.

Приемы введения в дискуссию:

предъявление проблемной ситуации;

демонстрация видеосюжета;

демонстрация материалов (статей, документов);

ролевое проигрывание проблемной ситуации;

анализ противоречивых высказываний - столкновение противоположных точек зрения на обсуждаемую проблему;

постановка проблемных вопросов;

альтернативный выбор (участникам предлагается выбрать одну из нескольких точек зрения или способов решения проблемы).

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

-аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;

-предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;

-формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, Power Point;

Adobe Photoshop;

Adobe Premiere;

Power DVD;

Media Player Classic.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для проведения занятий используется аудитории лекционного типа, оснащенные персональными компьютерами, имеющими выход в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», принтерами, сканерами; специализированных лабораторий и классов, основные измерительные установки и оборудование, стенды, наглядные пособия, технические средства обучения и пр. в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО)

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при наличии)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Составитель: доктор философских наук, профессор Воеводина Л.Н.,

Программа одобрена на заседании кафедры культурологии

«29» апреля 2021 г. Протокол № 8.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РФ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ДРАМЫ

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ
(год набора 2019)

Химки - 2021 г.

1. Введение

Самостоятельная работа студентов - это их деятельность в процессе обучения и во внеаудиторное время, выполняемая по заданию преподавателя, под его руководством, но без его непосредственного участия.

Основными признаками самостоятельной работы студентов принято считать:

- наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса или задачи и особого времени на их выполнение, решение;
- проявление умственного напряжения мысли обучаемых для правильного и наилучшего выполнения того или иного действия;
- проявление сознательности, самостоятельности и активности студентов в процессе решения поставленных задач;
- владение навыками самостоятельной работы;
- осуществление управления и самоуправления самостоятельной познавательной и практической деятельностью студентов.

Ядром самостоятельной работы, исходным моментом ее конструирования является познавательная или проблемная задача. Именно наличие задачи обуславливает весь процесс самостоятельной работы: предусматривает самостоятельную деятельность студентов по решению поставленных задач; обязательную подготовку к самостоятельному выполнению, решению учебных и профессиональных задач.

В различных формах учебного процесса самостоятельность обучаемых проявляется по-разному: от простого воспроизведения, выполнения задания по жесткой алгоритмической схеме с использованием приемов скорописи, скорочтения и т.п. до самостоятельной творческой деятельности. Самостоятельность студентов при изучении специальных предметов проявляется через планирование ими своей учебной работы; отбор учебной литературы, пособий для самостоятельного изучения; подготовку наглядно-демонстрационной аппаратуры к ее применению; самостоятельное выполнение отдельных учебных заданий и целостной работы по специальности социально-культурной деятельности без непосредственной помощи и подробного инструктажа преподавателя; самостоятельное выполнение отдельных профессиональных обязанностей в ходе учебных занятий и специально организуемой практики.

В самостоятельной работе студентов по решению познавательных и практических задач всегда присутствуют элементы управления и самоуправления данной деятельностью: целеполагание; планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) работы; текущий контроль и самоконтроль за ходом, промежуточными и конечными результатами работы; корректировка хода работы; устранение замеченных ошибок, неточностей, установление и исключение их причин; совершенствование способов выполнения работы.

Дисциплина знакомит студентов с Историей костюма, формируя отношения к костюму, как средству создания сценической образной системы; задачами дисциплины являются:

- ознакомление с выразительными средствами архитектурных видов искусства;
- приобретение навыков исследования эстетических идеалов эпохи, выраженных в моде освоение образного языка костюма.

Целью самостоятельной работы студентов является выработка навыков анализа и учета разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия

Самостоятельная работа студентов по дисциплине обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе практических занятий дисциплиной;
- формирование знания особенностей национальных культур; умения устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; владения навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач.

Тема 1. Культурная политика как междисциплинарная область исследований. Сущность, цели, задачи и субъекты культурной политики. Предмет, место и значение курса в цикле культурологических дисциплин. Культурная политика в системе гуманитарных знаний. Актуализация теоретических исследований в области социокультурного управления и их значимость для современной политической практики. Методология изучения культурной политики (политологический, социологический, культурологический, системный подходы). Современная концепция культурной политики, ее связь с теорией субкультурой стратификации. Определения субкультуры, социальных институтов, картины мира, культурной жизни, культурного ядра. Понятия субъекта и объекта культурной политики. Роль и место государства в развитии культурной сферы. Цели и задачи культурной политики: общие и индивидуальные для различных государств. Разновидности культурной политики. Определение внутренней и внешней национальной культурной политики. Взаимосвязь стратегии и методов социокультурного управления от политических, экономических, социальных и культурных факторов развития государства. Основные проблемы современной государственной культурной политики: социокультурное управление в условиях глобализации, взаимодействие этнической и национальной культуры в рамках единого государства, повышение социального статуса работников сферы культуры и др.

Тема 2. История отечественной культурной политики и управления.

Понятие социокультурного управления и его типология (патерналистский, популистский, эклектический, социодинамический типы управления). Основные этапы развития управления социокультурными процессами в дореволюционной России. Характерные особенности культурной политики в донпетровской России. Религия как инструмент культурной политики и средство формирования картины мира в древней Руси. Охранительная внешняя культурная политика. Новый период в истории культурной политики России: изменение характера и направления межкультурных контактов, развитие дворянской субкультуры, преобразование национальной культуры, попытки создания официальной государственной идеологии (XVIII-XIX вв.). Становление и развитие культурной политики советского государства. Роль культурной политики в государственном строительстве советской России. Методы и средства осуществления социокультурного управления. Средства массовой информации и система образования в культурной политике советского государства. Статус творческой интеллигенции. Основные аспекты проблемы взаимоотношений власти, общества и культуры в XX в. Потребности культурного развития: свобода от государства и необходимость государственной поддержки и регуляции. Особенности и противоречия культурной политики в 1990 – 2000-х гг. в России: изменение методов реализации культурной политики, формирование новой стратегии социокультурного управления, децентрализация управления, ее итоги и перспективы.

Тема 3. Культурная политика и социокультурная ситуация в современной России. Цели и принципы современной государственной культурной политики.

Демократизация культурной сферы, вариативность ее развития. Интеграция культурной сферы в рыночные отношения. Массовая культура. Многообразие субкультур. Соотношение национальной, наднациональной и этнической культуры. Проблема сохранения аутентичной культуры в ситуации развития высоких технологий и информационной среды. Цели и задачи культурной политики современной России, механизмы и способы их достижения, определение средств нормативно-правового и финансового обеспечения культуры. Основные структурообразующие и содержательные компоненты концепции государственной культурной политики России. Сохранение и развитие многонационального культурного наследия России как основы единой российской нации. Поддержка и распространение лучших традиций многонациональной культуры. Обеспечение единого культурного и информационного пространства. Создание условий для обеспечения свободы слова, творчества и развития культурного и духовного потенциала. Интеграция в мировой культурный процесс и информационное пространство. Достижение поставленных целей в рамках реализации ведомственных бюджетных целевых программ. Децентрализация социокультурного управления: итоги и перспективы.

Тема 4. Стратегия социокультурного управления региона как предмет политики и практики. Функции органов местного самоуправления в стратегии социокультурного управления. Регионы как субъекты культурной политики: значение и финансирование культурной сферы в политике регионов, стратегии социокультурного управления и их реализация. Адаптация государственной культурной политики к условиям и возможностям конкретных регионов. Региональные программы развития культуры.

Тема 5. Основные подотрасли культурного комплекса. Поддержка художественного творчества. Культуроохранные технологии. Организация театрального дела. Субъекты и объекты культуры. Взаимосвязь между субъектом управления и объектом управления. Арт-бизнес. Художественные галереи. Взаимоотношения владельцев галерей и живописцев. Развитие литературных жанров. Музыка как индустрия с различными областями – классической, легкой, рок-, поп-, народной и джазовой и т.д. Культурное наследие народов Российской Федерации и политика по их сохранению и развитию. Образовательная, воспитательная, культурно-просветительная роль музейного дела в современной жизни. Значение театра. Распространение театральной культуры, популяризации театра, подготовка специалистов театрального дела, правовое регулирование театральной деятельности. Внутренняя и внешняя среда театра. Основные направления деятельности. Разделение полномочий. Творческий сектор. Художественно-постановочная часть. Административная часть. Основные проблемы управления. Организационная концепция театра. Программирование социально-культурных процессов как важная функция управления в социально-культурной сфере. Возможность проявления творческого начала не только со стороны организаторов-профессионалов, социальных работников, педагогов и других специалистов социально-культурной сферы, но и активной части самого населения как важная особенность социально-культурного программирования. Поиск рациональных путей решения социально-культурных проблем как цель социально-культурного программирования. Его пополнение и обогащение за счет как исторического, так и современного опыта, накопленного в социально-культурной сфере. Виды государственной помощи социально-культурным институтам. Мировой опыт финансирования, поддержки и развития в сфере культуры. Права и обязанности Государства в области культуры России. Финансирование сферы культуры в России (прямое бюджетное ассигнование, косвенное бюджетное финансирование и внебюджетные средства. Подразделение бюджетных ассигнований на капитальные вложения, текущие ассигнования и социально-творческий заказ, а также

конкретные проекты и программы. Косвенное бюджетное финансирование в учреждениях культуры. Внебюджетные источники финансирования: коммерческая деятельность, реализация платных услуг, спонсирование, фандрайзинг, добровольные пожертвования. Цели благотворительности и меценатства.

Тема 6. Сравнительный анализ особенностей управления социально-культурной сферой на современном этапе в России и Европе. Решение всемирных конференций и международное законодательство о культуре. Согласованность российского и международного законодательства. Проблемы совершенствования категориального аппарата в сфере правового обеспечения культурной политики с учетом национальной специфики различных государств. Развитие европейской культурной политики: основные принципы, проблемы и перспективы. Отношение к культурно-историческому наследию в США, Европе и России. Либерализация в сфере культуры в России и других европейских странах. Культурное разнообразие и мультикультурализм (на примере культурной политики США). Интеграция отечественной культуры в мировое культурное пространство. Глобализация, как процесс современного общественного развития и ее влияние на сферу культур. Прогнозы культурного развития в контексте глобализации (концепции С. Хантингтона, Фукуямы, Р. Робертсона, Шриниваса Т. и др.). Проблемы универсализации культуры и поликультурного мира, соотношения наднациональной и национальной культуры.

Тема 7. Образование как инструмент культурной политики. Система подготовки специалистов в области культуры и искусства. Создание единого национального культурного пространства, приобщение к культуре и традициям молодого поколения, обеспечение преемственности культурного развития и формирование культурного потенциала страны как ключевые задачи образования в русле культурной политики РФ. Современные тенденции в системе гуманитарного и художественного образования. Болонский процесс. Анализ современного состояния сети художественных образовательных учреждений. Федеральная и региональная поддержка творческой интеллигенции: система премий, грантов, стипендий.

Централизованное управление культурной сферой в РСФСР:

а) взаимоотношение субъектов культурной политики (творческой интеллигенции, общества и государства);

б) советская идеология и массовая культура;

в) значение культурной политики в системе общегосударственного управления, статус творческой интеллигенции;

г) стратегии и механизмы реализации культурной политики.

2. Децентрализация управления социокультурными процессами в РФ:

а) либерализация культурной политики и трансформация отношений общества – государства в социокультурной сфере;

б) актуализация развития этнических культур, вызванная распадом СССР, и национальная культура;

в) статус творческого работника и место проблем культурного развития в общегосударственной политике;

г) цели и задачи современной культурной политики.

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей)

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Введение. Культурная политика как междисциплинарная область исследований. Сущность, цели, задачи и субъекты культурной политики	Лекция Самостоятельная работа	Вводная лекция с использованием видеоматериалов Опрос, развернутая беседа с обсуждением доклада/презентации. Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС
2.	История отечественной культурной политики и управления	Лекция Самостоятельная работа	Лекция с использованием видеоматериалов Опрос, развернутая беседа с обсуждением доклада/презентации. Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС
3.	Культурная политика и социокультурная ситуация в современной России. Цели и принципы современной государственной культурной политики	Лекция Самостоятельная работа	Лекция с использованием видеоматериалов Опрос Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС
4.	Стратегия социокультурного управления региона как предмет политики и практики. Функции органов местного самоуправления	Лекция	Лекция с использованием видеоматериалов Опрос

	в стратегии социокультурного управления	<i>Самостоятельная работа</i>	<i>Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС</i>
5.	Основные подотрасли культурного комплекса. Поддержка художественного творчества. Культуроохранные технологии.	<i>Лекция</i> <i>Самостоятельная работа</i>	<i>Лекция с использованием видеоматериалов</i> <i>Опрос</i> <i>Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС</i>
6.	Сравнительный анализ особенностей управления социально-культурной сферой на современном этапе в России и Европе	<i>Лекция</i> <i>Семинар</i> <i>Самостоятельная работа</i>	<i>Лекция с использованием видеоматериалов</i> <i>Опрос, развернутая беседа с обсуждением доклада/презентации.</i> <i>Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС</i>
7.	Образование как инструмент культурной политики. Система подготовки специалистов в области культуры и искусства	<i>Лекция</i> <i>Самостоятельная работа</i>	<i>Лекция с использованием видеоматериалов</i> <i>Опрос, развернутая беседа с обсуждением доклада/презентации.</i> <i>Консультирование и проверка домашних заданий посредством электронной почты/ЭИОС</i>

Основная цель образовательных технологий - формирование компетенций обучающихся с помощью традиционных и инновационных подходов к процессу обучения (деловые игры, круглые столы, компьютерное тестирование, компьютерное моделирование и др.)

Учебные аудитории для проведения лекций, практических занятий, аудиторий для самостоятельной работы обучающихся, оснащенных персональными компьютерами, имеющими выход в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», принтерами, сканерами выделяются из фонда факультета согласно штатному расписанию. При необходимости используются стенды, наглядные пособия, технические средства обучения и пр.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль).. Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи

опроса, в завершении изучения каждой темы.. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

6.1. Система оценивания

Система оценивания может быть представлена как в текстовой, так и в табличной форме.

Например,

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Текущий контроль: - опрос - участие в дискуссии на семинаре, круглом столе	УК-2. ОПК-5	зачтено/не зачтено зачтено/не зачтено
Промежуточная аттестация зачет	УК-2, ОПК-5	зачтено /не зачтено

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
зачтено	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

Примеры оценочных средств, которые соответствуют УК-10 - Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению. **ОПК-5** - Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации

Вопросы к зачету

- 1 Культурная политика как междисциплинарная область исследований.
2. Сущность, цели, задачи и субъекты культурной политики
3. История отечественной культурной политики и управления
4. Культурная политика и социокультурная ситуация в современной России. Цели и принципы современной государственной культурной политики
5. Стратегия социокультурного управления региона как предмет политики и практики.
6. Функции органов местного самоуправления в стратегии социокультурного управления
7. Основные подотрасли культурного комплекса. Поддержка художественного творчества. Культуроохранные технологии.
8. Образование как инструмент культурной политики. Система подготовки специалистов в области культуры и искусства
9. Нормы международного законодательства о культуре. Работа международных организаций по сохранению и развитию культурного наследия.
10. Принципы культурной политики Евросоюза.
11. Сравнительный анализ культурной политики европейских стран и РФ.
- 12.. Деятельность международных организаций в сфере охраны и развития культуры.
13. Россия и ЮНЕСКО: основные направления сотрудничества.
14. Национализация историко-культурного достояния в РСФСР: создание государственной системы архивов, музеев, библиотек в 1918 - 1941 гг.
15. Развитие субкультур как одна из черт современной социокультурной ситуации.
16. Интеграция культуры в рыночные отношения, роль государства в поддержке культурной сферы, социальная защита творческих работников в российском законодательстве.

Указанные оценочные средства проверяют сформированность компетенции УК-10 (Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению), ОПК-5 (Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации) в соответствии с ее компонентами «знать», «уметь», «владеть».

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Багдасарьян, Н. Г. Культурология: учеб. и практикум для бакалавров / Н. Г. Багдасарьян; Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. - 556 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Кн. доступна в электрон. библиотечной системе. - Библиогр.: с. 548-556. - ISBN 978-5-9916-3509-7: 651-78.

2. Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии от 02.11.2001, Париж [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.un.org/russian/events/literacy/decl_diversity.pdf.

3. Закон Российской Федерации от 09. 10. 1992г. N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" // Региональное законодательство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.regionz.ru/index.php?ds=126020>.

4. Каменец, А. В. Основы культурной политики: учеб. пособие для академического бакалавриата / А. В. Каменец. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 180 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс).

5. Китов, Ю. В., Гасанова, Н. К. Практики культурной политики: российский опыт [Электронный ресурс] // Культурная жизнь Юга России. – 2014. – № 1. – Режим доступа: <http://elibrary.ru/item.asp?id=21566378>.

6. Основы государственной культурной политики, утверждённые указом Президента РФ от 2014 г. №808. [Электронный ресурс].

7. Востряков, Л. Е. Государственная культурная политика: понятия и модели [Текст]: [монография]: [учеб. пособие] / Л. Е. Востряков; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сев.-Зап. ин-т. - СПб.: СЗИ РАХНиГС, 2011. - 167 с. - Библиогр.: с. 166-167. - ISBN 978-5-89781-401-5: 200-.

8. Флиер, А. Я. Культурология для культурологов: учеб. пособие для магистрантов, асп. и соискателей. Науч.-образоват. и культуролог. о-во; Моск. гос. ун-т культуры и искусств; Высш. шк. культурологии. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Согласие, 2010. - 671 с. - (Наша культурологическая классика).

Б) Дополнительная литература:

1. **Культурология**: учебник / С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусства; под ред. С. Н. Иконниковой и В. П. Большакова. - М.: Проспект, 2011. - 527 с. - Библиогр.: с. 520-523. - ISBN 978-5-392-01702-7: 204-05.

2. Маркова, А. Н.

Культурология: учеб. пособие / А. Н. Маркова. - М.: Проспект, 2014. - 376 с. - Библиогр.: с. 367. - ISBN 978-5-392-13196-9: 350-.

Электронные ресурсы

Каменец, А. В. Основы культурной политики [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. В. Каменец. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2018. - 180 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-04936-7.

Вологдин, А. А. Основы права [Электронный ресурс]: учебник и практикум / А. А. Вологдин; отв. ред. А. А. Вологдин. - М.: Юрайт, 2018. - 409 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-02765-5.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Библиографические записи электронных ресурсов составляются в соответствии с требованиями ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления».

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система elibrary.

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

План семинарских занятий по теме:

Тема 6. Сравнительный анализ особенностей управления социально-культурной сферой на современном этапе в России и Европе (Круглый стол).

8.1. Планы семинарских/ практических занятий

1. Нормы международного законодательства о культуре. Работа международных организаций по сохранению и развитию культурного наследия.
2. Принципы культурной политики Евросоюза.
3. Согласованность правовых норм и категориального аппарата российской и европейской современной культурной политики.
4. Сравнительный анализ культурной политики европейских стран и РФ.
5. Деятельность международных организаций в сфере охраны и развития культуры.
6. Россия и ЮНЕСКО: основные направления сотрудничества.

Список литературы:

1. Багдасарьян; Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015. - 556 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Кн. доступна в электрон. библ. системе. - Библиогр.: с. 548-556. - ISBN 978-5-9916-3509-7: 651-78.
2. Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии от 02.11.2001, Париж [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.un.org/russian/events/literacy/decl_diversity.pdf.
3. Закон Российской Федерации от 09. 10. 1992г. N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" // Региональное законодательство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.regionz.ru/index.php?ds=126020>.
4. Каменец, А. В. Основы культурной политики: учеб. пособие для академического бакалавриата / А. В. Каменец. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 180 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс).

8.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: изучение литературы по дисциплине, изучение тематических интернет-источников, просмотр телепрограмм и телеканалов, новостных передач, для понимания культурной политики РФ, подготовка к дискуссии, конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор литературы по изучаемой теме, подготовка докладов по изучаемым темам.

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к семинарскому занятию, подготовка презентации, подготовка доклада,

конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме и др.

Для более углубленного изучения материала задание для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий для самостоятельной работы, по возможности, следует ориентироваться на наглядное представление материала

Целью самостоятельной работы студентов является формирование профессионального мышления, способствующего профессиональному становлению и формированию соответствующих компетенций.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Основы права и государственной культурной политики Российской Федерации» обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий лекционного и семинарского типов;
- формирование навыков работы с научной литературой, информационными ресурсами Интернет.

Методы самостоятельной работы студентов:

- работа с различными источниками информации;
- сравнительно-аналитические наблюдения;
- решение учебных и профессиональных задач;
- исследовательская деятельность.

Формы самостоятельной работы:

- ознакомление и работа с ЭБС, с которыми у ИБЦ МГИК заключены договоры;
- выбор темы и написание курсовой работы;
- подготовка самостоятельной презентации;
- подготовка к проведению семинара в форме групповой дискуссии;
- подготовка к обсуждению презентаций студентов;
- подготовка к промежуточной и итоговой аттестации (тестирование и др.).

- М.: Юрайт, 2015. - 556 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Кн. доступна в электрон. библ. системе. - Библиогр.: с. 548-556. - ISBN 978-5-9916-3509-7: 651-78.

2. Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии от 02.11.2001, Париж [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.un.org/russian/events/literacy/decl_diversity.pdf.

3. Закон Российской Федерации от 09. 10. 1992г. N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" // Региональное законодательство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.regionz.ru/index.php?ds=126020>.

4. Каменец, А. В. Основы культурной политики: учеб. пособие для академического бакалавриата / А. В. Каменец. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 180 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс).

5. Основы государственной культурной политики, утверждённые указом Президента РФ от 2014 г. №808. [Электронный ресурс].

Виды самостоятельной работы

Репродуктивная самостоятельная работа	Самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной литературы, прослушивание лекций, заучивание, пересказ, запоминание, повторение учебного материала и др.

Познавательного-поисковая самостоятельная работа	Подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских и занятиях, подбор литературы по дисциплинарным проблемам, написание эссе, контрольных и др.
Творческая самостоятельная работа	подготовка социально-культурных проектов и их презентаций, рецензирование научных статей. Выполнение специальных заданий и др., участие в студенческой научной конференции.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.

Подготовка презентации

Подготовка презентации осуществляется по следующей схеме:

Название проекта, цель, задачи, синтез форм, средства, методы, содержание, ожидаемый результат проекта.

Целевая аудитория – студенты. Сфера реализации на выбор (художественная культура, духовно-нравственная культура, художественно-творческая деятельность, , профориентация и т.п.).

Требования к компьютерной презентации:

- титульный лист с входными данными;
- текст хорошо написан, и сформированные идеи ясно изложены и структурированы в презентации;
- отражена суть вопроса;
- слайды представлены в логической последовательности;
- дан список источников информации.

При работе с учебной литературой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести записи.

Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический каталоги.

Правильный подбор учебной литературы рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература указана в методических разработках по данному курсу.

Изучая материал по выбранной литературе, следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса.

Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь.

Полезно составлять опорные конспекты.

При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем.

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались.

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые понятия. Такой лист помогает

запомнить основные положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента.

Различают два вида чтения: первичное и вторичное.

Первичное – это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения.

Задача вторичного чтения – полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым).

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения;
2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала;
3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала;
4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;
5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Методические рекомендации по составлению конспекта:

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;
2. Выделите главное, составьте план;
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

1. Подготовку доклада рекомендуется проводить в следующей последовательности:
2. Формирование перечня вопросов, необходимых для освещения в рамках выбранной темы;
3. Работа с литературными и другими информационными источниками;
4. Систематизация полученных данных;
5. Подготовка плана доклада;

Подготовка презентации к докладу.

Подготовка к дискуссии (круглого стола)

Дискуссия – это обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы. Важной характеристикой дискуссии, отличающей ее от других видов спора, является аргументированность.

Дискуссия предполагает выработку и активное продвижение своей точки зрения по изучаемой проблеме, умение выслушать альтернативную точку зрения, вступить в полемику, на основе изложения и учета всех точек зрения прийти к объективному результату.

Основные шаги при подготовке к дискуссии.

Выбор темы дискуссии определяется целями обучения и содержанием учебного материала. При этом на обсуждение обучающихся выносятся темы, имеющие проблемный характер, содержащие в себе противоречивые точки зрения, дилеммы, задевающие привычные установки обучающихся. Тема разбивается на отдельные вопросы, которые сообщаются обучающимся. Указывается литература, справочные материалы, необходимые для подготовки к дискуссии.

Проведение дискуссии:

формулирование проблемы и целей дискуссии;

создание мотивации к обсуждению - определение значимости проблемы, указание на нерешенность и противоречивость вопроса и т.д.;

установление регламента дискуссии и ее основных этапов;

совместная выработка правил дискуссии;

выяснение однозначности понимания темы дискуссии, используемых в ней терминов, понятий.

Приемы введения в дискуссию:

предъявление проблемной ситуации;

демонстрация видеосюжета;

демонстрация материалов (статей, документов);

ролевое проигрывание проблемной ситуации;

анализ противоречивых высказываний - столкновение противоположных точек зрения на обсуждаемую проблему;

постановка проблемных вопросов;

альтернативный выбор (участникам предлагается выбрать одну из нескольких точек зрения или способов решения проблемы).

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА**

**СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ДРАМЫ**

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ
(год набора 2019)**

Химки 2021 г.

Раздел 1. Перечень компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1. Участвует в разработке концепции проекта УК-2.2. Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы УК-2.3. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта	Знать: методы управления проектом; основы планирования; основы психологии; Уметь: разрабатывать концепцию проекта: формулировать цели, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и сферу их применения; представлять возможные результаты деятельности и планировать алгоритм их достижения; составлять план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения; организовывать и координировать работу участников проекта; конструктивно разрешать возникающие разногласия и конфликты, обеспечивать работу участников проекта необходимыми ресурсами; Владеть: навыком публичного представления результатов творческого проекта (или отдельных его этапов); навыком управления творческим проектом на всех этапах его жизненного цикла
ОПК-5 Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации	ОПК-5.1. Выявляет современные проблемы государственной культурной политики Российской Федерации ОПК-5.2. Понимает основные принципы регулирования (управления) в области культуры и искусства ОПК-5.3. Определяет приоритетные направления современной	Знать: основы и принципы государственной культурной политики Российской Федерации Уметь: планировать творческую деятельность с учетом концепции современной государственной культурной политики РФ; осуществлять педагогическую деятельность в области искусства, соотнося ее с кругом задач современной государственной культурной политики РФ; Владеть: навыками анализа проблематики современной государственной культурной политики Российской Федерации

	государственной культурной политики Российской Федерации	

Раздел 2. Типовые и оригинальные контрольные задания, и иные материалы, необходимые для оценки планируемых результатов обучения по дисциплине (оценочные средства). Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания.

2.2. Задания репродуктивного уровня *(обучающиеся демонстрируют способность воспроизводить изученный материал)*

План семинарских занятий по теме:

Тема 1. Культурная политика как междисциплинарная область исследований. Сущность, цели, задачи и субъекты культурной политики.

1. Культурная политика в системе гуманитарных знаний. Предмет, место и значение курса в цикле культурологических дисциплин.
2. Методология изучения культурной политики (политологический, социологический, культурологический, системный подходы).
3. Роль и место государства в развитии культурной сферы.
3. Современные концепции культурной политики.
4. Субкультурная стратификация современного общества и субкультуры.
5. Цели и задачи культурной политики: общие и индивидуальные для различных государств.
6. Основные проблемы современной государственной культурной политики: социокультурное управление в условиях глобализации, взаимодействие этнической и национальной культуры в рамках единого государства, повышение социального статуса работников сферы культуры и др.

Тема 2. История отечественной культурной политики и управления.

1. Понятие социокультурного управления и его типология (патерналистский, популистский, эклектический, социодинамический типы управления).
2. Основные этапы развития управления социокультурными процессами в дореволюционной России.
3. Характерные особенности культурной политики в допетровской России.
4. Религия как инструмент культурной политики и средство формирования картины мира в древней Руси.
5. Новый период в истории культурной политики России: изменение характера и направления межкультурных контактов, развитие дворянской субкультуры, преобразование национальной культуры, попытки создания официальной государственной идеологии (XVIII-XIX вв.).
6. Становление и развитие культурной политики советского государства. Роль культурной политики в государственном строительстве советской России.
7. Основные аспекты проблемы взаимоотношений власти, общества и культуры в XX в. Потребности культурного развития: свобода от государства и необходимость государственной поддержки и регуляции.
8. Особенности и противоречия культурной политики в 1990 – 2000-х гг. в России: изменение методов реализации культурной политики, формирование новой стратегии социокультурного управления, децентрализация управления, ее итоги и перспективы.

Тема 6. Сравнительный анализ особенностей управления социально-культурной сферой на современном этапе в России и Европе (Круглый стол).

1. Нормы международного законодательства о культуре. Работа международных организаций по сохранению и развитию культурного наследия.
2. Принципы культурной политики Евросоюза.
3. Согласованность правовых норм и категориального аппарата российской и европейской современной культурной политики.
4. Сравнительный анализ культурной политики европейских стран и РФ.
5. Деятельность международных организаций в сфере охраны и развития культуры.
6. Россия и ЮНЕСКО: основные направления сотрудничества.

Вопросы к зачету

- 1 Культурная политика как междисциплинарная область исследований.

2. Сущность, цели, задачи и субъекты культурной политики
3. История отечественной культурной политики и управления
4. Культурная политика и социокультурная ситуация в современной России. Цели и принципы современной государственной культурной политики
5. Стратегия социокультурного управления региона как предмет политики и практики.
6. Функции органов местного самоуправления в стратегии социокультурного управления
7. Основные подотрасли культурного комплекса. Поддержка художественного творчества. Культуроохранные технологии.
8. Образование как инструмент культурной политики. Система подготовки специалистов в области культуры и искусства
9. Нормы международного законодательства о культуре. Работа международных организаций по сохранению и развитию культурного наследия.
10. Принципы культурной политики Евросоюза.
11. Сравнительный анализ культурной политики европейских стран и РФ.
- 12.. Деятельность международных организаций в сфере охраны и развития культуры.
13. Россия и ЮНЕСКО: основные направления сотрудничества.
14. Национализация историко-культурного достояния в РСФСР: создание государственной системы архивов, музеев, библиотек в 1918 - 1941 гг.
15. Развитие субкультур как одна из черт современной социокультурной ситуации.
16. Интеграция культуры в рыночные отношения, роль государства в поддержке культурной сферы, социальная защита творческих работников в российском законодательстве.

Тема 6. Сравнительный анализ особенностей управления социально-культурной сферой на современном этапе в России и Европе (Круглый стол).

2.1.3 Вопросы для коллоквиума

1. Нормы международного законодательства о культуре. Работа международных организаций по сохранению и развитию культурного наследия.
2. Принципы культурной политики Евросоюза.
3. Согласованность правовых норм и категориального аппарата российской и европейской современной культурной политики.
4. Сравнительный анализ культурной политики европейских стран и РФ.
5. Деятельность международных организаций в сфере охраны и развития культуры.
6. Россия и ЮНЕСКО: основные направления сотрудничества.

2.4. Промежуточная аттестация

Тест

1. Нормативный акт, обладающий наивысшей юридической силой в государстве и реализующий важнейшие общественные отношения, называется...

а – конституцией

б – законом

в – указом

г – постановлением

2. Конституция Российской Федерации 1993 года выражает волю...

а - Президента РФ

б - Правительства РФ

в – народа РФ

г – Государственной Думы РФ

3. Конституция РФ имеет...

а – гражданство

б – высшую юридическую силу

в – суверенитет

г – обратную силу

4. Народ РФ может принять конституцию РФ путём...

а – поручения парламенту

б – опроса

в – плебисцита

г – референдума

5. Государственный суверенитет РФ - это верховенство...

а – и независимость государственной власти внутри страны и за её пределами

б – власти Федерального Собрания РФ

в – власти Президента РФ

г – исполнительной власти

6. Конституция РФ по способу изменения является...

а – обычной

б – главной

в – гибкой

г – жесткой

7. Первая Конституция СССР была принята...

а- в 1922

б- в 1927

в- в 1925

г- в 1924

8. Источником власти в РФ является...

а- народ

б- парламент

в- референдум

г- президент

9. Понятие «конституция» приобрело современное значение и стало употребляться для обозначения основного закона или системы законов государства...

А) после второй мировой войны

Б) в Новое время

В) в период средневековья

Г) в период древнего мира

11. Конституционные законы...

А) регулируют различные стороны экономической, политической и социальной сфер общества

Б) особый вид государственных законов

В) определяют правовую основу государства

Г) конкретизируют определенные положения и вносят в Конституцию изменения

2.4.1. Вопросы/задания к зачету.

Вопросы к зачету

1 Культурная политика как междисциплинарная область исследований.

2. Сущность, цели, задачи и субъекты культурной политики

3. История отечественной культурной политики и управления

4. Культурная политика и социокультурная ситуация в современной России. Цели и принципы современной государственной культурной политики
5. Стратегия социокультурного управления региона как предмет политики и практики.
6. Функции органов местного самоуправления в стратегии социокультурного управления
7. Основные подотрасли культурного комплекса. Поддержка художественного творчества. Культуроохранные технологии.
8. Образование как инструмент культурной политики. Система подготовки специалистов в области культуры и искусства
9. Нормы международного законодательства о культуре. Работа международных организаций по сохранению и развитию культурного наследия.
10. Принципы культурной политики Евросоюза.
11. Сравнительный анализ культурной политики европейских стран и РФ.
12. Деятельность международных организаций в сфере охраны и развития культуры.
13. Россия и ЮНЕСКО: основные направления сотрудничества.
14. Национализация историко-культурного достояния в РСФСР: создание государственной системы архивов, музеев, библиотек в 1918 - 1941 гг.
15. Развитие субкультур как одна из черт современной социокультурной ситуации.
16. Интеграция культуры в рыночные отношения, роль государства в поддержке культурной сферы, социальная защита творческих работников в российском законодательстве.

Оценивание выполнения практических заданий (пример)

4-балльная шкала	Показатели	Критерии
Отлично	1. <u>Полнота выполнения практического задания;</u> 2. <u>Своевременность выполнения задания;</u> 3. <u>Последовательность и рациональность выполнения задания;</u>	<u>Задание выполнено самостоятельно. При этом выбран правильный алгоритм решения, в отборе иллюстративного материала, логических рассуждениях и выводах нет ошибок, получен верный ответ.</u>
Хорошо	4. <u>Самостоятельность решения;</u> 5. <u>Качество иллюстративного (примерного) материала и т.д.</u>	<u>Задание выполнено с помощью преподавателя. При этом найден правильный алгоритм решения задания, в логическом рассуждении и приводимом иллюстративном материале (примерах) нет существенных ошибок (допущено не более двух несущественных ошибок); правильно сделан вывод.</u>
Удовлетворительно		<u>Задание выполнено не полностью или в общем вид, а также с помощью преподавателя. При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в иллюстративном материале и выводах; задание.</u>
Неудовлетворительно		<u>Задание не выполнено.</u>

Оценивание ответа на зачете (пример, в зависимости от структуры билета)

	Показатели	Критерии
Зачтено (Отлично)	1. <u>Полнота изложения теоретического материала;</u> 2. <u>Полнота и правильность решения практического задания;</u> 3. <u>Правильность и/или аргументированность изложения (последовательность действий);</u> 4. <u>Самостоятельность ответа;</u> 5. <u>Культура речи;</u> 6. <u>и т.д.</u>	<u>Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, продемонстрировано знание предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко анализируется соответствующий вопросу раздел дисциплины, ответы на дополнительные вопросы самостоятельны и исчерпывающи, приводятся собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, предложенные практические задания выполнены без ошибок.</u> <u>Контролируемые компетенции сформированы на уровне «высокий».</u>
Зачтено (Хорошо)		<u>Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, ответ демонстрирует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность суждений, однако в ответе имеются незначительные неточности (не более двух).</u> <u>Дополнительные вопросы вызвали затруднения – в ответах имеются небольшие неточности.</u> <u>Контролируемые компетенции ... сформированы на уровне ...</u>

Зачтено (Удовлетворительно)		<u>Дан ответ, свидетельствующий об общем знании материала изучаемой дисциплины, отмечается недостаточная глубина и полнота раскрытия темы, фиксируется знание основных вопросов теории, но слабо сформированы навыки анализа материала, процессов, недостаточны умения выстраивать аргументированные ответы и приводить примеры, отмечается ограниченное владение монологической речью, нарушены логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий(не более 3-4). Контролируемые компетенции ... сформированы на уровне ...</u>
Не зачтено (Неудовлетворительно)		<u>Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, нет ответов на дополнительные и наводящие вопросы преподавателя. Контролируемые компетенции ... сформированы на уровне ...</u>

Шкала оценивания. Текущая аттестация. Презентация (макс. – 5)

Критерии	Показатели	баллы
Степень самостоятельности выполнения действия (умения)	Свободно применяет умение (выполняет действие) на практике, в различных ситуациях	5-4
	Применяет умение (выполняет действие) на практике, возможны незначительные ошибки	3-2-1-0
Осознанность выполнения действия (умения)	Свободно комментирует выполняемые действия (умения), отвечает на вопросы	5-4
	В комментариях выполняемых действий имеются не значительные пропуски, не	3-2

	грубые ошибки, могут быть небольшие ошибки	
	допускает грубые ошибки, затрудняется отвечать на вопросы	1-0

Шкала оценивания №2. Текущая аттестация. Подготовка ответа по теме (макс. – 5)

Критерии	Показатели	баллы
Полнота, системность, прочность знаний (знания)	Изложение полученных знаний письменной форме, полное, в системе, в соответствии с требованиями учебной программы; допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые студентами	5-4
	Изложение полученных знаний неполное, однако это не препятствует усвоению последующего программного материала; допускаются отдельные существенные ошибки, исправленные с помощью Преподавателя	3-2-
	Изложение учебного материала неполное, бессистемное, что препятствует усвоению последующей учебной информации; существенные ошибки, неисправляемые даже с помощью преподавателя	1-0

Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Оценивание ответа на зачете

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

Составитель: доктор философских наук, профессор Воеводина Л.Н.,

Программа одобрена на заседании кафедры культурологии «29» апреля 2021 г.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Основы сценического грима**

**СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА**

**СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ДРАМЫ**

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ
(год набора 2019)**

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

Химки 2021 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: знакомство студентов с искусством грима, его средствами, возможностями в создании ролей в драматическом театре.

Задачи: ознакомление студентов с историей развития гримировального искусства, лучшими достижениями ведущих мастеров-гримеров и выдающихся актеров; получение точного представления о роли и значении грима в создании сценического образа, тесной его связи с общим замыслом спектакля; освоение знаний и навыков в технологии гримирования, умение пользоваться красками, париками, наклейками, наклепками, а также следовать санитарно-гигиеническим правилам гримирования;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Основы сценического грима» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части ОПОП по направлению подготовки 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы. Дисциплина «Основы сценического грима» изучается в 7-м семестре. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, должны быть сформированы при освоении дисциплин «Режиссура и актерское мастерство»; «История зарубежного театра»; «История костюма»; «История музыки»

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для прохождения практик, сдачи госэкзамена и защите ВКР и освоения дисциплин: «Режиссура и мастерство актера». Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данной специальности 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	ОПК-2.1. Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.2. Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.3. Руководит созданием сценического или литературного произведения	Знать: теоретические основы и методические принципы актерского искусства; грима; основы психологии художественного творчества Уметь: использовать теоретические знания в практической деятельности; осуществлять творческую деятельность в сфере искусства; руководить творческой деятельностью в сфере искусства Владеть: различными актерскими техниками; методами организации творческого процесса

	(творческого проекта)	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Основы сценического грима» составляет 3 з.е., 108 акад. часов, из них контактных 34 акад.ч. СРС 74 акад.ч., форма контроля: зачет в 7 семестре.

4.2. Структура дисциплины.

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Всего	ПЗ	СРО	Контроль	
1	Подготовка к процессу гримирования	VII		2	8		Входной контроль: письменный опрос. Текущий контроль: устный опрос
2	Цветоведение			4	8		Текущий контроль: Практическое задание. Провести тренинговые упражнения по теме «Цветоведение».
3	Технология грима, макияжа, живописные приемы			4	8		Текущий контроль: видеопрезентация
4	Схемы грима.			4	8		Текущий контроль Практическое задание Подготовить на основании схем грима грим художника, полного лица; возрастного грима. Текущий контроль: Практическое задание. Провести тренинговые упражнения по теме: ««Формула красоты»
5	Скульптурно-объемные, комбинированные приемы грима			4	8		Текущий контроль: Тест
6	Характерный грим.			4	8		Текущий контроль: практическое задание по нанесению грима-образа по русской классике
7	Сказочный грим: сказочная красота.			4	8		Текущий контроль: Практическое задание. Провести тренинговые упражнения по теме: «Сказочная красота»
8	Маски: театр			4	8		Текущий контроль: Устный опрос на тему: Роль маски в театре.

9	Национально-исторический грим			4	10		Текущий контроль: Практическое задание. Провести тренинговые упражнения по теме: негроидная раса, монголоидная раса. Китай, Япония. Грим японской женщины, мужчины.
	Промежуточная аттестация						Зачет
	Итого по семестру		108	34	74		Зачет
	ИТОГО ПО КУРСУ		108	34	74		

4.2. Содержание разделов дисциплины

ТЕМА I. ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕССУ ГРИМИРОВАНИЯ

I. Введение. История грима. Функции и назначение грима в прошлой и современной сценографии

Особенность грима как неотъемлемой части сценического образа: усиление наглядности и конкретности образа, выявление наиболее типического и характерного во внутренней сущности образа, преобразование внешности актера для раскрытия возрастных, национальных, психологических и социальных признаков образа.

История возникновения и развития искусства театрального грима как искусства изменения лица актера, изучается в контексте истории театра: Древняя Греция, Рим (маски); средневековые мистерии, миракли; маски комедии дель арте; грим французского театра XVII-XIII века; реалистический грим XIX-XX вв.; театральные маски Востока.

Значение русской школы гримировального и актёрского искусства; фотографии актёров в гриме МХТ, Малого театра; гримы мастеров-гримёров династии *Гремиславских*, уникальные гримы-образы *А.П.Ленского*, *К.С.Станиславского*, *Ф.И.Шаляпина* и других мастеров ведущих театров Москвы и Петербурга; сопоставление грима одного образа, в исполнении разных артистов, в разное время.

Основные функции театрального грима, его значение в прошлой сценографии; отличия в сравнении с гримами кино; современные тенденции грима – «облегчение», приближение к макияжу и др. Макияж в театре, образный грим-макияж на подиуме.

I.2. Оборудование гримерной – столы, зеркала (большие и ручные), достаточный свет, окна со шторами, раковина с холодной и горячей водой; шкафы для хранения гримировальных средств и постижа; вентиляция.

Основные гримировальные средства и инструменты: гримировальные коробки, пудра всех тонов, декоративная косметика, гигиеническая косметика (кремы, мыло, салфетки и др.); тона, морилки, клей для усов и бород; гуммоз и различная пластика для лица; достаточный объем постижерных изделий: исторические парики, бороды, усы, бакенбарды, шиньоны и др.; колонковые кисти 3-5 номеров, губки, ножницы, шпильки, заколки и др. История развития гримировальных красок, их состав.

I.3. Основы косметологии. Гигиена грима. Техника безопасности.

Строение кожи, массажные линии, правила наиболее безопасного нанесения и снятия тона, грунтовки на лицо и шею. Значение и функции кожи в жизнедеятельности человека.

Гигиена грима: чистота гримировальных средств, помещения, стола, рук. Основные косметические и гигиенические средства в гриме, макияже.

Техника безопасности: исправная электропроводка, наличие аптечки, правильное пользование режущими предметами, клеем и средствами грима. «Проблемная» кожа и грим. Правила снятия грима.

Тема II. ЦВЕТОВЕДЕНИЕ

Тема II.1 Цветовой спектр. Основные цвета в гриме, макияже

Основные изобразительные термины и понятия в гриме: тон, полутон, линия (линейный грим), рефлекс, цвет, блик, колорит, «насыщенный», «разбавленный», «теплый», «холодный» цвета гримировальных красок; хроматическая и ахроматическая гамма цветов. Психология восприятия цвета. Символика цвета, рисунка в масках театра «Кабуки».

II.2. Цветовые типы лица: «лето-зима», «весна-осень» и др. Цветовая «диагностика» лица. Использование в гриме, макияже

История создания методики: швейцарский художник-исследователь *Иоханнес Иттен* (60-70 е гг. XX в.). Необходимость методики при дневном макияже для схемы грима-макияжа молодого лица, в сценическом гриме, для профессионального подбора цвета декоративной косметики и грима в создании единой гармоничной цветовой гаммы грима-макияжа.

«Лето-зима» - «холодная» подсветка кожи и холодная гамма макияжа.

«Весна-осень» - «теплая» подсветка кожи и тёплая гамма макияжа.

Смешанные типы, «оливковая зима» - более сложное решение грима-макияжа. Цвет и стиль. Основные цвета одежды. Определение своего цветового типа. Применение методики для сценического, мужского грима, макияжа.

II.3. Декоративная косметика, грим-макияж. Цвет и стиль

Основные свойства современной декоративной косметики: лечебные, прозрачность, богатство цветовой палитры и др.; правила нанесения тона, грунтовки, их подбор по цвету. Соединение приемов грима и макияжа в театре и на подиуме.

Грим, костюм, декорации: рефлекс. Взаимосвязь сценографии и цветовой композиции грима, насыщенности его рисунка.

II.4. Грим и свет.

Зависимость цвета общего тона, румян, цвета губ, подводки глаз, волос от цвета театрального освещения при использовании насыщенных цветных светофильтров. Ослабление или усиление до черноты цвета губ, румян, подводки при неправильном подборе цвета грима-макияжа. Эксперименты с насыщенными цветными фильтрами и цветом грима: быстрое трансформирование образа Фауста (*И. Гёте* «Фауст») с помощью насыщенного красного или зелёного света (молодой или старый *Фауст* без изменения грима). Таблицы соответствия грима и света *Р.Д. Раугула*.

Тема III. ТЕХНОЛОГИЯ ГРИМА. ЖИВОПИСНЫЕ ПРИЕМЫ

III.1. Изобразительные приемы в гриме, макияже

Повторение материала по цветоведению с объяснением основных живописных приемов, заимствованных из портретной живописи. Изменение пластики, деталей лица живописными приемами. Большие возможности цвета и линии в коррекции, изменении рисунка глаз, рта, носа и др. Использование бликов, усиливающих живопись, рисунок грима.

III.2. Подбор индивидуального общего тона, грунтовки; создание моделирующих (теневых) цветов грима

Подбор индивидуального общего тона, грунтовки под определенный цвет лица или цвет волос, парика, костюма. Обучение навыку смешения цветов для создания светлых или темных оттенков для затенения боковых поверхностей носа, лба, скул; бликов – для выявления объемных частей лица; создание оттенков красного, синего, зеленого и других цветов оттеночного ряда гримировальной коробки; технология работы с профессиональной пудрой, использование пудры для закрепления грима, макияжа, моделировки.

III.3. Анатомические основы грима. Строение лицевой части черепа. Морфология. Типы и формы лица. Анатомическая проработка лица

Значение знаний анатомии лица в профессиональном выполнении сложных, острохарактерных гримов, в изображении определенной пластики лица (худое или полное, плоское или удлинённое); увеличение или уменьшение формы лба, скул, носа, подбородка. Необходимость анатомических знаний в профессиональном макияже.

Анатомическое строение головы: основные кости лицевой части черепа, участвующие в пластике лица: лобная, височные, скуловые, верхне-и-нижнечелюстные, и др.

Анатомическая проработка лица – изображение основных выпуклостей и впадин на основе анатомических знаний строения лицевой части черепа с использованием живописных приемов грима, его акцентов (блики-тени); использование изображения основных выпуклостей и впадин в схеме грима худого, старого лица, национальном гриме.

Морфология – наука о строении тела, черепа его формах.

Формы лица: соответствие формы лица с геометрической формой:

круглое (круг), овальное (овал), треугольное (треугольник), квадратное (квадрат) и т.д.; физиогномика и формы лица, деталей лица. Возрастные изменения в пластике лица. Необходимость знаний морфологии при изображении разных пластических особенностей театральных образов, коррекции формы, деталей лица в профессиональном овладении искусства грима, макияжа. *«Чтение» лица:* соответствие черт характера формы и деталей лица; основные сведения из физиогномики.

III.4. Моделирование лица в гриме. Коррекция формы и деталей лица

Моделирование лица, его деталей – выявление, подчеркивание их объемов, корректировка «неправильных» форм, деталей лица для острохарактерного грима. Определенная схема нанесения «теплых», «холодных» оттенков моделировки. Профессиональное нанесение моделирующих румян, бликов. Соответствие цвета, насыщенности теневых красок с общим тоном, грунтовкой.

Изменение формы лица в гриме: удлинение; увеличение, округление или искажение (искривление) объемов лица, его деталей в схемах грима, при создании острохарактерных гримов-образов.

III.5. Детали лица. Коррекция в гриме, макияже. Изменение формы лица, деталей лица в гриме

Физиогномическая характеристика определенных черт лица, их расположение на лице, форма, ось. Изменение формы лба, скул, носа, подбородка – подготовка к схемам грима. Изменение и корректировка рисунка бровей, глаз, рта для макияжа и для острохарактерного грима. Подбор цвета декоративной косметики для глаз, бровей, румян, рта. Приемы «убирания» бровей, изменения направления оси глаз, объема носа, рта.

III.6. Пластическая проработка объемов, деталей лица: геометрические формы («обруб»)

а) *Правильные геометрические формы («обруб»)*.

Резкая прорисовка деталей лица по принципу геометрических форм: нос – призма, лоб – призма, и т.д., помогающая понять объемную структуру лица, его пластику.

б) *Искаженные геометрические формы (асимметрия)*.

Помогает увидеть в искаженных формах, деталей лица изменение психологического рисунка лица, что будет необходимым в сложных гримах.

в) *Круглые формы*. Округлая прорисовка деталей лица, необходимая в гриме полного лица.

III.7. Грим «Череп» - сложный грим с использованием линейного рисунка, плоскостной проработки, определённого цветового решения. Завершается подготовительный период переходом к схемам грима.

Тема IV. СХЕМЫ ГРИМА

IV.1. Классические пропорции лица

«Формула красоты» (Пифагор, V в. до н.э), идеал (канон) красоты (Поликлетт, V в. до н.э); «Закон золотого сечения» (Возрождение, XV в.) или «классические пропорции лица», используемые в академическом искусстве, портретной живописи, корректирующем сценическом гриме, в профессиональном макияже.

Дискуссионность, противоречивость феномена «идеала красоты» в эстетике, философии, в гриме, макияже.

IV.2. Молодое красивое лицо. Макияж и декоративная косметика

Использование приемов и средств макияжа. Подбор основы, тон-базы, грунтовок, общего тона. Корректировка «проблемной» кожи (акне, камедоны и т.д.), формы и деталей лица. Соответствие макияжа стилю, цвету костюма, лица, назначение макияжа.

IV.3. Сценический грим. Схема естественного румянца

Сценический грим – корректирующая функция грима без изображения характерных черт. Сценические правила грима (плотность рисунка, цвета грима) при близко или далеко расположенной сцене. Профессиональный грим-макияж для сцены и его отличие от бытового «натурального» макияжа.

Профессиональная схема нанесения румян при определенной форме лица в гриме, макияже. Схема естественного румянца – нанесение румян по определённым зонам лица для изображения здоровья, молодости в гриме, макияже; при плотном общем тоне, грунтовке.

IV.4. Мужской сценический грим, макияж

Мужской макияж, грим, корректная проработка черт лица, где основным является убирание дефектов кожи лица, «мужская» моделировка лица; использование жирового грима, приемов киногрима.

IV.5. Театральные приёмы камуфляжа – омоложения лица

Театральные приемы «омоложения» лица (подтяжки), камуфляж (высветление морщин), омолаживающие приемы грима-макияжа, использование средств косметологии (маски, кремы); правильность подготовки лица к гриму, подбора декоративной косметики.

IV.6. Приёмы подтягивания носа, век

СЛОЖНЫЕ ПРИЁМЫ ПОДТЯГИВАНИЯ НОСА И ДРУГИХ ЧАСТЕЙ ЛИЦА (СКЛАДОК НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ДЛЯ ОМОЛОЖЕНИЯ) ПРОВОДИТСЯ ДО НАНЕСЕНИЯ ГРИМА ПОЛОСКАМИ ТОНКОЙ ШЁЛКОВОЙ ТКАНИ, КОТОРАЯ СТАНОВИТСЯ НЕЗАМЕТНОЙ ПРИ НАНЕСЕНИИ НА НЕЁ ТЕАТРАЛЬНОГО КЛЕЯ. АКТЁРАМ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ЗНАТЬ ЭТИ ПРИЁМЫ, Т.К. ОНИ ХОРОШО ИЗМЕНЯЮТ ПЛАСТИКУ ЛИЦА.

IV.7. Худое лицо

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ. ВЫЯВЛЕНИЕ КОСТНОЙ СТРУКТУРЫ ЛИЦА. «ХОЛОДНЫЙ» КОЛОРИТ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ ГРИМА. ВЕРТИКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ГРИМА. ХУДОЕ, БОЛЕЗНЕННОЕ ЛИЦО (ДИСТРОФИЯ) – ОБОСТРЕННЫЙ РИСУНОК ГРИМА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СХЕМЫ ПРИ СУЖЕНИИ ШИРОКОГО, ПОЛНОГО ЛИЦА. *АКЦЕНТ В СХЕМЕ ГРИМЕ* – ПОДСКУЛОВЫЕ И ГЛАЗНИЧНЫЕ ВПАДИНЫ, ОСТРЫЙ РИСУНОК НОСА.

IV.8. Полное лицо

Выявление мышечно-жировой структуры лица. Округлая прорисовка деталей лица: округлый рисунок щек, подбородка, носа, полные губы. «Теплая», красновато-коричневая гамма. Горизонтальная композиция грима. Старые приемы: толщинки из ваты, папье-маше. *Акцент в схеме грима* – полные щеки, яркий румянец, полные губы.

IV.9. Грим подростка

Использование схем грима полного лица. Приемы «омоложения» лица: «естественный» румянец, округление глаз, убирание четкого рисунка бровей, губ; синяки, ссадины, щербинка на зубах. Подтяжка носа, веснушки. Соответствующая возрасту прическа.

IV.10. Мимические мышцы лица. Физиогномика, типы темперамента: холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик

Строение мимических мышц, их отличие от других. Проработка на лице основных мимических мышц (прием *Экорше*). Работа определенных мышц при разных эмоциональных состояниях человека. Опыты анатомов с действием слабых токов на определенные группы мимических мышц. Учение о темпераменте человека от *Гиппократ* до *Фрейда*, *Павлова*. Основные психологические характеристики, разные аспекты в физиогномике холерика, меланхолика, сангвиника, флегматика.

IV.11. Изображение основных мимических выражений лица: радость, злость (гнев), печаль

Прорисовка устойчивых эмоциональных окрасок внешних форм, деталей лица. Определение основных акцентов в гриме, его композиционного построения. Психолого-физиогномические характеристики: злое – *холерик*; веселое – *сангвиник*; печальное – *меланхолик*, безразличное – *флегматик*. Несколько рисунков грима *холерика*: 1) подвижный, легкий, 2) тяжелый, фанатичный; *меланхолика*: 1) аскет, 2) поэт-романтик, 3) *Пьеро*.

Одновременное изображение на лице разных мимических состояний – первые опыты по овладению сложного характерного грима.

Основная литература: 5.

Дополнительная литература: *Типы темперамента, физиогномика:*

1,2,3,4,5,6.

Тема V. СКУЛЬПТУРНО-ОБЪЕМНЫЕ, КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРИЕМЫ ГРИМА

V.1 Изменение пластики лица, деталей лица. Гуммоз

Изменение или коррекция формы носа, скул, подбородка. Приемы работы с гуммозом – специальным материалом для изменения пластики лица. Его состав, способы его смягчения. Сложная техника, требующая определенных навыков, неоднократного повторения заданий по изменению формы носа. Гримы *Ф.Шаляпина, Н.Хмельёва, М.Чехова* и др. Готовые изделия из латекса, резины. Правила наlepки гуммоза, его маскировки мастикой, пудрой, определенным цветом грима.

V.2. Комбинированные, фактурные приемы грима: шрамы, ожоги

Живописно-объемные приемы изображения дефектов кожи из ваты, лигнина (салфеток), гуммоза, желирующих средств (силикона) для имитации запекшейся крови, слез, синяка, шрамов, рваных ран. Специалисты по спецэффектам – отдельная профессия гримера, соединяющая профессии патологоанатома, биохимика, скульптора и т.д. Увеличенный интерес к изображению дефектов пластики, деталей лица, в связи с постановками мистико-фантастических, сказочных, детективных по характеру спектаклей.

V.3. Постиж и грим. Основные виды театральных париков, бород, усов. Приемы надевания, наклеивания, маскировки

Первичные волосные изделия: крепе, тресс, шиньоны, локоны. Возникновение париков в древних государствах – Египте, Ассирии, Вавилоне, Древней Греции, Риме; формы, материалы. Парик как символ социальной принадлежности. Изменение формы причесок на париках в зависимости от объективных и субъективных факторов. Французские парики, прически XVII-XVIII века. Быстрая смена силуэта причёски. Парик как символ и атрибут королевской власти. Исчезновение моды на парики в XIX веке. Возрождение моды на парики в 60-е годы XX века. Театральные парики. Основные виды усов и бород: большие (окладные), маленькие (эспаньолки), средние, «чеховские», «анри катр», и т.д. Приемы надевания и закрепления парика.

Приемы: подготовка лица, наклеивание бороды до нанесения усов до общего тона, закрепление на растяжке («ч-и-и-з»), маскировка с помощью крепе, зачеса на щеку волос, прорисовки волос гримом, маскировка монтюра (основы). Изображение небритости.

V.4. Возрастной грим. Метод «постепенного» старения

Использование сложных приёмов, средств грима, постижа

Основная ошибка – прорисовка морщин на лбу («железные дороги»), у глаз («гусиные лапки»). Основные изменения на лице с возрастом – изменение пластики лица, «сползания» лица вниз, обесцвечивание лица, появление основных (носогубных) складок. В композиции грима - определение социального статуса, здоровья, характера, возраста героя. Прорисовка неровности контура нижней челюсти, носогубных складок, углубление глазничной впадины с акцентом у внутреннего угла верхнего века, затем прорисовка морщин методом фактурного приема, если это лицо простолюдина, бомжа, фермера. Метод киногрима (без общего тона).

Приемы седины: пудра, светлый грим, светлая морилка. Использование разбавленного клея ПВА (латекса) для изображения морщинистой сетки на коже лица, рук; в мужском образе - бороды, усов, закрывающих молодое (и старое) лицо. Обязателен грим (старение) молодой шеи, рук. Использование париков с залысинами, лысиной, седых, с проседью. Приемы маскировка края лысины и лба актера.

V.5. Возрастной грим + мимические выражения лица

Это изображение ярких возрастных изменений, показывающих определённый характер, социум, этнические особенности. С возрастом мимические характеристики усиливаются. Например, изображение на молодом европейском лице старого весёлого китайца или строгого (холеричного) и старого японского самурая. Есть необходимость в возрастном гриме изобразить несколько мимических фиксаций, на одном лице одновременно для усложнения образа и гримировальной практики. Целесообразно выполнить несколько схем грима с соединением схемы возрастного лица: схему полного, худого, уродливого лица.

Основная литература: 2,3,5,6.

Дополнительная литература: *Искусство грима:* 1,3,5,10.

Тема VI. ХАРАКТЕРНЫЙ ГРИМ

Использование многих приемов грима, постижа, пластики. Особенности характерного грима. Характер человека в своей внутренней сущности и отражение его во внешности. Профессиональные отличия; влияние болезней, общественное положение, возраст изображаемого образа.

Пластика, характерные черты лица актера, мимическая подвижность. Сопоставление, нахождение типических черт характера образа в лице исполнителя. Средства, приемы, способствующие выявлению и приближению главных черт лица актера в изображении характерных черт образа.

VI.1. Образы русской классики

Выполнение гримов-образов по схемам грима: «злого», «веселого», «печального», худого, полного лица и т.д. Использование технических средств и всех приемов гримирования при создании гримов-образов из произведений авторов классического репертуара: *Н.В. Гоголь* – «Ревизор» и др., *А.Н. Островский* – «Гроза» и др., *А.С. Грибоедов* – «Горе от ума», *Д.И. Фонвизин* – «Недоросль», *М.Ю. Лермонтов* – «Маскарад», *А.С. Пушкин* – «Евгений Онегин», «Борис Годунов», *А.П. Чехов* и др.

Последовательность поиска грима

Определение сценографии спектакля: режиссерская трактовка спектакля; цвет декораций, костюма, света; определяющий стиль в изобразительном искусстве. Подбор дополнительных изобразительных материалов (пластика, постиж, аксессуаров, головной убор и др.).

Просмотр фотоматериалов (гримы старых мастеров русской и зарубежных школ), иллюстративного материала (репродукции, посещение музеев, просмотр фильмов, видеозаписей); изучение эпохи, материальной культуры. Решение внешнего облика персонажа в ансамбле исполнителей других образов.

VI.2. Образы европейской классики

В.Шекспир – «Гамлет», «Отелло», «Король Лир»; *Бомарше* – «Женитьба Фигаро»; *Ж.Б. Мольер* – «Тартюф»; *Шиллер* – «Коварство и любовь»; *К. Гольдони* – «Слуга двух господ» и др. Просмотр иллюстраций, фотографий актёров в гриме старой и современной театральной школы. Сопоставление грима одного образа в разные эпохи, в разной сценографии.

Острохарактерный грим – показ владения студентами всеми навыками, схемами и приемами грима, ориентации в изобразительном искусстве, драматургии, знании истории театра, костюма, причёски. Подтверждение искусства мастерства актера.

VI.3. Портретный грим

Современные концепции грима в решении классических образов и портретного грима. Сопоставление внешности актера и исторического лица: эпоха, возраст, пластика (объем) лица актера; их совпадение или несовпадение, которое можно подкорректировать гримом. «Омоложение», «старение», «изображение» болезненного состояния. Прическа, аксессуары, головные уборы эпохи. Идеалы красоты. Современные тенденции в решении портретных гримов – необязательность полного сходства, стилизация.

Тема VII. СКАЗОЧНЫЙ ГРИМ

Гротеск, преувеличение формы, деталей лица, использование масок, пластики, постижа, париков и др.

Сказки А.С. Пушкина, А.Н. Островского «Снегурочка», П. Ершова «Конек-Горбунук», русские народные сказки. Гротеск, изображение разных форм деталей и пластики лица; широкое использование масок, пластики, постижа, разных подсобных средств (кожи, меха, веревок, проволоки и т.д.).

VII.1. «Сказочная красота» - реалистические, антропологические образы (*царь, царица, царевна, Иванушка-дурачок* и др.)

Отличие грима в спектакле-сказке от реалистического грима. Преувеличенность форм лица, пластики носа, щёк, скул. Сочетание лаконичности с фантазией. Выразительность живописных средств.

Схемы грима молодого, красивого лица, подростка, возрастной грим, веселого, печального лица и т.д. Яркость, насыщенность цвета в гриме. Использование декоративной косметики, макияжа в изображении красивых образов. Современная «облегченная» традиция решения женских гримов-образов: *царевны, царицы, Ивана-царевича*. Яркость рисунка грима, гротеск в изображении мамок, нянек, *Иванушки-дурачка* и др.

VII.2 Фантастические, устрашающие, уродливые образы

Использование всех приемов и схем грима, пластики. Преувеличенность, яркость рисунка грима. Широкое использование сказочных, цветных, необычных форм париков, масок, полумасок. Использование в фильмах-ужасах спецэффектов. Узнаваемость образов популярных масок. Современная сказочная сценография: увеличение роли костюма, декорации, света, пиротехники и др. Грим бабы Яги – синтез всех приемов грима и пластики; Кошечка Бессмертного.

Основная литература: 2,3,6.

Дополнительная литература: *Искусство грима:* 1,3,5,10.

Тема VIII. МАСКИ

Маска в контексте грима как традиционный (мифологические структуры этнической культуры) и театральный феномен, деформирующая лицо.

VIII.1. ТЕАТРАЛЬНАЯ МАСКА. МАСКИ ТЕАТРА КАБУКИ

История искусства грима и роль маски в древнегреческом театре, в театре «Кабуки», «Но», «Пекинской опере», с определённой символикой цвета, линий в изображении положительных и отрицательных героев, женских, фантастических образов. Необходимость использования масок японского театра «Кабуки» (образ воина-аристократа Самурая) в тренинге по изображению разных мимических состояний лица, монголоидной расы.

Острохарактерные (гротескные) образы полумасок в театре *Аркадия Райкина* – гениальные жизненные наблюдения артиста, показывающие острые сатирические характеристики образов.

VIII.2. Цирковой грим. Маски «Рыжего» и «Белого» клоуна

Маска *Пьеро* и *Арлекина*. История развития маски *Арлекина* от XVI до XX века; популярность маски в цирке, пантомиме, музыкальных спектаклях («Арлекины» - XIX в.).

Появление маски *Пьеро* – *ГаспарДебюро* – «великий *Паяц*»; дуэт этих масок – *Бригеллы* и *Арлекина* в XVI в. (комедия дель арте).

Становление и развитие циркового искусства и грима клоуна. Клоуны: *Футтит*, *Антонэ*, *Рико*. *Братья Фрателлини*.

Маска *Альбера Фрателлини* – классическая цирковая маска Рыжего.

«*Рыжий*» - объект шуток, «козел отпущения», увалень, неуклюжий; рыжий, взлохмаченный парик, преувеличенно яркий и нескладный костюм (*Альбер Фрателлини*); антипод *Белому*.

«*Белый*» - *Арлекин* XIX-XX вв.: подвижный, злой, но элегантный, злое ще красивей. Обязательна белая маска, резкий рисунок глаз и рта (*Футтит*, *Антонэ*, *Франсуа Фрателлини* и др.).

VIII.3. МАСКИ ЖИВОТНЫХ: ЖИВОТНЫХ, ПТИЦ. АКВАГРИМ

СОЧЕТАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЧЕРТ И ОБЛИКА ЖИВОТНЫХ: ВОЗРАСТ, ХАРАКТЕР. ЖИВОПИСНЫЕ ГРИМЫ-МАСКИ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАСТИКИ. «ОБЛЕГЧЕННЫЕ» ВАРИАНТЫ ГРИМА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСОК, ПОЛУМАСОК, ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ (НОС, УШИ), ПАРИКОВ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА (ВАТА, НИТИ, ВЕРЕВКИ, МОЧАЛО, БЛЕСТКИ, МЕХ, КОЖА И ДР.)

Разрисовка лица, т.н. «*фейсарт*», новое в оформлении лица, тела, используемая в различных шоу, детских спектаклях, праздниках, в модельном искусстве (разрисовка лица, тела моделей), выполняемая аквагримом (на водной основе) с использованием разных подсобных средств.

Основная литература: 3,5.

Дополнительная литература: *Маски:* 1,2,3,4,5,6.

ТЕМА IX. НАЦИОНАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ГРИМ

Этнические, эстетические идеалы красоты. Основные стили эпох.

Исторические гримы. История причёски.

IX.1. Происхождение рас. Этногенез. Основные особенности рас

Этногенез – становление, развитие нации. Расовые признаки (по М.Ф. *Нестурху*), классификация рас, большие и малые расы; их формирование. Связь расовых признаков с чертами лица (форма, высота, носа, губ, форма черепа, нижней челюсти, скуловых дуг). Классические театральные приемы в национальном гриме. Парики, постижёрные изделия.

IX.2. Европеоидная раса. Народы Европы

Северная Европа: народы Скандинавских стран, Прибалтики, Англии – светлый цвет волос, кожи лица, крупная пластика лица, основные силуэты причёсок; традиции, цвет костюма.

Центральная Европа: французы, испанцы, немцы, русские и др. Разность и схожесть этнических признаков.

Южная Европа: народы Кавказа, Италии, Приднестровья и др.

IX.3. Негроидная раса

Расовые признаки: темный цвет кожи, увеличенные формы носа, всей пластики лица. Использование гумоза, морилки. Приемы работы с морилкой. Грим рук, шеи, ушей, тела.

Центр композиции – нижняя часть лица: широкий нос, большие вывернутые губы. *Основные акценты* в негроидном гриме: тёмно-коричневый тон лица, светлый объёмный рот. Темный курчавый парик.

IX.4. Монголоидная раса. Китай, Япония

Типы монголоидной расы: дальневосточная, восточно-азиатская и арктические эскимосы. Рисунок грима по принципу расширения и уплощения лица, черный цвет волос; женские, мужские гримы. Монголия, Китай, Япония – разность и схожесть этнических признаков, разные схемы грима; использование способа подтягивания глаз.

Центр композиции грима в верхней части лица: узкие глаза, плоская переносица, широкие плоские скулы. Слабая «растительность» на лице у мужчин. Историческая причёска.

IX.5. Древний Египет

Соединение всех рас; своеобразный общий тон цвета красного старого золота; четкая пластика скул, подбородка; негроидный рисунок рта.

Акцент в гриме-макияже: медно-золотистый общий тон, аппликативная подводка бровей и глаз. Основные формы париков: геометризованные (царица *Нофрет* – Древнее Царство), история прически. Образ *Нефертити* (Новое Царство – XIV в. До н.э.); использование её внешних характеристик в кино (30-70 -е гг. XX в.), на подиуме.

IX.6. Американские индейцы

Малая монголоидная раса. Расовые признаки.

Схема грима: четкая пластика лица, красновато-коричневый тон лица; связь со всеми расами в строении лица; черные, прямые волосы, характерная прическа, ритуальная раскраска лица; татуировки. Отличие северных индейцев от южных в пластике лица.

IX.7. Древняя Ассирия, Вавилон

Рисунок грима: темно-оливковый цвет лица, мощный объем лица, носа; сильная подводка глаз, бровей как у женщин, так и у мужчин (портрет царицы *Шубад*(Ура), IV в. до н.э.). Большие вертикально завитые бороды, усы, мужская прическа, также вертикально завитые локоны, пропущенные через золотые трубки. Схожесть мужского и женского грима.

IX.8. Древняя Греция, Рим

Рисунок грима: крупные черты лица, классические пропорции лица. Основной тон лица гречанки, итальянки – оливковый, нежно-персиковый или золотистый. Модный золотистый цвет волос (златокудрые Эллины). Основные прически эпохи классической Греции (V в. до н.э.) - «коримбос», «лампадион» и др.

Рим – идеал женской красоты в ее величии (матрона), более тяжелый силуэт прически, вытянутый вверх, с четко уложенными завитками, заимствование идеалов красоты, культуры Греции. Идеал мужской красоты – мужественность (гордый римский профиль), короткая стрижка, челка, отсутствие бороды, усов (портрет *Августа* – II в. До н.э.). Старая театральная традиция грима гречанки, грека напоминает схему грима печального лица («падающая» ось глаз, бровей).

IX.9. Средние века (X-XIV вв.)

Смена стилей, моды, идеалов красоты (от романского стиля до стиля Высокой готики). «Духовная» красота.

Несколько вариантов идеалов красоты: 1) *культ прекрасной дамы*, в облике которой боготворятся юность, светлые или золотистые локоны, «свежий» цвет лица, губ, румянца; 2) *аскезный образ* (духовная красота образа Богородицы), в котором выделяются глаза, бледный тон лица, пластика лица удлинённо-вертикальная, волосы убраны.

Основное в композиции грима-макияжа Средних веков: нежность, простота, отсутствие подводок глаз, бровей, губ; светлый общий тон, грунтовки; признак эпохи – головной убор (эннены, колпаки со шлейфами и т.д.).

Мужские идеалы красоты в разных странах отличаются принадлежностью к определенной социальной группе.

Рисунок грима: крупное здоровое лицо, борода, усы, волосы средней длины; длинные, завитые – у рыцарей, аристократии.

IX.10. Возрождение (XV-XVII вв.)

Эпоха «титанов» (*Леонардо да Винчи, Рафаэль, Боттичелли*). Возврат интереса к человеку, его индивидуальности, гуманизм. Возрождение в Испании, Франции, Англии, Германии.

Композиция грима: (идеал женской красоты) - естественная красота, брови и ресницы обесцвечены; большой открытый лоб, тон грунтовки – «теплых» («весна-осень») оттенков. В причёске – элементы греческой классики, но более усложненная – с массой локонов, украшенных жемчугом, сеточками, лентами, прозрачными вуалями.

Мужские идеалы: естественность и мужественность, по большей части гладкое лицо; причёска «колба», полудлинные локоны. Очень популярны береты, плоские красные шапочки.

IX.11. XVII век (барокко)

Естественный облик женщины, но с преобладанием светлых тонов. Во второй половине – увлечение пудрой у мужчин и женщин. Кукольное бело-розовое лицо с темными бровями. Символ эпохи – пудренные парики («мольеровские», «алонжевые» и др.), элегантные маленькие женские головки с причёской Дианы. Популярные причёски: «мадам Севиньи», «Мария Манчини», в 80-е годы – «Фонтан», «Полисадник» (чепец).

XVIII век (рококо)

Неестественно белый цвет кожи лица, кукольно-фарфоровый облик женщин и мужчин, Галантный век. Вторая половина – огромные парики Марии Антуанетты. Причёски I половины – малая пудр «Графиня Коссель», «Полонез». Мушки. Полумаски, вуали.

IX.12. XIX век (ампир, романтизм, бидермайер, второе рококо)

Быстрая смена стилей, моды, силуэтов причёски. Основное в облике: естественная красота женщин без употребления белил.

Идеалы красоты – романтическая бледность, актуальны темные оттенки волос, бровей, подчёркивающие «болезненную» бледность.

В облике мужчин – естественность, огромная разновидность бород, усов и, особенно, бакенбардов; сложившийся мужской костюм без излишнего украшения, отсюда – мужественность, естественность.

IX.13. XX век (модерн, реализм, сюрреализм, футуризм, поп-арт...)

Чрезвычайно быстрая смена стилей, моды, их одновременное существование, отвечающих определенным слоям населения; демократизм моды; новые понятия красоты, формы, колорита; проблемы массовой и высокой культуры. Распределение основных стилей XX века:

1900 – 1913 (модерн): особенность эпохи – огромные шляпы, вычурные прически, причёска *бандоразных* объёмов; яркий, контрастный грим, макияж образов Немого кино (женщина «вамп», «невинная жертва»); одновременное сосуществование реалистических (демократических) тенденций – деловая женщина, без косметики, украшений.

1913 – 1918: отличие идеалов красоты Европы и России. Новый тип женской красоты – женщина-мальчик, тонкая, с мальчишеской стрижкой (*Поль Пуаре*).

20-30 годы: годы НЭПа в России. Эклектика в моде, идеалах. В моде женщина округлых и изящных форм; вычурный макияж. Основное в облике – стрижка каре, андуляция, светлый тон лица, волос, яркие губы; завивка-перманент, популярная и у мужчин (*Г. Шанель, Э. Скьяпарелли*).

40-50 годы: сокращение производства тканей в военные и послевоенные годы. Простота в одежде, гимнастерки, ватники, но идеал женской красоты остается женственным: прически с валиком, завивки, блондирование; подчеркиваются брови и губы (*К. Диор* – «Нью лук», *Фат, Бальмен, Баленсиага*).

60-70 годы: эра «прет-а-порте», индустрия моды, профессия – стилист. Идеал красоты: высокие прически с начесом («*Бабетта*»), черная подводка глаз «*а-ля-Клеопатра*», розовые, почти бесцветные губы, шиньоны, парики. Мода упрощается, но дорогие ткани (*П. Карден, Ю. Живанши*).

80-90 годы: театрализация моды, подиум-театр; смелые, авангардные линии высокой моды; яркий, контрастный макияж (тени оранжевого и розового цветов вместе), акцентируются скулы четкой линией ярко-розовых румян, губы – от едко-розового до цвета баклажана. В 90-е годы цвет декоративной косметики «успокаивается», авангард, этника – остаются на подиуме или на молодежных дискотеках. Возрождение российской высокой моды (*В. Зайцев, В. Юдашкин*).

IX.14. Этнический макияж

Стилизация рисунка грима-макияжа расы, народностей при показе национальной моды, театрализации традиционного костюма в модных линиях европейских фирм Высокой моды, использование фрагментов стилизованных масок восточных театров («*Кабуки*», «*Пекинской оперы*»), этнические фрагменты в макияже африканского континента и других экзотических вкраплений в макияже европейских фирм; в театре моды, в авангардных спектаклях (*Р. Виктюк*: «*Служанки*», «*Саломея*» и др.).

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «Грим» используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие смешанный, теоретико- и практикоориентированный характер дисциплины:

- мелкогрупповые практические занятия;
- тренинги, этюды
- творческие проекты
- портфолио

Наиболее оптимальными в преподавании выступают следующие инновационные технологии: педагогическая технология модульного структурирования педагогических знаний; комплексная дидактическая видеотехнология; педагогическая технология организации самостоятельной работы обучающихся с книгой; педагогическая технология использования компьютерной презентации в учебно-воспитательном процессе.

Главная ценность названных технологий в том, что они позволяют педагогу: уйти от монологичности преподавания, осуществить на учебном занятии обратную связь, наладить субъект-субъектные отношения, привить обучающимся навыки самостоятельного исследования, развить у обучающихся логическое мышление, научить обучающихся позиционировать себя.

Использование активных и интерактивных форм проведения занятий:

- оформление грим-образов: использование постижа (парики, усы, бороды); головных уборов, аксессуаров;
- выполнение грима друг на друге, чтобы понять специфику работы и роль гримёра;
- при создании нескольких образов, соответствующих определённой теме, давать задание студентам обыграть мизансценически гримы-образы;
- обсуждение и сопоставление самими студентами выполненных характерных гримов, их недочётов или правильности их выполнения;
- обсуждение профессиональных гримов в журнале «Караван историй», в разделе «Частная коллекция»; их соответствия образу, режиссуре постановки, внутреннего содержания и др.;
- фиксация грима (даже неудачного) на фото;
- просмотр наглядных материалов (фотографий актёров в гриме) и их сопоставление со своим видением, прошлой и современной сценографии.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи опроса, тестового материала (вопросы) в завершении изучения каждого раздела. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Текущий контроль: проверка самостоятельной работы студента (осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашних заданий, диагностике уровня сформированности умений и навыков, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.)	ОПК-2	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно

Промежуточная аттестация: зачет	ОПК-2	Зачтено/не зачтено

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с выполнением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

ЗАДАНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Тема1. Подготовка к процессу гримирования:

Входной контроль: письменный опрос.

ВОПРОСЫ:

Значение и функции кожи в жизнедеятельности человека.

Гигиена грима: чистота гримировальных средств, помещения, стола, рук- важность и значение

Основные косметические и гигиенические средства в гриме, макияже.

Техника безопасности: исправная электропроводка, наличие аптечки, правильное пользование режущими предметами, клеем и средствами грима.

«Проблемная» кожа и грим. Правила снятия грима.

Выскажите свое видение проблемы...

Грим, который вам запомнился....

Какой бы вы хотели сделать грим и почему

Текущий контроль - практическое задание: устный опрос

Вопросы:

Основные функции театрального грима, его значение. Отличия в сравнении с гримами кино.

Современные тенденции грима.

Макияж в театре, образный грим-макияж на подиуме: сходство и различие

Тема2. Цветоведение:

Текущий контроль - практическое задание: тренинговые упражнения

Провести тренинговые упражнения по теме «Цветоведение».

Упражнения на восприятие цвета, символику цвета (4-6 упражнений) с описанием упражнений в рабочем дневнике; фиксировать время проведения упражнений и оценку эффективности.

Оценивается: знание разнообразных форм и способов проведения актерских тренингов;

Тема3. Технология грима, макияжа, живописные приемы:

Текущий контроль—видеопрезентация.

Живописные приемы портретной живописи (живопись, кино, театр) -3минуты с комментариями

Оценивается: умение использовать искусство грима при поиске внешней характерности образа;

Тема4.Схемы грима. Классические пропорции лица:

Текущий контроль - практическое задание: тренинговые упражнения

Провести тренинговые упражнения по теме: ««Формула красоты» (Пифагор, V в. до н.э), идеал (канон) красоты (Поликлетт, V в. до н.э); «Закон золотого сечения» (Возрождение, XV в.)». Применить методику для сценического, мужского/женского грима

Оценивается: умение отбирать и подготавливать тот или иной вид актерского тренинга в зависимости от решаемой на данном этапе обучения педагогической задачи;

Зачет/незачет

Тема7. Молодое красивое лицо. Макияж и декоративная косметика:

Текущий контроль - практическое задание:

Практическое задание по нанесению макияжа и декоративной косметики:

Подбор основы, тон-базы, грунтовки, общего тона. Корректировка «проблемной» кожи (акне, камедоны и т.д.), формы и деталей лица. Соответствие макияжа стилю, цвету костюма, лица, назначение макияжа.//фото/видео работы

*Оценивается.*Приобретение навыков самостоятельной работы по созданию грима для исполнения роли

Зачет/незачет

Тема5 Скульптурно-объемные, комбинированные приемы грима:

Текущий контроль– ТЕСТ

1. Мода -это:

- а) не продолжительное господство определённого стиля
- б) не продолжительное господство определённого вкуса в какой — либо сфере жизни или культуры.
- в) продолжительное господство определённого стиля

2.Прически Древнего Египта выполнялись

- а) Из натуральных волос
- б) из волос животных (это были парики)
- в) из натуральных волос и волос животных

3. Моделирование -это:

- а) процесс индивидуального подбора прически
- б) процесс создания моделей и разработку на основе различных вариантов
- в) процесс реконструкции

4. В прическах древнего Рима и Греции преобладали

- а) гладкие формы
- б) локоны
- в) локоны и гладкие формы

5. Прическа должна соответствовать образу в целом

- а) да
- б) нет
- в) не всегда

6. Прическа -это

- а) завивка
- б) фигурная укладка волос,
- в) фигурная укладка волос, завивка, стрижка.

7. Прически эпохи возрождения (XV- XIV) в Европе отличались

- а) помпезностью и разнообразием
- б) скромностью и не приметностью
- в) однообразием

8. Прически делятся на какие виды

- а) по технологии выполнения
- б) по способу зачёсывания волос
- в) по способу ношения

9. Стиль барокко появился и был популярен в

- а) XVII- XVIII в.
- б) XV- XVIII в.
- в) X-XIV в.

10. Классификация прически - это

- а) её стилистическое назначение
- б) её предназначение
- в) её выполнение

11. Стиль рококо появился

- а) в первой половине XVIII в.
- б) в XIV в.
- в) в XV в.

12. Стиль ампир появился в

- а) в конце XIX в.
- б) в середине XVI в.
- в) в начале XIX в.

13. Стиль -это

- а) устойчивая общность образной системы, средств и приёмов её исполнения
- б) индивидуальный подбор прически
- в) массовое моделирование

14. Прически в России стали популярны при:

- а) Николае I
- б) Александр I
- в) Петре I

15. В европейских женских прическах в начале XX-го в (1900-1950) преобладал стиль:

- а) а-ля- гарсон
- б) бандо
- в) малая пудренная

16. В исторических прическах можно было распознать к какой социальной принадлежности относится человек

- а) да
- б) нет
- в) не всегда

17. Композиции прически -это

- а) Совокупность элементов, компонентов, декора в единой модели прически
- б) фактура прически
- в) структура прически

18. Прическа- это

- а) искусственное удаление волос (стрижка)
- б) фигурная укладка или завивка, а также стрижка в сочетании и с украшениями
- в) фигурная укладка из длинных волос

19. Перечислите основные компоненты композиции

- а) форма, силуэт, линии, цвет, декор
- б) масштабность
- в) контраст

20. Какая форма лица называется идеальной

- а) круглая
- б) овальная
- в) треугольная

21. Симметрия -это

- а) полное неравенство одной половины целого другой его половине, полное соответствие по расположению и величине всех входящих в форму прически деталей
- б) полное равенство одной половины целого другой его половине, полное соответствие по расположению и величине всех входящих в форму прически деталей
- в) полное равенство одной половины целого другой его половине и не полное соответствие по расположению и величине всех входящих в форму прически деталей

22. Композиция – это

- а) гармоничное сочетание, расположенных составных элементов
- б) составные элементы

23. Асимметрия в прическе- это

- а) не равенство прическе по отношению к оси симметрии
- б) не равенство прическе по отношению к оси симметрии

в) не равенство причёске по отношению к профилю.

Оценивается: владение основными приемами гримирования

Зачет/незачет: от 22 до 10 правильных ответов- зачет; от 9 до 1- незачет.

Тема 6: Характерный грим

Текущий контроль: **практическое задание**

Текущий контроль: практическое задание по нанесению грима-образа по русской классике, используя сложные приёмы и схемы грима, постижа, гуммоза, фактурные приёмы.

Оценивается: правила гигиены грима;

Зачет/незачет:

Тема 7: Сказочный грим: сказочная красота

Текущий контроль: **Практическое задание.**

Практическое задание: Провести тренинговые упражнения по теме: «Сказочная красота» - реалистические, антропологические образы (царь, царица, царевна, Иванушка-дурачок и др.)

Оценивается: умение отбирать и подготавливать тот или иной вид актерского тренинга в зависимости от решаемой на данном этапе обучения педагогической задачи;

Зачет/незачет:

Тема 8: Маски: театр

Текущий контроль. **Устный опрос**

Тема: Роль маски в театре.

Вопросы:

Роль маски в театре

Роль маски в древнегреческом театре.

Роль маски в театре «Кабуки», «Но», «Пекинской опере»

Определённая символика цвета, линий в изображении положительных и отрицательных героев, женских, фантастических образов.

Тренинг по изображению разных мимических состояний лица, монголоидной расы(театр «Кабуки»)

Острохарактерные (гротескные) образы полумасок в театре Аркадия Райкина

Оценивается: умение разрабатывать и накладывать несложный грим;

Зачет/незачет:

Тема 9: Национально-исторический грим: негроидная раса, монголоидная раса. Китай, Япония.

Текущий контроль: **практическое задание.**

Практическое задание: провести тренинговые упражнения по теме: «Негроидная раса»; учитывать расовые признаки: темный цвет кожи, увеличенные формы носа, всей пластики лица; использование гуммоза, морилки. Грим рук, шеи, ушей, тела.

Оценивается: знание разнообразных форм и способов проведения актерских тренингов; умение отбирать и подготавливать тот или иной вид актерского тренинга в зависимости от решаемой на данном этапе обучения педагогической задачи; владение техникой проведения актерских тренингов;

«Монголоидная раса. Китай, Япония». Грим японской женщины, мужчины.

Оценивается: знание разнообразных форм и способов проведения актерских тренингов; умение отбирать и подготавливать тот или иной вид актерского тренинга в зависимости от

решаемой на данном этапе обучения педагогической задачи; владение техникой проведения актерских тренингов;

Зачет/незачет:

Тема: ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ VII СЕМЕСТРА –ЗАЧЕТ

На зачет выносятся ответы на теоретические вопросы и практическая работа (заданная схема грима из пройденной программы курса).

Теоретическая часть

Вопросы:

1. Особенность грима как неотъемлемой части сценического образа
2. История возникновения и развития искусства театрального грима
3. Значение русской школы гримировального и актёрского искусства
4. Основные функции театрального грима, его значение
5. Основные гримировальные средства и инструменты
6. Основы косметологии.
7. Гигиена грима. Техника безопасности
8. Цветовой спектр. Основные цвета в гриме, макияже
9. Цветовые типы лица: «лето-зима», «весна-осень» и др.
10. Декоративная косметика, грим-макияж. Цвет и стиль
11. Грим, костюм, декорации
12. Взаимосвязь сценографии и цветовой композиции грима
13. Грим и свет.
14. Изобразительные приемы в гриме, макияже
15. Анатомические основы грима.
16. Морфология. Типы и формы лица
17. Схемы грима

Практическая часть. Студент самостоятельно выполняет заданную схему грима из пройденной программы курса.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература:

1. Непейвода, С.И.

Грим [Электронный ресурс] : [учеб.пособие] / С. И. Непейвода. - М. : Лань : Планета музыки, 2015. - DVD.

Дополнительная литература

1. Сорокина Т.А. Антропологический и эстетический аспекты красоты в сценическом гриме, макияже (монография). – М.: Экон-Информ, 2012.
2. Идеалы красоты в культуре России IX-XVII вв. (монография). - М.: Экон-Информ. 2008. – 216 с.

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания актера. Её актуальность связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта. Организация самостоятельной работы студента по приобретению необходимых навыков и умений является важнейшей и приоритетной задачей педагога.

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

Умение продуктивно заниматься – важнейшая сторона деятельности актера, определяющая успешность его работы. Целенаправленность индивидуальных занятий с педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента.

Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода ученика к разрешению конкретных исполнительских задач. Следует объяснять ученику нерациональность бессистемной, небрежно спланированной самостоятельной работы. При этом может возникнуть опасность технологических ошибок, формирования неправильных привычек и вредных навыков.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студента со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу возможность:

- судить о степени освоения студентом учебного материала;
- следить за ростом его исполнительского мастерства;
- оценивать уровень заинтересованности студента, его психологическую мотивацию;
- понять природу дарования студента;
- точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем обучающем процессе.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность.

Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается нотный текст, но и легче воспитывается профессиональная уверенность исполнителя.

Существенным фактором является дисциплина в самостоятельной работе.

Пределы и нормы нагрузок определяются индивидуально. Принцип постепенного усложнения и увеличения объёма домашних заданий при регулярных занятиях вполне оправдан, и увеличение объёма способствует продуктивности профессионального становления.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные образовательные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, PowerPoint;
Adobe Photoshop;
PowerDVD;
MediaPlayerClassic.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются электронно-библиотечные системы:

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия по дисциплине «История музыкального театра» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
Занятия семинарского типа	Аудитории д.б. оборудована гримировальными столами, электрическим освещением, тёплой водопроводной водой, шкафами для хранения большого количества гримировальных средств, постижа.
Самостоятельная работа обучающихся	Аудитории д.б. оборудована гримировальными столами, электрическим освещением, тёплой водопроводной водой,

	шкафами для хранения большого количества гримировальных средств, постижа.
Промежуточная аттестация	Аудитории д.б. оборудована гримировальными столами, электрическим освещением, тёплой водопроводной водой, шкафами для хранения большого количества гримировальных средств, постижа.

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

При необходимости (при наличии заявления обучающегося с ОВЗ) рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого от обучающегося требуется личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день);
- оборудование технических условий (при необходимости);
- сопровождение во время учебного процесса (при необходимости);
- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием специалистов.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся при необходимости, могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Составитель(и):

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 52.05.02 «Режиссура театра»
Автор (ы): Сорокина Т.А.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.

Методические рекомендации

по дисциплине

ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ГРИМА

Направление подготовки: 52.05.02 - Режиссура театра

Профиль подготовки: Режиссер драмы

Квалификация (степень) выпускника: Специалист

Форма обучения: очная

Химки - 2021 г.

1. Введение

Самостоятельная работа студентов - это их деятельность в процессе обучения и во внеаудиторное время, выполняемая по заданию преподавателя, под его руководством, но без его непосредственного участия.

Основными признаками самостоятельной работы студентов принято считать:

- наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса или задачи и особого времени на их выполнение, решение;
- проявление умственного напряжения мысли обучаемых для правильного и наилучшего выполнения того или иного действия;
- проявление сознательности, самостоятельности и активности студентов в процессе решения поставленных задач;
- владение навыками самостоятельной работы;
- осуществление управления и самоуправления самостоятельной познавательной и практической деятельностью студентов.

Ядром самостоятельной работы, исходным моментом ее конструирования является познавательная или проблемная задача. Именно наличие задачи обуславливает весь процесс самостоятельной работы: предусматривает самостоятельную деятельность студентов по решению поставленных задач; обязательную подготовку к самостоятельному выполнению, решению учебных и профессиональных задач.

В различных формах учебного процесса самостоятельность обучаемых проявляется по-разному: от простого воспроизведения, выполнения задания по жесткой алгоритмической схеме с использованием приемов скорописи, скороотчтения и т.п. до самостоятельной творческой деятельности. Самостоятельность студентов при изучении специальных предметов проявляется через планирование ими своей учебной работы; отбор учебной литературы, пособий для самостоятельного изучения; подготовку наглядно-демонстрационной аппаратуры к ее применению; самостоятельное выполнение отдельных учебных заданий и целостной работы по специальности социально-культурной деятельности без непосредственной помощи и подробного инструктажа преподавателя; самостоятельное выполнение отдельных профессиональных обязанностей в ходе учебных занятий и специально организуемой практики.

В самостоятельной работе студентов по решению познавательных и практических задач всегда присутствуют элементы управления и самоуправления данной деятельностью: целеполагание; планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) работы; текущий контроль и самоконтроль за ходом, промежуточными и конечными результатами работы; корректировка хода работы; устранение замеченных ошибок, неточностей, установление и исключение их причин; совершенствование способов выполнения работы.

Целями освоения дисциплины «ГРИМ» являются ознакомление студентов с искусством грима, его средствами, возможностями в создании роли в драматическом театре.

Цели данной дисциплины способствуют подготовке конкурентоспособных, высококвалифицированных и компетентных специалистов для сферы театра и кино, способных к самосовершенствованию и развитию в условиях непрерывно меняющейся духовной и информационной жизни общества; формируют профессиональные качества личности студентов.

Исходя из поставленных целей в процессе освоения дисциплины решаются следующие задачи:

- создание учебно-творческой атмосферы, стимулирующей изучение предметной области через совместную образовательную и научную деятельность студента и педагога;
- формирование культуры мышления и мотивации к выполнению профессиональной деятельности в конкретной предметной области;
- ориентацию студентов на постоянное саморазвитие и готовность к самостоятельному освоению знаний на протяжении всей профессиональной деятельности

Целью самостоятельной работы студентов является формирование навыка самостоятельно разработать и выполнить несложный грим для исполняемой роли; выработка навыка проведения актерского тренинга.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине обеспечивает:

- закрепление практических умений и знаний, полученных студентами в процессе практических занятий по дисциплине «Грим»;
- формирование навыков самостоятельной работы для разработки и наложения грима в процессе создания сценического образа персонажа; использование искусства грима при поиске внешней характерности образа;
- планирования и отбора разнообразных форм и способов проведения актерских тренингов, владение техникой и методикой проведения тренинга.

2. ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Основы сценического грима»

№ п/п	Темы Дисциплины в соответствии с разделом 4 рабочей программы дисциплины	Форма самостоятельной работы	Трудоемкость в часах
7 СЕМЕСТР			
1	Подготовка к процессу гримирования	Входной контроль: письменный опрос. Текущий контроль: устный опрос	8
2	Цветоведение	Текущий контроль: Практическое задание. Провести тренинговые упражнения по теме «Цветоведение».	8
3	Технология грима, макияжа, живописные приемы	Текущий контроль: видеопрезентация	8
4	Схемы грима.	Текущий контроль Практическое задание	8

		Подготовить на основании схем грима грим художего, полного лица; возрастного грима. Текущий контроль: Практическое задание. Провести тренинговые упражнения по теме: ««Формула красоты»	
5	Скульптурно-объемные, комбинированные приемы грима	Текущий контроль: Тест	8
6	Характерный грим.		
7	Сказочный грим: сказочная красота.	Текущий контроль: практическое задание по нанесению грима-образа по русской классике	8
8	Маски: театр	Текущий контроль: Практическое задание. Провести тренинговые упражнения по теме: «Сказочная красота»	8
9	Национально-исторический грим	Текущий контроль: Устный опрос на тему: Роль маски в театре.	10
		Подготовка к зачету	

Формы самостоятельной работы:

- Ознакомление и работа с ЭБС «Znanivm. Com».
- Подготовка к практическому занятию; упражнения тренинга, нанесение грима
- Подготовка к видеопрезентации
- Подготовка к проведению семинара-конференции,
- Подготовка к проведению контрольной работы,
- Подготовка к проведению письменному опросу,
- Подготовка к обсуждению презентаций студентов,
- Подготовка к тестированию
- Подготовка к индивидуальному собеседованию с преподавателем

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.

3. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

3.1. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объёма часов на её изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных качеств обучающегося и условий образовательной деятельности.

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы:

- **подготовительный** (определение целей, составление программы, подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);
- **основной** (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);
- **заключительный** (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).

Подведение итогов и оценка результатов контролируемой самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Контактные часы с преподавателем по дисциплине «Специфика работы актера в кино и на телевидении» организованы в виде практических занятий.

3.2 Методические рекомендации для студентов по отдельным формам самостоятельной работы

1.	<i>Тема 1.</i> Подготовка к процессу гримирования Подготовка к входному контролю – письменному опросу.	Входной контроль осуществляется в форме письменного опроса . ВОПРОСЫ: Значение и функции кожи в жизнедеятельности человека. Гигиена грима: чистота гримировальных средств, помещения, стола, рук- важность и значение Основные косметические и гигиенические средства в гриме, макияже. Техника безопасности: исправная электропроводка, наличие аптечки, правильное пользование режущими предметами, клеем и средствами грима. «Проблемная» кожа и грим. Правила снятия грима. Выскажите свое видение проблемы... Грим, который вам запомнился.... Какой бы вы хотели сделать грим и почему

	Подготовка к текущему контролю (устный опрос)	Подготовка к текущему контролю- устный опрос. Вопросы: Основные функции театрального грима, его значение. Отличия в сравнении с гримами кино. Современные тенденции грима. Макияж в театре, образный грим-макияж на подиуме: сходство и различие
2	<i>Тема 2. Цветоведение</i> Подготовка к текущему контролю - практическому заданию (тренинговые упражнения)	Подготовка к текущему контролю - практическому заданию (тренинговые упражнения) Провести тренинговые упражнения по теме «Цветоведение». Упражнения на восприятие цвета, символику цвета (4-6 упражнений) с описанием упражнений в рабочем дневнике; фиксировать время проведения упражнений и оценку эффективности.
3	<i>Тема 3. Технология грима, макияжа, живописные приемы</i> Подготовка к текущему контролю - видеопрезентации.	Подготовка к текущему контролю- видеопрезентации. Живописные приемы портретной живописи (живопись, кино, театр) - 3 минуты с комментариями
4	<i>Тема 4. Схемы грима.</i> Классические пропорции лица. Подготовка к текущему контролю - практическому заданию (тренинговые упражнения).	Подготовка к текущему контролю- практическому заданию (тренинговые упражнения) Провести тренинговые упражнения по теме: ««Формула красоты» (Пифагор, V в. до н.э), идеал (канон) красоты (Поликлетт, V в. до н.э); «Закон золотого сечения» (Возрождение, XV в.)». Применить методику для сценического, мужского/женского грима

5	Тема 5. Скульптурно-объемные, комбинированные приемы грима Подготовка к текущему контролю – тест	ПОДГОТОВКА К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ- ТЕСТУ 1. Мода -это: А) НЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ГОСПОДСТВО ОПРЕДЕЛЁННОГО СТИЛЯ Б) НЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ГОСПОДСТВО ОПРЕДЕЛЁННОГО ВКУСА В КАКОЙ — ЛИБО СФЕРЕ ЖИЗНИ ИЛИ КУЛЬТУРЫ. В) ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ГОСПОДСТВО ОПРЕДЕЛЁННОГО СТИЛЯ 2.Прически Древнего Египта выполнялись А) ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ВОЛОС Б) ИЗ ВОЛОС ЖИВОТНЫХ (ЭТО БЫЛИ ПАРИКИ) В) ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ВОЛОС И ВОЛОС ЖИВОТНЫХ 3. Моделирование -это: А) ПРОЦЕСС ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДБОРА ПРИЧЕСКИ Б) ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ МОДЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКУ НА ОСНОВЕ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ В) ПРОЦЕСС РЕКОНСТРУКЦИИ 4. В прическах Древнего Рима и Греции преобладали А) ГЛАДКИЕ ФОРМЫ Б) ЛОКОНЫ В) ЛОКОНЫ И ГЛАДКИЕ ФОРМЫ 5. Прическа должна соответствовать образу в целом А) ДА Б) НЕТ В) НЕ ВСЕГДА 6. Прическа -это А) ЗАВИВКА Б) ФИГУРНАЯ УКЛАДКА ВОЛОС, В) ФИГУРНАЯ УКЛАДКА ВОЛОС, ЗАВИВКА, СТРИЖКА. 7. Прически эпохи Возрождения (XV- XIV) в Европе отличались А) ПОМПЕЗНОСТЬЮ И РАЗНООБРАЗИЕМ Б) СКРОМНОСТЬЮ И НЕ ПРИМЕТНОСТЬЮ В) ОДНООБРАЗИЕМ 8.Прически делятся на какие виды А) ПО ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ Б) ПО СПОСОБУ ЗАЧЁСЫВАЯ ВОЛОС В) ПО СПОСОБУ НОШЕНИЯ 9.Стиль барокко появился и был популярен в А) XVII- XVIII в. Б) XV- XVIII в.

	В) X-XIV в. 10.КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЧЕСКИ - ЭТО А) ЕЁ СТИЛИСТИЧЕСКОЕ НАЗНАЧЕНИЕ Б) ЕЁ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В) ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЕ 11.Стиль рококо появился А) в первой половине XVIII в. Б) в XIV в. В) в XVв. 12. Стиль ампир появился в А) в конце XIX в. Б) в серединеXVI в. В) в начале XIX в. 13.Стиль -это А) УСТОЙЧИВАЯ ОБЩНОСТЬ ОБРАЗНОЙ СИСТЕМЫ, СРЕДСТВ И ПРИЁМОВ ЕЁ ИСПОЛНЕНИЯ Б) ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР ПРИЧЕСКИ В) МАССОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 14. Прически в России стали популярны при: А) Николае I Б) Александр I В) Петре I 15. В европейских женских прическах в начале XX-го в (1900-1950) преобладал стиль: А) А-ЛЯ- ГАРСОН Б) БАНДО В) МАЛАЯ ПУДРЕННАЯ 16. В исторических прическах можно было распознать к какой социальной принадлежности относится человек А) ДА Б) НЕТ В) НЕ ВСЕГДА 17.Композиции прически -это А) СОВОКУПНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ, КОМПОНЕНТОВ, ДЕКОРА В ЕДИНОЙ МОДЕЛИ ПРИЧЕСКИ Б) ФАКТУРА ПРИЧЕСКИ В) СТРУКТУРА ПРИЧЕСКИ 18. Прическа- это А) ИСКУССТВЕННОЕ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС (СТРИЖКА) Б) ФИГУРНАЯ УКЛАДКА ИЛИ ЗАВИВКА, А ТАКЖЕ СТРИЖКА В СОЧЕТАНИИ И С УКРАШЕНИЯМИ В) ФИГУРНАЯ УКЛАДКА ИЗ ДЛИННЫХ ВОЛОС 19.Перечислите основные компоненты композиции

		А) ФОРМА, СИЛУЭТ, ЛИНИИ, ЦВЕТ, ДЕКОР Б) МАСШТАБНОСТЬ В) КОНТРАСТ 20. КАКАЯ ФОРМА ЛИЦА НАЗЫВАЕТСЯ ИДЕАЛЬНОЙ А) КРУГЛАЯ Б) ОВАЛЬНАЯ В) ТРЕУГОЛЬНАЯ 21. СИММЕТРИЯ - ЭТО А) ПОЛНОЕ НЕРАВЕНСТВО ОДНОЙ ПОЛОВИНЫ ЦЕЛОГО ДРУГОЙ ЕГО ПОЛОВИНЕ, ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ И ВЕЛИЧИНЕ ВСЕХ ВХОДЯЩИХ В ФОРМУ ПРИЧЕСКИ ДЕТАЛЕЙ Б) ПОЛНОЕ РАВЕНСТВО ОДНОЙ ПОЛОВИНЫ ЦЕЛОГО ДРУГОЙ ЕГО ПОЛОВИНЕ, ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ И ВЕЛИЧИНЕ ВСЕХ ВХОДЯЩИХ В ФОРМУ ПРИЧЕСКИ ДЕТАЛЕЙ В) ПОЛНОЕ РАВЕНСТВО ОДНОЙ ПОЛОВИНЫ ЦЕЛОГО ДРУГОЙ ЕГО ПОЛОВИНЕ И НЕ ПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ И ВЕЛИЧИНЕ ВСЕХ ВХОДЯЩИХ В ФОРМУ ПРИЧЕСКИ ДЕТАЛЕЙ 22. КОМПОЗИЦИЯ – ЭТО А) ГАРМОНИЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ, РАСПОЛОЖЕННЫХ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Б) СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 23. АСИММЕТРИЯ В ПРИЧЕСКЕ- ЭТО А) НЕ РАВЕНСТВО ПРИЧЕСКЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К ОСИ СИММЕТРИИ Б) НЕ РАВЕНСТВО ПРИЧЕСКЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К ОСИ СИММЕТРИИ В) НЕ РАВЕНСТВО ПРИЧЕСКЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРОФИЛЮ.
6	<i>Тема 6. Характерный грим</i> Подготовка к Входному контролю 7 семестра. Подготовка к текущему контролю (практическое задание)	ПОДГОТОВКА К ВХОДНОМУ КОНТРОЛЮ 7 СЕМЕСТРА. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ- «ТЕХНОЛОГИЯ МАКИЯЖА МОЛОДОГО ЛИЦА». ПОДГОТОВКА К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ- ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО НАНЕСЕНИЮ ГРИМА- ОБРАЗА ПО РУССКОЙ КЛАССИКЕ, ИСПОЛЬЗУЯ СЛОЖНЫЕ ПРИЁМЫ И СХЕМЫ ГРИМА, ПОСТИЖА, ГУММОЗА, ФАКТУРНЫЕ ПРИЁМЫ.
7	<i>Тема 7. Сказочный грим:</i> сказочная красота	ПОДГОТОВКА К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ- ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: ПРОВЕСТИ ТРЕНИНГОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО ТЕМЕ: «СКАЗОЧНАЯ КРАСОТА» - РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ,

	Подготовка к текущему контролю (практическое задание)	АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ (ЦАРЬ, ЦАРИЦА, ЦАРЕВНА, ИВАНУШКА-ДУРАЧОК И ДР.)
8	Тема 8. Маски: театр Подготовка к текущему контролю- Устный опрос	ПОДГОТОВКА К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ- УСТНЫЙ ОПРОС. ТЕМА: РОЛЬ МАСКИ В ТЕАТРЕ. ВОПРОСЫ: РОЛЬ МАСКИ В ТЕАТРЕ РОЛЬ МАСКИ В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОМ ТЕАТРЕ. РОЛЬ МАСКИ В ТЕАТРЕ «КАБУКИ», «НО», «ПЕКИНСКОЙ ОПЕРЕ» ОПРЕДЕЛЁННАЯ СИМВОЛИКА ЦВЕТА, ЛИНИЙ В ИЗОБРАЖЕНИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ГЕРОЕВ, ЖЕНСКИХ, ФАНТАСТИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ. ТРЕНИНГ ПО ИЗОБРАЖЕНИЮ РАЗНЫХ МИМИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ЛИЦА, МОНГОЛОИДНОЙ РАСЫ (ТЕАТР «КАБУКИ») ОСТРОХАРАКТЕРНЫЕ (ГРОТЕСКНЫЕ) ОБРАЗЫ ПОЛУМАСОК В ТЕАТРЕ АРКАДИЯ РАЙКИНА
9	Тема 9. Национально-исторический грим: Негроидная раса. Монголоидная раса. Китай, Япония Подготовка к текущему контролю (практическое задание)	ПОДГОТОВКА К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ- ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: ПРОВЕСТИ ТРЕНИНГОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО ТЕМЕ: «НЕГРОИДНАЯ РАСА», «МОНГОЛОИДНАЯ РАСА. КИТАЙ, ЯПОНИЯ». ГРИМ ЯПОНСКОЙ ЖЕНЩИНЫ, МУЖЧИНЫ. УЧИТЫВАТЬ РАСОВЫЕ ПРИЗНАКИ: ТЕМНЫЙ ЦВЕТ КОЖИ, УВЕЛИЧЕННЫЕ ФОРМЫ НОСА, ВСЕЙ ПЛАСТИКИ ЛИЦА; ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГУМОЗА, МОРИЛКИ. ГРИМ РУК, ШЕИ, УШЕЙ, ТЕЛА.
10	Промежуточная аттестация	ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 7 СЕМЕСТРА (ЗАЧЕТ) На зачет выносятся ответы на теоретические вопросы и практическая работа (заданная схема грима из пройденной программы курса) Вопросы экзамена 1. Ретроспектива гримировального искусства. 2. История грима от античной маски до современного грима. 3. Функции грима.

	4. Схожесть, отличие функций грима, макияжа 5. Цветоведение. 6. Цветовой круг. 7. «Тёплый», «холодный» цвет, его насыщенность, разбавленность. 8. Использование в гриме живописных приёмов (линия, тон, полутон, тень, блик и др.). 9. Цвет, насыщенность общего тона, корректоров. 10. Цветовые типы лица. 11. Морфология лица. 12. Скульптура, пластика лица. 13. Основные виды пластики лица и их изображение в гриме. 14. Основные выпуклости и впадины. 15. Детали лица. 16. Коррекция и изменение пластических деталей (лоб, нос, скулы, подбородок), форм лица. 17. Коррекция и изменение бровей, глаз, рта. 18. Сценический грим-макияж. 19. Классические идеалы красоты: «Формула красоты». 20. Корректирующий грим-макияж для близко или далеко расположенной сцены. 21. Использование средств и приёмов декоративной косметики, макияжа. 22. Мимические выражения лица. 23. Фиксация по определённым мимическим мышцам характерного выражения лица. 24. Свойство мимических мышц. Физиогномика. 25. Схемы грима. 26. Худое, полное лицо. 27. Грим подростка. 28. Возрастной грим: разные возрастные схемы 29. Скульптурно-пластические приёмы грима. 30. Использование в гриме гуммоза, изделий из различных мягких пластических деталей. 31. Сложные приёмы налёпки гуммоза, его камуфляжа, соединение с общим тоном. 32. Применение налёпок в сложных гримах (характерный, сказочный). 33. Постиж.

	34. Основные постижённые изделия: парик, усы, бороды. Их разновидности, театральная классификация. Приёмы наклейки и камуфлирования. 35. Характерный грим. 36. Гримы-образы европейской и русской классики. 37. Использование сложных приёмов и схем грима, постижа, гуммоза, фактурных приёмов. 38. Портретный грим. 39. Современные концепции в изображении известных деятелей культуры, исторических личностей. 40. Сказочный грим. а) Реалистические сказочные образы (цари, царицы, царевны и т.д.). 41. Использование корректирующих средств грима, макияжа в женских образах, постижа. 42. Мифологические образы (баба Яга, Кощей Бессмертный и др.). 43. Использование всех приёмов грима (живописных, скульптурно-объёмных, фактурных), постижа. 44. Национально-исторический грим. 45. Основные схемы (композиции) грима, их акценты. 46. Изображение в гриме основных рас: европеоидной, негроидной, монголоидной расы. 47. Методика быстрого изображения схемы грима с использованием основных акцентов в гриме определённой расы. 48. Методика более «нагруженного» грима с прорисовкой всех деталей лица. 49. Маски. 50. Виды масок: традиционно-мифологические, карнавальные, театральные маски. 51. Виды масок: театра Кабуки, Но; 52. Виды масок: венецианские маски, маски животных, фантазийные маски. 53. Приёмы работы с аквагримом. Практическая работа - заданная схема грима из пройденной программы курса.

4. ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

«Отлично» - выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их для анализа историко-педагогических событий.

«Хорошо» - выставляется обучающемуся, показавшему полные знания учебной программы дисциплины, умение применять их для анализа историко-педагогических событий и допустившему в ответе некоторые неточности.

«Удовлетворительно» - выставляется обучающемуся, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, при этом он владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения.

«Неудовлетворительно» - выставляется студенту, ответ которого содержит существенные пробелы в знании основного содержания учебной программы дисциплины.

ГЛОССАРИЙ

Для успешного изучения курса необходимо знание терминологии, владение понятийным аппаратом. Потому начинаем с глоссария. ГЛОССАРИЙ

Представление данного материала не в алфавитном порядке обусловлено необходимостью в показе сначала самых распространённых профессиональных терминов при создании театрального грима, грима в кино, на подиуме, в профессиональном и бытовом макияже. В формате методического пособия невозможно представить более объёмный словарь профессиональных терминов.

В выполнении грима, макияжа, при обсуждении грима с актёрами, режиссёрами, художниками, моделями, клиентами, специалистам в области грима, макияжа необходимо знать некоторые профессиональные термины для более точного объяснения своего видения сценического, эстетического образа, макияжа. Специалистам-гримёрам, стилистам, актерам, режиссёрам необходимо иметь представление о том, что в гриме, макияже, как в любом изобразительном произведении, существуют такие понятия, как: *композиция грима, рисунок грима, композиционный центр или акцент в гриме*.

Грим: (франц. grime - смеющийся старец, XIX век). Искусство изменения внешности актёра при помощи специальных красок (средств), наклеек, парика, пластических материалов (гуммоза), накладок и т.п. Основные функции грима: корректирующая, схожая с макияжем, и театральная (изображение возраста, социального происхождения, здоровья, национальности, мимических выражений и т.д.). Можно дать такое определение, например: **грим** - это создание образа старого весёлого китайца на молодом европейском лице.

Аквагрим (лат. aqua - вода) - обезжиренный грим на водной основе. Производится жидкой консистенции, тактично сухим, прессованным в таблетки.

Приёмы грима: живописные; скульптурно-объёмные с использованием пластических материалов (гуммоза) для изменения пластики деталей лица; фактурные для изменения фактуры кожи лица, рук, тела актёра (изображение шрамов, ран, небритости, синяков и т.д.).

Художник-гримёр -это высокопрофессиональный широкопрофильный специалист, окончивший Московский театральный художественно-технический колледж (МТХТК) художественно-гримёрное отделение, работающий в театре, кино, на телевидении, корректирующий и изменяющий лицо актёра, создавая гримы-образы.

ГРИМИРОВАТЬ, ГРИМИРОВАТЬСЯ - ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ УЛУЧШЕНИЕ ОБЛИКА ЧЕЛОВЕКА (МАКИЯЖ, КОРРЕКТИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ГРИМА), ЧАСТИЧНОЕ ИЛИ ПОЛНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ (ИСКАЖЕНИЕ) ДЕТАЛЕЙ ЛИЦА, ФОРМЫ ЛИЦА АКТЁРА ПРИ СОЗДАНИИ ГРИМА-ОБРАЗА В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ПОДИУМЕ ИЛИ В ПРАЗДНИЧНОМ ШОУ. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ БЫТОВОЙ ТЕРМИН «КРАСИТЬСЯ», «НАКРАСИТЬСЯ». УМЕСТНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ ТЕРМИН В ГРИМЕ ДЕТАЛЕЙ ЛИЦА: «НАКРАСИТЬ ГЛАЗА», «ПОДКРАСИТЬ РЕСНИЦЫ» И Т.Д.

ГУММОЗ – ПЛАСТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ФОРМЫ НОСА, СКУЛ, ПОДБОРОДКА, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ СОСТАВОВ (ВОСКА, ТОНА И ДР.); ПО СВОЙСТВАМ СХОЖ С ПЛАСТИЛИНОМ.

СЦЕНИЧЕСКИЙ (КЛАССИЧЕСКИЙ) ГРИМ, МАКИЯЖ - ЭТО КОРРЕКТИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ГРИМА, МАКИЯЖА, ГДЕ НЕТ ХАРАКТЕРНЫХ АКЦЕНТОВ. ЭТОТ ГРИМ ЧАСТО ЕЩЁ НАЗЫВАЕТСЯ КЛАССИЧЕСКИМ, Т.Е. СООТВЕТСТВУЮЩИМ КЛАССИЧЕСКИМ (ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИМ) КАНОНАМ КРАСОТЫ.

Схема грима, макияжа - это общий рисунок определённого грима, макияжа при создании сложных характерных гримов без учёта индивидуальных особенностей конкретного лица.

Рисунок грима - это определённой напряжённости прорисовка деталей лица, теневых и цветовых решений. Он может быть: 1) *мягким, лёгким, пастельным* - без резких линий, теней, без яркого цвета губ, бровей, или 2) *жёстким, насыщенным* – с четкими прорисованными деталями лица, мимическими складками, жесткой моделировкой лица при большой удалённости от сцены (Большой театр) или в сказочном гриме.

Композиция - построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением, во многом определяющее его восприятие. Типы: статичная и динамичная, «открытая» и «закрытая». В живописи - распределение предметов и фигур в пространстве, соотношение объёмов, света, тени, пятен.

Композиция грима, макияжа – это соединение в единое целое: цветовой гаммы, пластики лица, рисунка всех деталей лица. Композиция любого произведения: соединение в единое художественное целое определённой идеи, замысла, темы, сюжета произведения. В композиции грима-образа: замысла драматурга, режиссёра, сценографии (художника-постановщика). *Композиция грима* может быть вертикальной, горизонтальной, диагональной, округлой.

Вертикальная композиция грима: это узкое, удлинённое, треугольное или вытянутое прямоугольное лицо меланхолика. Акцент в композиции грима – это центрально-вертикальная часть лица, тонкие брови; это образ «жертвы», маска *«Пьеро»*: падающая ось брови, глаз, удлинённый нос. Форма лица узкая, удлинённо-овальная.

Горизонтальная композиция грима: это широкая пластика лица, прямоугольная, с широкими скулами. Брови расположены горизонтально и низко к глазам. Моделировка скул только горизонтальная; нос широкий, плоский, укороченный (*А. Шварценеггер*). Это лица телохранителей, людей сильного физического склада. Форма лица прямоугольная или квадратная с выступающими углами нижних скул.

Диагональная композиция грима: острая пластика лица, восходящая (восточная) ось глаз, брови, острый нос с острыми ноздрями, острые скулы, идущие под углом к виску.

Центр композиции: в верхней и центральной части лица. Лицо треугольной или ромбовидной формы, с острым подбородком.

Округлая композиция грима: это схема грима весёлого округлого лица сангвиника, где все черты лица (глаза, брови, кончик носа, щёки, рот) имеют округлый рисунок, у которого вся пластика лица округло-горизонтальная (Рыжий – в цирке, Иванушка-дурачок и др.). Форма лица горизонтально-округлая или приплюснуто-овальная.

Пластика лица: это форма лицевой части черепа + определённая наполненность или сухость жировой и мышечных тканей, строение деталей лица (лоб, скулы, нос, подбородок). *Жесткая или острая* пластика лица получается при диагональной композиции грима, макияжа; *округлая или мягкая* пластика лица при округло-горизонтальной композиции грима. У монголоидной расы присутствует природная *плоская широкая и низкая* пластика лица; удлинённая, высокая пластика лица при разных его формах - у европеоидной расы.

«Низкая» пластика лица, присущая монголоидной расе, – это невысокая форма носа с низкой переносицей, с неярким (низким) рельефом лица. Самая «высокая» пластика лица наблюдается у европеоидной расы, у испано-португальских, грузинских этносов, а также у других народов, у которых высокий рельеф лица создают: высокий нос с высокой переносицей, объёмные надбровные дуги, скулы могут быть остро выраженными, но не широкими. Эти отличия в пластике лица хорошо видны в сравнении профилей лица.

Основной центр в композиции грима, макияжа: чаще всего это переносица, рисунок бровей у переносицы (новый рисунок брови изменяет имидж, пластику лица), яркий чувственный рот, перемещение композиционного центра при изображении различных форм и пластики лица.

Акценты в гриме, макияже: усиление какой-либо детали лица: рот, брови, глаза, яркая моделировка; или сильно изменённый тон лица: очень светлый, загорелый, тёмный.

В настоящее время на отечественном рынке есть большой выбор профессиональной и декоративной косметики, которая имеет широкую сферу использования, у которой есть специфические (профессиональные) названия.

Корректоры (англ. corrector – *исправляющий*). Это средства, скрывающие недостатки кожи лица и тела (синяки под глазами, различные воспаления, акне, родимые пятна и др.).

Консилер, антисерн, камуфляж, модельер – современные средства декоративной косметики для маскировки косметических дефектов кожи, а также коррекции формы и деталей лица.

Консилер (англ. concealer - *укрыватель*) – Это любое косметическое средство, позволяющее скрыть дефекты кожи: круги, синяки под глазами, пигментные пятна, прыщи.

- бактерицидные – корректоры для «проблемной» кожи лица,
- антиварикозные – для маскировки синюшных и красных пятен, лопнувших сосудов

Выпускается в виде маскирующих карандашей, стиков (палочек), жидких кремов.

Антисерн (франц. *serne* - *синева*), средство для корректировки синяков под глазами и других синюшных пятен. Выпускается в виде *карандаша, стика, годе* (маленькой круглой баночки). Антисерн используется для моделирования лица, коррекции светотени и цвета, в частности, когда нужно скрыть синеву и глубокие тени под глазами.

Высветлитель (блик) используется для нанесения на лицо с целью создания акцентов, подчёркивания отдельных частей лица или их коррекции. **Контур** используется

для придания выразительности отдельным частям лица (губы, глаза), выпускается в виде карандашей различной твёрдости или «жидкой подводки».

Камуфляж (франц. *camouflage* – *маскировка*) – самый лучший вид маскировки. Для убирания родимых пятен, шрамов, рубцов, татуировки и т.д., т.к. эти средства обладают одновременно и корректирующим и тонирующим эффектом из-за тугой и воскообразной их консистенции. Выпускается в *пэнкейке* (как для прессованной пудры) или *годе*. Наносится на чистую кожу влажным спонжем или кистью. В качестве разбавителя используется бесцветный *миксер* (разбавитель для твёрдых жировых средств грима, макияжа).

Миксеры (разбавители) могут бесцветными и тональными. Отличия: *антисерн* используется только для маскировки синяков и тёмных кругов под глазами.

Модельер (франц. *modele* – *лепщик, модельщик*). Используется только профессионалами: гримёрами, визажистами, стилистами (кино, театр, телевидение, подиум) для моделирования лица, коррекции форм лица, его деталей. Цветовая гамма – от белого - до тёмно-коричневого. Выпускается в виде прессованной пудры, крема. Удобны *палеты* (плоская, узкая, прямоугольная упаковка с прозрачной крышкой) с набором разных оттенков.

База под макияж. Крем-база. (Создал *Макс Фактор*, в 20-30-е гг. XX в., русский эмигрант, эмигрировавший после революции в США, ставший ведущим мастером и производителем профессиональной косметики для Голливуда). Наносится на чистую кожу перед тонированием лица. Она создаёт тонкую плёнку для защиты кожи лица и делает её более гладкой по текстуре и тону. Крем-база может быть бесцветным и цветным. *Белый цвет*: светлая основа под макияж. *Зеленоватый тон*: нейтрализует красные пятна. *Фиолетовый*: удаляет желтизну, оливковые пятна. *Оранжевый*: «согревает» кожу или используется как тон для загорелого лица. *Голубой*: смягчает красноватый цвет лица и маскирует красно-коричневые пятна.

Ай-лайнер используется для нанесения в декоративных целях. Ай-лайнеры выпускаются разного цвета и оттенка в жидком виде (флакон с кисточкой), в виде карандаша, помады.

Жирный тональный крем или жировой театральный грим – средство для получения плотного общего тона любого цвета и его насыщенности. Его наносят поверх базы и камуфляжа. Театральный грим можно использовать и как средство камуфляжа.

Основные тонирующие средства различаются по составу и консистенции. Они могут называться «*грунтовкой*», «*основой*», «*основным или общим тоном*».

Общий тон – это определённый цвет лица, может быть: жирным, жидким, кремом-пастой, твердым тональным кремом (стиком), сухим (тон-пудра). Увлажняющий крем, миксер используются и как разбавители жирного грима.

Жидкий тон (франц - *fluide*) – самый распространённый вид основы, как в бытовом, так и в проф. макияже. Может иметь защитное, лечебное и увлажняющее свойство, для «проблемной» кожи подростков или сухой старой кожи лица. Обладают широкой палитрой оттенков. Может быть матовой и блестящей.

КРЕМ-ПАСТА. ОБЛАДАЕТ БОЛЬШОЙ ПЛОТНОСТЬЮ И КРОЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ, ЧЕМ ЖИРОВОЙ ГРИМ. НАНОСИТСЯ ВЛАЖНЫМ СПОНЖЕМ. УПАКОВКА – КАК У КОМПАКТНОЙ ПУДРЫ (**ПЭНКЕЙК**).

ТВЕРДЫЙ ТОНАЛЬНЫЙ КРЕМ. БОЛЬШЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ГРИМЕ, МАКИЯЖЕ. НАПОМИНАЕТ ЗАСТЫВШИЙ ВОСК. ВО ФРАНЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ КАК - **ФАР-**

КРЕМЫ. Для «ОБЛЕГЧЕНИЯ» ТЕКСТУРЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ВМЕСТЕ С МИКСЕРОМ. УПАКОВКА – **СТИК** (палочка). ДОРОГОЕ, НО ЭКОНОМИЧНОЕ СРЕДСТВО.

СУХАЯ ГРУНТОВКА (ТОН-ПУДРА). ФРАНЦУЗСКИЕ ВИЗАЖИСТЫ НАЗЫВАЮТ «**МАКИЯЖ РАПИД**» (БЫСТРЫЙ МАКИЯЖ). КАК ПРЕССОВАННАЯ ПУДРА, НО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ НЕЁ БОЛЬШИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖИРОВ. НАНОСИТСЯ ВЛАЖНЫМ СПОНЖЕМ (ГУБКОЙ). НЕ ТРЕБУЕТ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРИПУДРИВАНИЯ. ПОПУЛЯРНА В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ, А ТАКЖЕ В БЫТУ. ВЫПУСКАЕТСЯ В **ПЭНКЕЙКАХ** (УПАКОВКА КАК У ПРЕССОВАННОЙ ПУДРЫ).

ТРАНСПОРАНТНАЯ ПУДРА (ФРАНЦ. - **ПРОЗРАЧНАЯ**) - ЭТО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАССЫПНАЯ ПУДРА, ИМЕЮЩАЯ РАЗНЫЕ ЦВЕТА, КОТОРАЯ ИМЕЕТ СВОЙСТВО ЗАКРЕПЛЯТЬ ГРИМ, МАКИЯЖ, ДЕЛАЯ ЕГО БОЛЕЕ МЯГКИМ, УБИРАЯ ИЗЛИШНИЙ БЛЕСК ЖИРОВОГО ГРИМА, ГРУНТОВКИ. НАНОСИТСЯ БОЛЬШОЙ ИЛИ СРЕДНЕЙ КИСТЬЮ.

МАТИРОВАНИЕ КОЖИ ЛИЦА - УЗКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ (ГРИМИРОВАЛЬНЫЙ) ТЕРМИН ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖИРНОГО БЛЕСКА ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ ЖИРОВОГО ГРИМА.

«ЗАКОН ЕСТЕСТВЕННОГО РУМЯНЦА» - ОПРЕДЕЛЁННЫЕ МЕСТА (6 ТОЧЕК) НА ЛИЦЕ, НА КОТОРЫХ БЫВАЕТ ЕСТЕСТВЕННЫЙ РУМЯНЕЦ: НА ЛОБНЫХ БУГРАХ, У НАРУЖНОГО КОНЧИКА БРОВИ, НА СКУЛЕ, ЩЕКЕ, У КРАЯ НОЗДРИ, НА НИЖНЕМ УЧАСТКЕ ПОДБОРОДКА, НА МОЧКЕ УХА; НЕОБХОДИМОСТЬ ДЛЯ «ОЖИВЛЕНИЯ» ЛИЦА АКТЁРА; ПРИ ПЛОТНОМ ТОНЕ, СОЗДАЮЩЕМ МАСКУ; ГРИМЕ ПОДРОСТКА; МАКИЯЖЕ.

Постиж, постижёрные изделия (франц. *postiche* - *искусственное волосяное изделие*) - это парики, накладки, шиньоны, косы, локоны, бороды, усы, бакенбарды и многие другие изделия из человеческого волоса, шерсти буйвола (сарлык), искусственных волос. Необходимая составляющая грима в кино, театре, на телевидении, эстраде, цирке.

Использование в повседневной жизни (парики, шиньоны, заколки, ресницы и др.).

Цветовая гамма - в изобразительном искусстве наименование внешних цветовых особенностей колорита, основные цветовые оттенки произведения. У каждого художника есть своя цветовая гамма, обычно определяемая как тёплая, горячая, холодная, яркая, блёкая и т.д. *Цветовая гамма* грима, макияжа может быть тёплой или холодной; пастельной или насыщенной; яркой, контрастной или почти бесцветной (монохромной).

Колорит - система соотношений цветовых тонов. По характеру цветовых сочетаний колорит может быть спокойный или напряжённый, холодный или тёплый, светлый или тёмный, яркий или блёклый.

Локальный цвет - в живописи: чистый цвет, лишённый оттенков. Например, в гриме - локальный красный цвет на губах.

Тон, грунтровка, общий тон – общий цвет тона лица.

Полутон – слегка высветленный общий тон.

Теневые (моделирующие) краски – затемнённый общий тон (коричневый+чёрный), создающими искусственные тени-объёмы.

Блик – светлые акценты, выявляющие объёмы деталей лица, складок.

Рефлекс – отражение на лице цвета костюма, волос, декораций, света.

Макияж (фр. *maquillage* - *маскировка*) - система декоративного оформления лица (кожи, глаз, губ и т.д.), а также косметические средства для его оформления; корректирующая функция, «искусственная красота» (XVII в., это ярко-красный рот, как средство обольщения). Негативный аспект этого термина до XX века.

Демакияж - снятие макияжа с лица специальными средствами, по правилам косметологии.

Мейк-ап (мейкап) (англ. make up – *оформление лица*). Макияж, иногда - сценический макияж, киногрим. Процедура нанесения макияжа, грима.

Визаж (франц. visage – *лицо*) – термин, обозначающий более ёмкое понятие, чем макияж, от последнего отличается большей оригинальностью и свободой в решении отдельных элементов. Система декоративного оформления лица, в том числе для сценического и подиумных выступлений. От фэйс-арта отличается расположением и характером исполнения оформительских элементов, которые не должны мешать восприятию лица и его элементов в их обычном значении, т.е. брови, глаза, нос, рот и щёки не должны превращаться в нечто иное.

Физиогномика (латин. – *изучение природы*) – «диагностика» по лицу человека его характера, судьбы, здоровья. Необходима при изучении и фиксации на лице определённых мимических состояний (в схемах грима весёлого, злого, печального лица), уточнении характерного грима.

Сангвиник – *кроветворный тип темперамента по Гиппократу* (V-IV вв. до н.э.), схема грима весёлого человека.

Холерик – *преобладание в человеке жёлтой желчи (Гиппократ)*, схема грима злого лица.

Меланхолик – *преобладание в человеке чёрной желчи (Гиппократ)*, схема грима печального человека.

Темперамент – (латин. – *смешивать*), гуморальная (жидкостная) теория *Гиппократа* (V-IV вв. до н.э.), об определённом состоянии и преобладании в человеке жидкостей: крови, лимфы, желчи, которые действуют на физиологические особенности человека.

Боди-арт (англ. body – *тело*, art – *искусство*) – течение внутри концептуального искусства, где объектом изобразительного (авангардного) искусства является тело человека. Разновидности боди-арта: *боди-пейтинг* – роспись по телу, *фэйс-арт* – роспись лица, *татуаж* – роспись тела, лица иглой и спец. красками, *нейл-арт* – роспись ногтей.

Фэйс-арт (англ. face – *лицо*) – разновидность бодиа – арта и боди-пейтинга. Художественное оформление лица, при котором, в отличие от макияжа и визажа, лицо может «не читаться» как лицо, а отдельные черты могут быть замаскированы рисунком.

Имидж (англ. image – *образ, изображение*) – визуальный образ, созданный стилистом, соответствующий определённым задачам или отвечающий желанию клиента (женский или мужской деловой имидж и т.д.), куда входят все составляющие этого образа: макияж, причёска, костюм, образ поведения, походка и т.д.

Стиль (англ. stile – *стиль*) – устойчивое единство образной системы и средств выразительности, характерное для определённого художественного направления, творческой школы, автора. Термин (понятие) употребляется в разных значениях, но чаще в широком смысле слова.

Мода – периодически возникающее и время от времени повторяющееся частичное изменение внешних форм культуры, характерное доминирование определённых художественных стилей, происходящее под влиянием многих факторов (экономических, социальных, нравственных, эстетических); непродолжительное господство определённого художественного вкуса в какой-либо сфере жизни или культуры. В узком смысле – эталонная комбинация образцов одежды, причёски, макияжа, свойственная только данному отрезку времени, как правило, короткому (сезон).

Из истории грима

Патрис Пави. *Словарь театра*. М.: «Прогресс». 1991, с.56-57.

Франц: *maquillage*; англ.: *make-up*; нем.: *Schminke*; исп. *maquillaje*.

1.История меняющегося искусства грима

Театральный грим очень выразителен и содержит огромное количество информации, т.к. с его помощью гримёрами накладываются последние штрихи на лицо актёра. В некоторых театрах, например, *Кабуки* или *Катакхли*, нанесение грима – ритуальная церемония. Подобный же ритуал существует в театре «*Солнца*» (Франция, Париж), где не без удовольствия на обозрение публики выставляются гримирующиеся актёры. Если бы грим сводился только к банальной функции улучшения природных данных (макияжу), можно было утверждать, что он столь же давнее изобретение, как и сам театр. Однако, Древние Греки применяли грим не только для того, чтобы сделать актёра более красивым – он, кстати, носил маску, - но и для того, чтобы соответственно ритуалу окрасить его лицо кровью жертвенного животного или пеплом.

Косметический грим используется с XVI века. Технические приёмы грима постоянно совершенствовались. В XVIII . актёры гримировались так сильно, что один из современников имел основание сказать: «Все актёры, играющие на театре, всё равно, что девицы. Королевы и героини так намазаны, что их цвет лица кажется свежим и румяным, как у наших юных молочниц». Каковым бы ни были технические приёмы (в некоторых красках использовался мышьяк, свинец, что было опасно для здоровья), грим при сценическом освещении выглядел естественным цветом кожи, а при введении газового освещения, а затем электричества происходила дальнейшая его эволюция.

2.Функции грима (Патрис Пави. Словарь театра)

А. Улучшение натуры

Такое привычное применение грима особенно приветствуется на сцене, так как это искусство состоит не столько в том, чтобы состарить персонаж, сколько в том, чтобы сделать его моложе. Сложная задача обязывает гримёра совершать чудеса компиляции и улучшения натуры: убирать мешки под глазами, подтягивать подбородок, скрывать неровности кожи и др.

Б. Кодификация лица

Некоторые театральные традиции грима, например, в китайском театре, основываются на чисто символической системе соответствий различных цветов социальным характеристикам: белый – для интеллигенции, красный для неподкупных героев, синий – для гордецов, серебряный – для богов и т д. (Интересная символика цвета и рисунка масок в японском театре Кабуки).

В. Театрализация облика

Грим – своего рода живой костюм актёра – соперничает с маской благодаря подвижности лица. Иногда актёр делает застывшие гримасы (*Гротовский*), так «*Сирэйтиенс театр*» применяет лицевую скульптуру, используя гримасы, поддерживаемые руками актёров. В искусстве создания лица грим может одновременно подчёркивать театральность, «лицевую механику» (как говорил *Мариво*) и подчёркивать естественность и «органичность» мимического выражения. Грим использует определяющую двусмысленность театрального представления: это смесь естественности и искусственности, вещи и знака.

Г. Другие возможности грима

В настоящее время гримируется не только лицо, но и тело. *Витез* в постановке «Британика» (*Расин*) окрашивает волосы, прорисовывает контуры ног актёров на костюме. Грим становится некой подвижной символичной декорацией: не характеризуя персонаж психологически, он способствует созданию театральных форм наравне с другими компонентами представления (сценографии) (*маска, свет, костюм* и т.д.). Отказываясь от психологических эффектов, он берёт на себя функцию *систему означающей*, становится равноправным эстетическим элементом спектакля.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 52.05.02 «Режиссура театра» профиль подготовки «Режиссер драмы» Автор (ы): доцент Сорокина Т.А., доцент Жуков С.Ю.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.

Фонд оценочных средств дисциплины

ОСНОВЫ СЦЕНИЧЕСКОГО ГРИМА

Направление подготовки: 52.05.02 - Режиссура театра

Профиль подготовки: Режиссер драмы

Квалификация (степень) выпускника: Специалист

Форма обучения: очная

Химки - 2021 г.

1. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	ОПК-2.1. Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.2. Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.3. Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)	Знать: теоретические основы и методические принципы актерского искусства; грима; основы психологии художественного творчества Уметь: использовать теоретические знания в практической деятельности; осуществлять творческую деятельность в сфере искусства; руководить творческой деятельностью в сфере искусства Владеть: различными актерскими техниками; методами организации творческого процесса

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Тема1. Подготовка к процессу гримирования:

Входной контроль: письменный опрос.

ВОПРОСЫ:

Значение и функции кожи в жизнедеятельности человека.

Гигиена грима: чистота гримировальных средств, помещения, стола, рук- важность и значение

Основные косметические и гигиенические средства в гриме, макияже.

Техника безопасности: исправная электропроводка, наличие аптечки, правильное пользование режущими предметами, клеем и средствами грима.

«Проблемная» кожа и грим. Правила снятия грима.

Выскажите свое видение проблемы...

Грим, который вам запомнился....

Какой бы вы хотели сделать грим и почему

Текущий контроль - практическое задание: устный опрос

Вопросы:

Основные функции театрального грима, его значение. Отличия в сравнении с гримами кино.

Современные тенденции грима.

Макияж в театре, образный грим-макияж на подиуме: сходство и различие

Тема2. Цветоведение:

Текущий контроль - практическое задание: тренинговые упражнения

Провести тренинговые упражнения по теме «Цветоведение».

Упражнения на восприятие цвета, символику цвета (4-6 упражнений) с описанием упражнений в рабочем дневнике; фиксировать время проведения упражнений и оценку эффективности.

Оценивается: знание разнообразных форм и способов проведения актерских тренингов;

Тема3.Технология грима, макияжа, живописные приемы:

Текущий контроль–видеопрезентация.

Живописные приемы портретной живописи (живопись, кино, театр) -3минуты с комментариями

Оценивается: умение использовать искусство грима при поиске внешней характерности образа;

Тема4.Схемы грима. Классические пропорции лица:

Текущий контроль - практическое задание: тренинговые упражнения

Провести тренинговые упражнения по теме: ««Формула красоты» (Пифагор, V в. до н.э), идеал (канон) красоты (Поликлетт, V в. до н.э); «Закон золотого сечения» (Возрождение, XV в.)». Применить методику для сценического, мужского/женского грима

Оценивается: умение отбирать и подготавливать тот или иной вид актерского тренинга в зависимости от решаемой на данном этапе обучения педагогической задачи;

Тема7. Молодое красивое лицо. Макияж и декоративная косметика:

Текущий контроль - практическое задание:

Практическое задание по нанесению макияжа и декоративной косметики:

Подбор основы, тон-базы, грунтовок, общего тона. Корректировка «проблемной» кожи (акне, камедоны и т.д.), формы и деталей лица. Соответствие макияжа стилю, цвету костюма, лица, назначение макияжа.//фото/видео работы

*Оценивается.*Приобретение навыков самостоятельной работы по созданию грима для исполнения роли

Тема5 Скульптурно-объемные, комбинированные приемы грима:

Текущий контроль– ТЕСТ

1. Мода -это:

а) не продолжительное господство определённого стиля

б) не продолжительное господство определённого вкуса в какой — либо сфере жизни или культуры.

в) продолжительное господство определённого стиля

2.Прически Древнего Египта выполнялись

а) Из натуральных волос

б) из волос животных (это были парики)

в) из натуральных волос и волос животных

3. Моделирование -это:

а) процесс индивидуального подбора прически

б) процесс создания моделей и разработку на основе различных вариантов

в) процесс реконструкции

4. В причёсках древнего Рима и Греции преобладали

а) гладкие формы

б) локоны

в) локоны и гладкие формы

5. Причёска должна соответствовать образу в целом

а) да

б) нет

в) не всегда

6. Причёска -это

а) завивка

б) фигурная укладка волос,

в) фигурная укладка волос, завивка, стрижка.

7. Причёски эпохи возрождения (XV- XIV) в Европе отличались

а) помпезностью и разнообразием

б) скромностью и не приметностью

в) однообразием

8. Причёски делятся на какие виды

а) по технологии выполнения

б) по способу зачёсывания волос

в) по способу ношения

9. Стил ь барокко появился и был популярен в

а) XVII- XVIII в.

б) XV- XVIII в.

в) X-XIV в.

10. Классификация причёски - это

а) её стилистическое назначение

б) её предназначение

в) её выполнение

11. Стил ь рококо появился

а) в первой половине XVIII в.

б) в XIV в.

в) в XV в.

12. Стил ь ампи р появился в

а) в конце XIX в.

б) в середине XVI в.

в) в начале XIX в.

13. Стилъ -это

- а) устойчивая общность образной системы, средств и приёмов её исполнения**
- б) индивидуальный подбор причёски
- в) массовое моделирование

14. Причёски в России стали популярны при:

- а) Николае I
- б) Александр I
- в) Петре I**

15. В европейских женских причёсках в начале XX-го в (1900-1950) преобладал стилъ:

- а) а-ля- гарсон**
- б) бандо
- в) малая пудренная

16. В исторических причёсках можно было распознать к какой социальной принадлежности относится человек

- а) да**
- б) нет
- в) не всегда

17. Композиции причёски -это

- а) Совокупность элементов, компонентов, декора в единой модели причёски**
- б) фактура причёски
- в) структура причёски

18. Прическа- это

- а) искусственное удаление волос (стрижка)
- б) фигурная укладка или завивка, а также стрижка в сочетании и с украшениями**
- в) фигурная укладка из длинных волос

19. Перечислите основные компоненты композиции

- а) форма, силуэт, линии, цвет, декор**
- б) масштабность
- в) контраст

20. Какая форма лица называется идеальной

- а) круглая
- б) овальная**
- в) треугольная

21. Симметрия -это

- а) полное неравенство одной половины целого другой его половине, полное соответствие по расположению и величине всех входящих в форму причёски деталей

- б) полное равенство одной половины целого другой его половине, полное соответствие по расположению и величине всех входящих в форму причёски деталей
- в) полное равенство одной половины целого другой его половине и не полное соответствие по расположению и величине всех входящих в форму причёски деталей

22. Композиция – это

- а) гармоничное сочетание, расположенных составных элементов
- б) составные элементы

23. Асимметрия в причёске- это

- а) не равенство причёске по отношению к оси симметрии
- б) не равенство причёске по отношению к оси симметрии
- в) не равенство причёске по отношению к профилю.

Оценивается: владение основными приемами гримирования

Зачет/незачет: от 22 до 10 правильных ответов- зачет; от 9 до 1- незачет.

Тема 6: Характерный грим

Текущий контроль: **практическое задание**

Текущий контроль: практическое задание по нанесению грима-образа по русской классике, используя сложные приёмы и схемы грима, постижа, гуммоза, фактурные приёмы.

Оценивается: правила гигиены грима;

Тема 7: Сказочный грим: сказочная красота

Текущий контроль: **Практическое задание.**

Практическое задание: Провести тренинговые упражнения по теме: «Сказочная красота» - реалистические, антропологические образы (царь, царица, царевна, Иванушка-дурачок и др.)

Оценивается: умение отбирать и подготавливать тот или иной вид актерского тренинга в зависимости от решаемой на данном этапе обучения педагогической задачи;

Тема 8: Маски: театр

Текущий контроль. **Устный опрос**

Тема: Роль маски в театре.

Вопросы:

Роль маски в театре

Роль маски в древнегреческом театре.

Роль маски в театре «Кабуки», «Но», «Пекинской опере»

Определённая символика цвета, линий в изображении положительных и отрицательных героев, женских, фантастических образов.

Тренинг по изображению разных мимических состояний лица, монголоидной расы (театр «Кабуки»)

Острохарактерные (гротескные) образы полумасок в театре Аркадия Райкина

Оценивается: умение разрабатывать и накладывать несложный грим;

Тема 9: Национально-исторический грим: негроидная раса, монголоидная раса. Китай, Япония.

Текущий контроль: **практическое задание.**

Практическое задание: провести тренинговые упражнения по теме: «Негроидная раса»;

учитывать расовые признаки: темный цвет кожи, увеличенные формы носа, всей пластики лица; использование гумоза, морилки. Грим рук, шеи, ушей, тела.

Оценивается: знание разнообразных форм и способов проведения актерских тренингов; умение отбирать и подготавливать тот или иной вид актерского тренинга в зависимости от решаемой на данном этапе обучения педагогической задачи; владение техникой проведения актерских тренингов;

«Монголоидная раса. Китай, Япония». Грим японской женщины, мужчины.

Оценивается: знание разнообразных форм и способов проведения актерских тренингов; умение отбирать и подготавливать тот или иной вид актерского тренинга в зависимости от решаемой на данном этапе обучения педагогической задачи; владение техникой проведения актерских тренингов;

Тема: ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ VII СЕМЕСТРА –ЗАЧЕТ

На зачет выносятся ответы на теоретические вопросы и практическая работа (заданная схема грима из пройденной программы курса).

Теоретическая часть

Вопросы:

1. Особенность грима как неотъемлемой части сценического образа
2. История возникновения и развития искусства театрального грима
3. Значение русской школы гримировального и актёрского искусства
4. Основные функции театрального грима, его значение
5. Основные гримировальные средства и инструменты
6. Основы косметологии.
7. Гигиена грима. Техника безопасности
8. Цветовой спектр. Основные цвета в гриме, макияже
9. Цветовые типы лица: «лето-зима», «весна-осень» и др.
10. Декоративная косметика, грим-макияж. Цвет и стиль
11. Грим, костюм, декорации
12. Взаимосвязь сценографии и цветовой композиции грима
13. Грим и свет.
14. Изобразительные приемы в гриме, макияже
15. Анатомические основы грима.
16. Морфология. Типы и формы лица
17. Схемы грима

Практическая часть. Студент самостоятельно выполняет заданную схему грима из пройденной программы курса.

Традиционная оценка	Пояснение к оцениванию экзаменационного ответа	
«Отлично»	- теоретическое освоение компетенций освоено полностью,	

	без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов близким к максимальному.	
«Хорошо»	- теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки.	
«Удовлетворительно»	- уровень выполнения работы отвечает большинству основных требований, теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	
«Неудовлетворительно»	- теоретическое освоение компетенций освоено частично, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнены, либо качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно	

	повышение качества выполнения учебных заданий	

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

по направлению 52.05.02 «Режиссура театра»

профиль подготовки «Режиссер драмы»

Автор (ы): доцент Сорокина Т.А., доцент Жуков С.Ю.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Режиссура и актерское мастерство**

**СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА**

**СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ДРАМЫ**

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ
(год набора 2019)**

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

Химки 2021 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: подготовка высококвалифицированного специалиста – режиссера драмы готового к профессиональной творческой деятельности: режиссуре и постановке драматических спектаклей в профессиональных коллективах, руководству драматическим театром, педагогической работе в профильных образовательных учреждениях.

Задачи: овладеть навыками саморазвития; навыками планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; различными актерскими техниками; методами организации творческого процесса; навыками педагогической работы и методами оценки ее эффективности; техникой создания художественных образов режиссерскими средствами; навыками режиссерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Режиссура и актерское мастерство» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части ОПОП по направлению подготовки 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы. Дисциплина «Режиссура и актерское мастерство» изучается с 1-го по 9-й семестр. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, должны быть сформированы при освоении дисциплин школьной программы.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для прохождения практик, сдачи госэкзамена и защите ВКР. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данной специальности 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1. Демонстрирует понимание принципов командной работы. УК-3.2. Руководит членами команды для достижения поставленной цели	Знать: основы психологии общения, условия развития личности и коллектива; профессиональные этические нормы; основные командные стратегии Уметь: руководить работой команды, выстраивать отношения с коллегами, используя закономерности психологии общения; вырабатывать и реализовывать командную стратегию;

		Владеть: организационными навыками; навыком эффективной коммуникации в команде
ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	ОПК-2.1. Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.2. Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.3. Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)	Знать: теоретические основы и методические принципы актерского искусства; грима; основы психологии художественного творчества Уметь: использовать теоретические знания в практической деятельности; осуществлять творческую деятельность в сфере искусства; руководить творческой деятельностью в сфере искусства Владеть: различными актерскими техниками; методами организации творческого процесса
ПК-1. Способность к созданию художественных образов средствами режиссуры.	ПК1.1 Умение действовать в предлагаемых обстоятельствах. ПК2.2 Умение определить сверхзадачу, сквозное действие роли, спектакля; ПК3.3 Сознательное направление своего творчества на решение сверхзадачи спектакля.	Знать: теоретические и методические основы режиссуры в соответствии со специализацией; специфику образного языка театрального искусства; этические принципы коллективного творчества; достижения в области режиссерского искусства прошлого и современности. Уметь: воплощать свои жизненные и художественные впечатления в сценических образах; создавать оригинальные сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств; руководить художественно-производственным процессом; генерировать новые творческие идеи, стимулировать творческую активность участников постановки; поддерживать художественный уровень постановок в ходе их проката. Владеть: образным, ассоциативным, композиционным мышлением; организаторскими

		навыками; профессиональными режиссерскими навыками; методами психологического и педагогического воздействия.
ПК-2. Способность пользоваться средствами актерского искусства в творческой деятельности	ПК2.1 Владение внутренней и внешней характерностью, игра от себя при перевоплощении в образ; ПК2.2 Владение навыками работы и фиксацией рисунка роли в репетиционном процессе на всех этапах;	Знать: теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со специализацией; достижения в области актерского искусства прошлого и современности; Уметь: управлять своим психофизическим аппаратом, создавать творческое самочувствие; осуществлять полный цикл работы над ролью в качестве актера; создавать необходимый творческий настрой у актеров; осуществлять полный цикл работы с актерами над ролями в качестве режиссера в процессе постановки, объединять их в сценический ансамбль. Владеть: основами актерской творческой техники; практикой актерского анализа и сценического воплощения роли; навыками творческой коммуникации, техникой режиссерского показа в процессе репетиций.
ПК-4. Способность вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами	ПК4.1 Способность самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения сценических навыков. ПК4.2 Способность к созданию художественных образов актерскими средствами на основе собственных замыслов.	Знать: основы психологии и педагогики творческой деятельности; специфику актерского искусства (в соответствии со специализацией); творческие ориентиры работы над ролями на основе замысла постановки; Уметь: формировать актерский творческий состав и осуществлять сотрудничество с актерами в работе над ролями и постановкой в целом; создавать условия для продуктивной репетиционной работы; привлекать к репетициям специалистов по пластике, сценической речи, музыке и вокалу, если этого требует материал роли; Владеть: различными способами репетиционной работы; методом действенного анализа пьесы и роли.
ПК-6. Способность к постановке спектаклей в	ПК6.1 Иметь опыт постановки	Знать: теоретические и методические основы режиссуры в драматическом

профессиональном драматическом театре	драматического спектакля ПК6.2 Осуществлять творческое руководство художественным и артистическим персоналом организации исполнительского искусства, обеспечивать художественный уровень спектаклей.	театре; историю и теорию драматического театра; особенности художественно-производственного процесса в драматическом театре; Уметь: создавать сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств драматического театра; руководить художественно-производственным процессом; производить режиссерский анализ литературной основы, разрабатывать замысел спектакля; вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами; разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором, хореографом, другими участниками постановочной группы; Владеть: профессиональными навыками режиссуры в драматическом театре; основами актерского мастерства в драматическом театре.
ПК-8. Способность к преподаванию режиссуры и актерского мастерства и смежных с ними вспомогательных дисциплин в профильных образовательных организациях ПКО	ПК8.1 Способность применить знания наследия К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко, Н.В. Демидова, М.А. Чехова, В.О. Топоркова, В.К. Монюкова к различным методикам преподавания. ПК8.2 Знает основы методического планирования учебного процесса; педагогические методы в области искусства.	Знать: основы психологии и педагогики художественного творчества; разнообразные формы и способы преподавания режиссуры, актерского мастерства, вспомогательных дисциплин; Уметь: осуществлять подготовку и проведение учебных занятий; формировать у обучающихся систему профессиональных знаний и навыков, ценностных ориентиров, этических принципов; анализировать творческие учебные работы студентов, оценивать уровень освоения ими учебного материала; планировать и анализировать свою педагогическую работу; Владеть: методикой преподавания режиссуры и актерского мастерства, смежных с ними вспомогательных дисциплин.
ПК-10. Способность руководить работой	ПК10.1 Способность четко сформулировать цели, задачи, условия сотрудничества.	Знать: основы психологии творческой деятельности; этические принципы коллективного творчества; Уметь: объединять творческий

творческого коллектива в процессе осуществления сценической постановки	ПК10.2 Обеспечение благоприятной для творчества психологической обстановки.	коллектив на основе замысла постановки; формировать постановочную группу из творческих специалистов и актерский состав постановки; планировать и координировать работу творческого коллектива; формулировать творческие задания участникам постановки в соответствии со специализацией, корректировать их работу; обеспечивать благоприятную для творчества психологическую обстановку; Владеть: организационными навыками.
ПК-11. Способность исполнять обязанности главного режиссера (художественного руководителя) театра, театрально-зрелищной организации	ПК11.1 Знает законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся деятельности организаций исполнительских искусств. ПК11.2 Осуществляет творческое руководство художественным и артистическим персоналом организации исполнительского искусства, обеспечивает художественный уровень спектаклей (концертов, представлений), организует разработку перспективных репертуарных планов; организует разработку планов подготовки новых и капитально возобновляемых постановок, приемку макетов и эскизов их художественного оформления; осуществляет выпуск	Знать: основы управления в театрально-зрелищных организациях; основы психологии творческой деятельности и делового общения; Уметь: осуществлять подбор кадров творческого персонала театра и руководить его деятельностью; формировать репертуар театра; осуществлять постановку спектаклей в театре, поддерживать их художественный уровень в процессе проката; утверждать составы постановочных групп и актеров для создания новых спектаклей; создавать условия для поддержания творческой формы и профессионального совершенствования труппы; участвовать в позиционировании театра в профессиональной среде, общественном мнении, средствах массовой информации; Владеть: организационными навыками; признанными достижениями в творческой деятельности; опытом руководства творческим коллективом.

	новых и капитально возобновляемых постановок; ведет работу с авторами по созданию новых сценических произведений. ПК11.3 Организует контроль за соблюдением производственной и творческой дисциплины во время проведения представлений, репетиций, занятий.	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Режиссура и актерское мастерство» составляет 57 з.е., 2052 акад. часа, из них контактных 1202 акад.ч. СРС 607 акад.ч., контроль 243 акад. Часа, форма контроля зачет в 4 и 6 семестрах, курсовая работа в 6 семестре, экзамены в 1,2,3,5,7,8,9 семестрах 243 ч..

4.2. Структура дисциплины.

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах						Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			ПГЗ	МГЗ	ИЗ	К о н с у л ь т а ц	СРС	Кон тро ль	
1	Введение в профессию. Особенности театрального искусства. Этюды: знакомство	1	13	13	2		10		Входной контроль: творческое задание
2	Театральная этика в драматическом театре.	1	14	14	2		10		Текущий контроль по каждой теме
3	Основные элементы актерской психотехники	1	13	13	2		10		Текущий контроль

4	Упражнения по основным элементам сценического действия.	1	14	14	2		10		Рубежный контроль
5	Режиссёрские этюды и упражнения.	1	14	14	2		10		Текущий контроль
	Промежуточная аттестация	1				2		36	экзамен
	Итого по семестру-234	1	68	68	10	2	50	36	экзамен
1	Значение и место режиссёра в профессиональном драматическом театре.	2	13	13	2		6		Входной контроль: творческое задание
2	Основы метода действенного анализа пьесы и роли.	2	14	14	2		7		Текущий контроль по каждой теме
3	Действие–основа сценического искусства: Драматический конфликт, сценическое событие и принципы отбора предлагаемых обстоятельств.	2	13	13	2		6		Текущий контроль
4	Режиссёрские этюды по картинам живописи.	2	14	14	2		7		Рубежный контроль
5	Этюды на темы музыкальных произведений, пословиц и поговорок.	2	14	14	2		6		Текущий контроль
	Промежуточная аттестация					2		36	экзамен
	Итого по семестру-216 ч.		68	68	10	2	32	36	экзамен
1	Выбор отрывка из прозы, сказки, басни и обоснование выбора.	3	13	13	2		6		Входной контроль: творческое задание
2	Введение в режиссерский анализ.	3	14	14	2		7		Текущий контроль по каждой теме
3	Подход к словесному действию.	3	13	13	2		6		Текущий контроль
4	Русский народный театр. Скоморохи, вертепы, раешники.	3	14	14	2		7		Рубежный контроль
5	Площадной театр сегодня.	3	14	14	2		6		Текущий контроль
	Промежуточная аттестация							36	экзамен
	Итого по семестру-216 ч.	3	68	68	10	2	32	36	
1	Режиссерское прочтение пьесы, идейно-образное	4	13	13	2		17		Входной контроль:

	видение спектакля и отрывка; действенный анализ роли.							творческое задание
2	Определение главной темы, идеи и сверхзадачи спектакля.	4	14	14	2		18	Текущий контроль по каждой теме
3	Определение конфликта и событийного ряда пьесы и отрывка.	4	13	13	2		17	Текущий контроль
4	Режиссёрское понимание атмосферы, в которой развивается действие пьесы и отрывка.	4	14	14	2		18	Рубежный контроль
5	Определение жанровых особенностей пьесы и отрывка.	4	14	14	2		18	Текущий контроль
	Промежуточная аттестация	4						Зачет
Итого по семестру- 234ч.		4	68	68	10	-	88	-
1	Идейно-тематическое содержание пьесы классической мировой драматургии и выбранного отрывка.	5	25		2		12	Входной контроль: творческое задание
2	Режиссёрская характеристика действующих лиц.	5	25		2		12	Текущий контроль по каждой теме
3	Композиционное решение отрывка как части спектакля	5	25		2		12	Текущий контроль
4	Пластическое решение материала.	5	25		2		13	Рубежный контроль
5	Музыкально-шумовое решение спектакля и отрывка.	5	26		2		13	Текущий контроль
	Промежуточная аттестация							36
Итого по семестру- 234 ч.		5	126		10		62	36
1	Музыкальное, декорационное, световое, шумовое оформление курсовой работы.	6	25		2		16	Входной контроль: творческое задание
2	Методика работы режиссёра с актёром.	6	25		2		16	Текущий контроль по каждой теме
3	Режиссерский поиск сценической выразительности актера.	6	25		2		16	Текущий контроль
4	Организация работы над драматургическим	6	25		2		16	Рубежный контроль

	материалом/сценическим представлением							
5	Планирование репетиций	6	26		2		16	Текущий контроль
	Промежуточная аттестация							Зачет Курсовая работа
	Итого по семестру- 216 ч.		126		10	-	80	Зачет Курсовая работа
1	Режиссерский замысел курсового спектакля.	7	25		2		13	Входной контроль: творческое задание
2	Осуществление замысла. Реализация постановочного плана.	7	25		2		13	Текущий контроль
3	Распределение ролей и работа ассистентов с актёрами.	7	25		2		12	Текущий контроль
4	Работа режиссёра с актёром над образом.	7	25		2		12	Рубежный контроль
5	Организация и подготовка работы вокруг спектакля. Выбор и подготовка преддипломных отрывков.	7	26		2		12	Текущий контроль
	Промежуточная аттестация						36	Экзамен
	Итого по семестру-234 ч.	7	126		10		62	36 Экзамен
1	Этическое и эстетическое воспитание коллектива в процессе подготовки и выпуска спектакля.	8	26		2		17	Входной контроль: творческое задание
2	Осуществление студентом-режиссером действенного контроля над идущим спектаклем.	8	25		2		18	Текущий контроль
3	Постановочная работа над спектаклем	8	25		2		18	Текущий контроль
4	Работа над образным решением спектакля	8	25		2		18	Рубежный контроль
5	Защита преддипломных отрывков перед кафедрой.	8	25		2		18	Текущий контроль
	Промежуточная аттестация						27	Экзамен
	Итого по семестру-252 ч.	8	126		10		89	27 Экзамен
1	Режиссёрское прочтение пьесы и отрывка.	9	55		2		22	Входной контроль:

								творческое задание
2	Разработка режиссерского замысла и постановочного плана дипломного спектакля.	9	55		2		22	Текущий контроль
3	Художественная целостность спектакля и актерских образов.		56		2		22	Текущий контроль
4	Роль перспективы в создании спектакля.	9	56		2		23	Рубежный контроль
5	Работа с актером над созданием сценического образа.	9	56		2		23	Текущий контроль
	Промежуточная аттестация						36	Экзамен
	Итого по семестру-216 ч.	9	58		10		112	36
	ИТОГО ПО КУРСУ-2052		834	272	90		607	243

4.2. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Темы Дисциплины в соответствии с разделом 4 рабочей программы дисциплины
1	Введение в профессию. Особенности театрального искусства.
2	Театральная этика в любительском театре.
3	Основные элементы актерской психотехники
4	Упражнения по основным элементам сценического действия.
5	Режиссёрские этюды и упражнения.
	<i>Промежуточная аттестация: экзамен</i>
6	Значение и место режиссёра в театре.
7	Основы метода действенного анализа пьесы и роли.
8	Действие–основа сценического искусства: Драматический конфликт, сценическое событие и принципы отбора предлагаемых обстоятельств.
9	Режиссёрские этюды по картинам живописи.
10	Этюды на темы музыкальных произведений, пословиц и поговорок.
	<i>Промежуточная аттестация</i>
11	Выбор отрывка из прозы, сказки, басни и обоснование выбора.
12	Введение в режиссерский анализ.
13	Подход к словесному действию.
14	Русский народный театр. Скоморохи, вертепы, раешники.
15	Площадной театр сегодня.
	<i>Промежуточная аттестация: экзамен</i>
16	Режиссерское прочтение пьесы, идейно-образное видение спектакля и отрывка; действенный анализ роли.

17	Определение главной темы, идеи и сверхзадачи спектакля.
18	Определение конфликта и событийного ряда пьесы и отрывка.
19	Режиссёрское понимание атмосферы, в которой развивается действие пьесы и отрывка.
20	Определение жанровых особенностей пьесы и отрывка.
	<i>Промежуточная аттестация: зачет</i>
21	Идейно-тематическое содержание пьесы классической мировой драматургии и выбранного отрывка.
22	Режиссёрская характеристика действующих лиц.
23	Композиционное решение отрывка как части спектакля
24	Пластическое решение материала.
25	Музыкально-шумовое решение спектакля и отрывка.
	<i>Промежуточная аттестация: экзамен</i>
26	Музыкальное, декорационное, световое, шумовое оформление курсовой работе.
27	Методика работы режиссёра с актёром.
28	Режиссерский поиск сценической выразительности актера.
29	Организация работы над драматургическим материалом/сценическим представлением
30	Планирование репетиций
	<i>Промежуточная аттестация</i>
31	Этическое и эстетическое воспитание коллектива в процессе подготовки и выпуска спектакля.
32	Осуществление студентом-режиссером действенного контроля над идущим спектаклем.
33	Постановочная работа над спектаклем
34	Работа над образным решением спектакля
35	Защита преддипломных отрывков перед кафедрой.
	<i>Промежуточная аттестация</i>
36	Режиссёрское прочтение пьесы и отрывка.
37	Разработка режиссерского замысла и постановочного плана дипломного спектакля.
38	Художественная целостность спектакля и актерских образов.
39	Роль перспективы в создании спектакля.
40	Работа с актером над созданием сценического образа.
41	Режиссёрское прочтение пьесы и отрывка.
42	Разработка режиссерского замысла и постановочного плана дипломного спектакля.
43	Художественная целостность спектакля и актерских образов.
44	Роль перспективы в создании спектакля.
45	Работа с актером над созданием сценического образа.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «Режиссура и актерское мастерство» используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие смешанный, теоретико- и практикоориентированный характер дисциплины:

- Полугрупповые, мелкогрупповые и индивидуальные занятия;
- портфолио;
- психологические и актерские тренинги;
- практические интерактивные формы проведения занятий;
- внеаудиторная работа по наблюдению за людьми и животными и анализ их поведения;
- просмотр и обсуждение спектаклей.
- Подготовка и представление творческих проектов

Наиболее оптимальными в преподавании выступают следующие инновационные технологии: педагогическая технология модульного структурирования педагогических знаний; комплексная дидактическая видеотехнология; педагогическая технология организации самостоятельной работы обучающихся с книгой; педагогическая технология использования компьютерной презентации в учебно-воспитательном процессе.

Главная ценность названных технологий в том, что они позволяют педагогу: уйти от монологичности преподавания, осуществить на учебном занятии обратную связь, наладить субъект-субъектные отношения, привить обучающимся навыки самостоятельного исследования, развить у обучающихся логическое мышление, научить обучающихся позиционировать себя.

Использование активных и интерактивных форм проведения занятий.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи опроса, тестового материала (вопросы)) в завершении изучения каждого раздела. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Текущий контроль: проверка самостоятельной работы студента (осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашних заданий, диагностике уровня сформированности умений)	УК-3; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-11	Зачтено/не зачтено

и навыков, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.)		
Промежуточная аттестация: зачет	УК-3; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-11	Зачтено/не зачтено
Промежуточная аттестация: экзамен	УК-3; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-11	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с выполнением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«удовлетворительно»/ «зачтено» (удовлетворительно) »/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

1 семестр

Входной контроль:

1. **В. И. Немирович-Данченко высказывал мысль о том, что режиссер обладает тремя ликами (функциями). Укажите (напишите) две недостающие функции режиссерской профессии:**
Режиссер — _____; организатор;
Режиссер — _____;
Режиссер — _____;
2. **Этюд это – (отметьте верный, на ваш взгляд вариант ответа):**
Проба, нечто неповторимое, используемое в репетиционном процессе для исследования предлагаемых обстоятельств литературного произведения;
Проверка умений и навыков молодого актера в период распределения и назначения ролей;
Разучивание текста ролей с участниками детского самодеятельного театрального коллектива;
3. **Ведущее предлагаемое обстоятельство сквозного действия пьесы это:**
1) Конфликт пьесы;
2) Обстоятельство, которое вызывает борьбу в пьесе;
3) Реальная борьба, за которой следит зритель;
4. **Чувство ритма или ритмичность это:**
«... «Шестое чувство», которым должен обладать профессиональный актер» (К. С. Станиславский);
Необъяснимое, малоисследованное наукой явление;
Умение человека устанавливать и воспринимать соотношения отдельных моментов

движения, образующих законченное органическое целое, то есть умение создавать, выявлять и воспринимать «ритм»;

5. **При составлении учебной программы преподаваемой дисциплины в одном из ее разделов раскрывается назначение дисциплины, методические рекомендации, формы и методы обучения, контрольные точки.** Выберите из нижеперечисленных название этого раздела:

Рецензия на программу;

Пояснительная записка;

Титульный лист;

тематический план;

6. **Репетиция спектакля это всегда:**

Сотворчество;

Разучивание текста роли;

Придумывание и разыгрывание этюдов к образу;

7. **Укажите (напишите) формы репетиций в процессе работы над театральным спектаклем:**

групповая;

_____;

_____;

8. **Исключите пункты (подчеркните), которые не входят в раздел «Элементы актерского мастерства» дисциплины «Мастерство актера»:**

Воображение;

~~Поиск грима образа;~~

Сценическая свобода;

Сценическая фантазия и воображение;

~~Мизансценирование;~~

Сценическое действие;

9. **Метод действенного анализа – это:**

Репетиционный метод;

Метод, используемый при застольном периоде работы над спектаклем;

Метод, используемый при завершении работы над постановкой спектакля;

10. **Слово самодеятельность в искусстве театра означает:**

Непрофессионализм;

Сам делаю;

Дилетантизм;

Текущая аттестация(ПК2; ПК4)

Тема. 1/1: Введение в профессию. Особенности театрального искусства;

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема.2/1: Театральная этика в любительском театре

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 3/1: Основные элементы актерской психотехники

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема 4/1: Упражнения по основным элементам сценического действия.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема.5/1: Режиссёрские этюды и упражнения.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Промежуточная аттестация 1 семестра – экзамен

Требования к темам показа режиссерских этюдов соответствуют перечню тем семестра:

- Введение в профессию. Особенности театрального искусства.
- Театральная этика в любительском театре.
- Основные элементы актерской психотехники
- Упражнения по основным элементам сценического действия.
- Режиссёрские этюды и упражнения (упражнения по основным элементам сценического действия: на сценическое внимание /игры и упражнения на волевое внимание;/на воображение-действие в условиях вымысла при помощи «если бы»; на память физических действий; на общение (взаимодействие с партнёром без слов);на развитие наблюдательности (упражнения «куклы», «зверинец», «цирк» и т. д.).

Экзамен проводится в форме показа на сценической площадке с использованием театрального света, музыки, костюмов.

Показатель оценивания- ПК-8.(Знать: Уметь: Владеть): создавать сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств драматического театра; руководить художественно- производственным процессом; производить режиссерский анализ литературной основы, разрабатывать замысел спектакля; вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами; разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором, хореографом, другими участниками постановочной группы

2 семестр

Входной контроль:

1. Что входит в период создания творческого коллектива?

- отбор будущих участников коллектива;
- организация рекламы по поводу приема в коллектив;
- заполнение документации;
- проведение организационного собрания;

2. Кто впервые ввел слово «биомеханика» в русскую театральную терминологию?

- Анатолий Эфрос;
- Георгий Товстоногов;
- Всеволод Мейерхольд;
- Галина Волчек;

3. На основании статьи 91 Трудового кодекса РФ нормальная продолжительность рабочего времени педагога кружка не может превышать:

- 52 часа в неделю;
- 40 часов в неделю;
- 48 часов в неделю;

4. При составлении тематического плана по дисциплине «Мастерство актера»

определите точную последовательность названных разделов:

- работа актера над репетицией _3_;
- работа над ролью в спектакле _4_;
- работа актера над собой _1_;
- работа актера над ролью _2_;

5. Действие это –

- Единый психофизический процесс, направленный на борьбу с предлагаемыми обстоятельствами пьесы или произведения, выраженный во времени и пространстве;
- Чувство, которое возникает у актера, заставляет зрителя сопереживать происходящему на сцене;
- Процесс творчества, при котором актер «сознательно» отключает способности: видеть, слышать, воздействовать на партнера;

6. Актерский тренинг в включает в себя:

- различные приемы и методы отработки навыков и умений участников;
- работу над этюдами по теме: «я в предлагаемых обстоятельствах»;
- работу над этюдами по теме: «память физических действий»;

7. Исключите из нижеперечисленных функций ту, которая не входит в должностные обязанности режиссера театра :

- проводить прием в коллектив и формировать труппу;
- ежемесячно составлять финансовые отчеты о работе коллектива;
- готовить концертные выступления коллектива;
- формировать репертуар;

8. Выберите те этапы, которые входят в организацию репетиционного процесса:

- мизансценирование;
- работа по темпо-ритмическому решению сцен спектакля;
- организация рекламно-концертной деятельности;
- застольная репетиция;
- генеральная репетиция;

9. Книга М. О. Кнебель называется так:

- «Поэзия режиссуры»;
- «Поэзия актерского мастерства»;
- «Поэзия педагогики»;
- «Поэзия физкультуры»;

10. Система К.С. Станиславского – это:

- метод актерской работы, позволяющий актеру создавать образ роли, раскрывать в ней жизнь человеческого духа и естественно воплощать ее в художественной форме;
- метод работы, позволяющий сплотить творческий коллектив;
- система учета и анализа причин пропусков занятий в творческом коллективе;

Текущая аттестация

Тема. 1/2:Значение и место режиссёра в профессиональном драматическом театре.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -
упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема.2/2: Основы метода действенного анализа пьесы и роли.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -
упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 3/2: Действие–основа сценического искусства: Драматический конфликт, сценическое событие и принципы отбора предлагаемых обстоятельств.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -
упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема 4/2: Режиссёрские этюды по картинам живописи.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -
упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема.5/2: Этюды на темы музыкальных произведений, пословиц и поговорок.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -
упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Промежуточная аттестация 2 семестра – экзамен

Требования соответствуют перечню тем семестра. Упражнения и этюды по режиссуре: организация сценического пространства (выгородки, инсталляции); создание определённой атмосферы; упражнения на мизансцены; организация групповых этюдов.

Экзамен проводится в форме показа на сценической площадке с использованием театрального света, музыки, костюмов; на экзамен выносятся этюды на темы музыкальных

произведений, картин, поговорок, пословиц, включаются групповые этюды на общение и взаимодействие, импровизации на создание атмосферы и сценического пространства;

3 семестр

Входной контроль: тест

1. Система К. С. Станиславского -

- 1) Профессиональная основа сценического искусства;
- 2) Метод работы над спектаклем;
- 3) То, ради чего художник хочет внедрить свою идею в сознание людей;

2. Принцип жизненной правды -

- 1) Создание сценического образа через органическое творческое перевоплощение;
- 2) Умении отличать сценическую правду от лжи;
- 3) То, ради чего художник хочет внедрить свою идею в сознание людей Создание сценического образа через органическое творческое перевоплощение;

3. Принцип сверхзадачи -

- 1) Умение отличать сценическую правду от лжи, для этого через сопоставление выполнения какого-либо творческого задания с правдой самой жизни;
- 2) Органичность действия;
- 3) Мечта, цель, желание художника что-то донести до людей. Всякое творчество должно содержать идею;

4. Принцип перевоплощения -

- 1) Мечта, цель, желание художника что-то донести до людей;
- 2) Идея произведения;
- 3) Органичность;
- 4) Создание сценического образа через органическое творческое перевоплощение;

5. Принципы системы К. С. Станиславского -

- 1) Основополагающие принципы только режиссерской профессии;
- 2) Основополагающие принципы только актерской профессии;
- 3) Основополагающие принципы в работе режиссера и актера над постановкой спектакля;

6. Принцип органичности действия выражает, прежде всего -

- 1) Умение отличать сценическую правду от неправды;
- 2) Естественность действия;
- 3) Логику и последовательность действий актера на сцене;

7. Выберите принцип системы К. С. Станиславского, утверждающий -

- 1) Переживание, - основу творческого процесса создания роли в спектакле;
- 2) Действие, - как главный возбудитель сценических переживаний в актёрском искусстве;
- 3) Режиссера, - как главного возмутителя спокойствия в театре;
- 4) Логичность и последовательность действий, - как главную способность к взаимодействию со сценическими объектами;

8. Принцип активности действия означает -

- 1) Создание сценического образа через органическое творческое перевоплощение;
- 2) Естественность действия;
- 3) То, ради чего художник хочет внедрить свою идею в сознание людей Создание сценического образа через органическое творческое перевоплощение;
- 4) Память ощущений, создание актером образных видений;
- 5) Не изображать образы и страсти, а действовать в образах и страстях;

9. Главная цель системы К. С. Станиславского -

- 1) Заставить актера поверить в вымышленные предлагаемые обстоятельства и присвоение этих обстоятельств;
- 2) Разбудить естественную человеческую природу актера для органического творчества в соответствии со сверхзадачей;
- 3) Ощутить мышечную и внутреннюю свободу — т. к. это являются самым главным

условием творчества актера;

10. Режиссерский замысел включает:

- 1) Идейное истолкование пьесы;
- 2) Внимание и воображение актера на сцене;
- 3) ~~Профессионализм швейного и столярного цехов театра;~~
- 4) Решение спектакля во времени;
- 5) Решение спектакля в пространстве;
- 6) Определение характера и принципов оформления;

Текущая аттестация

Тема. 1/3: Выбор отрывка из прозы, сказки, басни и обоснование выбора.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 2/3: Введение в режиссерский анализ.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 3/3: Подход к словесному действию.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема 4/3: Русский народный театр. Скоморохи, вертепы, раешники.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 5/3: Площадной театр сегодня.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Промежуточная аттестация 3 семестра – экзамен

Требования соответствуют перечню тем семестра: Выбор отрывка из прозы, сказки, басни и обоснование выбора. Введение в режиссерский анализ. Подход к словесному действию.

Русский народный театр. Скоморохи, вертепы, раешники. Площадной театр сегодня.

Экзамен проводится в форме показа на сценической площадке с использованием театрального света, музыки, костюмов; на экзамен выносится показ инсценировок прозаических произведений. На основе действенного анализа в инсценировке должно быть продемонстрировано умение сценическими средствами реализовать авторский замысел и сверхзадачу режиссера. Выносимый на экзамен отрывок является первым режиссёрским опытом работы с драматургическим материалом и должен показать умение организовать на сцене «кусочек жизни» в предлагаемых обстоятельствах, дать режиссёрскую трактовку ролей, добиться отражения в отрывке темы всей пьесы и авторского стиля.

4 семестр

Входной контроль: тест

1) Интерпретация пьесы режиссером означает:

- 1) Идейное истолкование авторского материала;
- 2) Характеристика персонажей;
- 3) Искусство актера;

2) Какому режиссеру принадлежат слова: «Замысел спектакля находится в зрительном зале!»

- 1) К. С. Станиславский;
- 2) М. Ю. Лермонтов;
- 3) Г. А. Товстоногов;
- 4) С. П. Федотов
- 5) В. И. Немирович – Данченко;
- 6) Н. В. Коляда;

3) В. И. Немирович-Данченко отмечал, что единую, большую, глубокую правду реалистического спектакля создают т. н. "три правды". Какие эти три правды?

- 1) Правда жизненная;
- 2) Правда автора литературного произведения;
- 3) Правда образная;
- 4) Правда социальная;
- 5) Правда главного героя произведения;
- 6) Правда театральная;

4) Исключите способности, которые не относятся к актерской профессии:

- 1) Сценический темперамент;
- 2) ~~Организаторские способности;~~
- 3) Сценическое обаяние;
- 4) Заразительность;

5) Сквозное действие это:

- 1) Чувство локтя партнера;
- 2) Артистическая смелость;
- 3) Реальная борьба, за которой следит зритель;
- 4) Скромность;
- 5) Обстоятельство, которое вызывает борьбу в пьесе;

6. Идея драматургического произведения –

- 1) Изображение предшествующих событиям драмы обстоятельств, явившихся условием возникновения конфликта;
- 2) Основная мысль произведения, выраженная посредством всей его образной системы;
- 3) Воплощение идейно-эмоциональной трактовки изображаемых в произведении событий и характеров;

7. Слово «драма» с древнегреческого означает:

- 1) «событие»
- 2) «совершающееся действие»;
- 3) «поступок»
- 4) «фабула»

8. Какими свойствами должно обладать подлинное сценическое действие?

- 1) Обоснованное;
- 2) Целесообразное;
- 3) Активное;
- 4) Воображаемое;

9). Круг сценического внимания это:

- 1) Световое пятно;
- 2) Мизансцена актера;
- 3) Сосредоточенность сценического внимания на том, что происходит в данном конкретном месте на сцене;

10. Подчеркнуть принципы построения учебной работы в любительском театральном коллективе:

- 1) От простого к сложному;
- 2) Лекционные занятия;
- 3) Индивидуальные занятия;

Текущая аттестация

Тема. 1/4:Режиссерское прочтение пьесы, идейно-образное видение спектакля и отрывка; действенный анализ роли

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема.2/4:Определение главной темы, идеи и сверхзадачи спектакля.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -
упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 3/4: Определение конфликта и событийного ряда пьесы и отрывка.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -
упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема 4/4: Режиссёрское понимание атмосферы, в которой развивается действие пьесы и отрывка.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -
упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема.5/4: Определение жанровых особенностей пьесы и отрывка.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -
упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Промежуточная аттестация 4 семестра – зачет

Требования соответствуют перечню тем семестра: Режиссерское прочтение пьесы, идейно-образное видение спектакля и отрывка; действенный анализ роли. Определение главной темы, идеи и сверхзадачи спектакля. Определение конфликта и событийного ряда пьесы и отрывка. Режиссёрское понимание атмосферы, в которой развивается действие пьесы и отрывка. Определение жанровых особенностей пьесы и отрывка.

Зачет проводится в форме показа на сценической площадке с использованием театрального света, музыки, костюмов; на показ выносятся отрывок из пьесы (драматургия). На основе действенного анализа в постановке должно быть продемонстрировано умение сценическими средствами реализовать авторский замысел и сверхзадачу режиссера. Выносимый на зачет отрывок является первым режиссёрским опытом работы с драматургическим материалом и должен показать умение организовать на сцене «кусочек жизни» в предлагаемых обстоятельствах, дать режиссёрскую трактовку ролей, добиться отражения в отрывке темы всей пьесы и авторского стиля.

5 семестр

Входной контроль: тест

1. Хорошо разработанный второй план роли предохраняет актера от:

- а. Внутреннего монолога;
- б. Зоны молчания;
- в. Штампа;
- г. Эмоций;

2. Внутренний монолог – это:

- а. Штамп актера;
- б. Эмоции актера;
- в. Внутренняя речь;

3. Создателем сценической атмосферы спектакля является:

- а. В. И. Немирович – Данченко;
- б. Все участники спектакля;
- в. Музыкальное оформление спектакля;
- г. Режиссер и сценограф спектакля;

4. Рисунком роли является -

- а. Мизансцена, предложенная режиссером;
- б. Линия поведения действующего лица;
- в. Сверхзадача актера;

5. Единый психофизический процесс, направленный на достижение какой-либо цели в борьбе с предлагаемыми обстоятельствами каким-то образом, выраженный во времени и пространстве. Что это?

6. Что определяет цели и практические задачи театрального коллектива?

- а. Прокат спектакля;
- б. Постановка зрелищных мероприятий и праздников;
- в. Учебно-тренировочные занятия для совершенствования актерской техники;

7. Расположение действующих лиц на сценической площадке в определенных физических отношениях друг к другу и к окружающей их внешней среде.

Что это? мизансцена

8. Метод действенного анализа – это:

- а. Метод, используемый при застойном периоде работы над спектаклем;
- б. Репетиционный метод;
- в. Метод, используемый при завершении работы над спектаклем;

9. Какая часть режиссерской деятельности выходит на первый план в любительском театральном коллективе:

- а. Организаторская деятельность;
- б. Педагогическая деятельность;
- в. Постановочная деятельность;

10. Подчеркнуть принципы построения учебной работы в любительском театральном коллективе:

- а. От простого к сложному;
- б. Лекционные занятия;
- в. Индивидуальные занятия;

Текущая аттестация

Тема. 1/5:Идейно-тематическое содержание пьесы классической мировой драматургии и выбранного отрывка.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема.2/5:Режиссёрская характеристика действующих лиц.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 3/5: Композиционное решение отрывка как части спектакля

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема 4/5: Пластическое решение материала.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема.5/5: Музыкально-шумовое решение спектакля и отрывка.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Промежуточная аттестация 5 семестра – экзамен

Требования соответствуют перечню тем семестра. Экзамен проводится в форме показа отрывков из мировой классической драматургии на сцене Учебного театра. В представленном отрывке через примененные режиссером выразительные средства должен отразиться стиль драматурга и общая атмосфера пьесы.

6 семестр

Входной контроль: тест

1. Освоение актерской грамоты – это:

- 1) Театральная игра;
- 2) Основные каналы педагогического воздействия;
- 3) Важнейшее условие для осуществления творческой деятельности;

2. Во что верит зритель, когда смотрит спектакль

- 1) В то, во что верит актер;
- 2) В неизбежность;
- 3) В объяснения;

3. Понимание идеи автора, повернутой на сегодняшний день, подлинная человеческая боль, определяющая гражданскую позицию режиссера. Что это?

4. Подчеркните части разделы системы К. С. Станиславского:

- а. Учение о сценическом действии;
- б. Учение о сверхзадаче и сквозном действии;
- в. Учение о воображении в творческом процессе перевоплощения актера;

5. Понимание идеи автора, повернутой на сегодняшний день, подлинная человеческая боль, определяющая гражданскую позицию режиссера. Что это?

6. Что входит в период создания кружка (творческого коллектива)?

- а. Отбор будущих участников коллектива;
- б. Организация рекламы по поводу приема в кружок;
- в. Заполнение журналов по ведению занятий;

7. На основании статьи 91 Трудового кодекса РФ нормальная продолжительность рабочего времени педагога кружка не может превышать:

- а. 52 час в неделю;
- б. 40 часов;
- в. 48 часов;

8. При составлении тематического плана по дисциплине «Мастерство актера» определите точную последовательность названных разделов:

- а. Работа актера на репетиции ____;
- б. Работа над ролью в спектакле ____;
- в. Работа актера над собой ____;
- г. Работа актера над ролью ____;

9. Книга М. О. Кнебель называется:

- а. «Поэзия режиссуры»;
- б. Поэзия актерского мастерства»;
- в. «Поэзия педагогики»;
- г. Поэзия физкультуры»;

10. Что означает в сценической задаче вопрос: «Что я делаю?»

- а. Цель;
- б. Действие;
- в. Приспособление;

Текущая аттестация

Тема. 1/6:Музыкальное, декорационное, световое, шумовое оформление курсовой работе. Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема.2/6:Методика работы режиссёра с актёром.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 3/6: Режиссерский поиск сценической выразительности актера.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема 4/6: Организация работы над драматургическим материалом/сценическим представлением

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема.5/6: Планирование репетиций

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Промежуточная аттестация 6 семестра – зачет

Требования соответствуют перечню тем семестра. Зачет проводится в форме показа отрывков из мировой классической драматургии на сцене Учебного театра. В представленном отрывке через примененные режиссером выразительные средства должен отразиться стиль драматурга и общая атмосфера пьесы.

Промежуточная аттестация 6 семестра - курсовая работа

Темы курсовых работ:

Метод действенного анализа в режиссуре театра.

Методика преподавания режиссуры

Режиссерский замысел и его воплощение

Режиссерско-постановочный план и его составляющие

Выразительные средства режиссера

Методики работы режиссера с актером

Контрольная работа выполняется на компьютере, 12-14 шрифтом, объем работы должен составлять не менее 20 страниц, работа выполняется по плану (оглавление, введение, гл.1, гл.2, Заключение, Список литературы, Приложение); изложение материала предполагает использование первоисточников, с обязательным указанием автора, цитат, сносок; для полного раскрытия материала, наличие примеров -обязательно (из опыта мастеров театрального искусства, а также собственного практического опыта), работа может сопровождаться фотографиями, иллюстрациями, материалами периодической печати. Данный материал может быть оформлен в приложении, а так же по ходу изложения темы; оформление титульного листа выполняется по образцу (представляется на кафедре); во Введении обосновывается проблема (тема), которая исследуется в работе; заключение предполагает выводы по исследуемой теме.

7 семестр

Входной контроль

1.В. И. Немирович-Данченко высказывал мысль о том, что режиссер обладает тремя ликами (функциями). Укажите (напишите) две недостающие функции режиссерской профессии:

1. Режиссер – организатор;

Режиссер – _____;

Режиссер – _____;

2. Этюд это – (отметьте верный, на ваш взгляд вариант ответа):

Проба, нечто неповторимое, используемое в репетиционном процессе для исследования предлагаемых обстоятельств литературного произведения;

Проверка умений и навыков молодого актера в период распределения и назначения ролей;

Разучивание текста ролей с участниками детского самодеятельного театрального коллектива;

3. Ведущее предлагаемое обстоятельство сквозного действия пьесы это:

1. Реальная борьба, за которой следит зритель;

2. Обстоятельство, которое вызывает борьбу в пьесе;

3. Конфликт пьесы;

4. Чувство ритма или ритмичность это:

1. «... «Шестое чувство», которым должен обладать профессиональный актер» (К. С. Станиславский);

2. Необъяснимое, малоисследованное наукой явление;

3. Умение человека устанавливать и воспринимать соотношения отдельных

моментов движения, образующих законченное органическое целое, то есть умение создавать, выявлять и воспринимать «ритм»;

5. При составлении учебной программы преподаваемой дисциплины в одном из ее разделов раскрывается назначение дисциплины, методические рекомендации, формы и методы обучения, контрольные точки. Выберите из нижеперечисленных название этого раздела:

1. Рецензия на программу;
2. Пояснительная записка;
3. Титульный лист;

6. Репетиция спектакля это всегда:

- Сотворчество;
- Разучивание текста роли;
- Придумывание и разыгрывание этюдов к образу;

7. Укажите (напишите) формы репетиций в театральном коллективе:

8. Исключите пункты (подчеркните), которые не входят в раздел «Элементы актерского мастерства» дисциплины «Мастерство актера»:

- Воображение;
- ~~Понимание грима образа;~~
- Сценическая свобода;
- Сценическая фантазия и воображение;
- ~~Мизансценирование;~~
- Сценическое действие;

9. Метод действенного анализа – это:

- Репетиционный метод;
- Метод, используемый при застойном периоде работы над спектаклем;
- Метод, используемый при завершении работы над постановкой спектакля;

10. Слово самодеятельность в искусстве театра означает:

- Непрофессионализм;
- Сам делаю;
- Дилетантизм;

Текущая аттестация

Тема. 1/7: «Режиссерский замысел курсового спектакля»

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема.2/7 Осуществление замысла. Реализация постановочного плана

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 3/7: Распределение ролей и работа ассистентов с актёрами.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема 4/7: Работа над образным решением спектакля

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема.5/7: Организация и подготовка работы вокруг спектакля. Выбор и подготовка преддипломных отрывков.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Промежуточная аттестация 7 семестра – экзамен

Требования экзамена соответствуют перечню тем семестра; проводится в форме показа курсового спектакля/части курсового спектакля на сцене Учебного театра. Спектакль

четвертого курса должен стать этапом в освоении режиссерских знаний и навыков по всем направлениям.

8 семестр

Входной контроль

1. Что входит в период создания творческого коллектива?

отбор будущих участников коллектива;
организация рекламы по поводу приема в кружок;
заполнение журналов по ведению занятий;
проведение организационного собрания;

2. Кто впервые ввел слово «биомеханика» в русскую театральную терминологию?

Анатолий Эфрос;
Георгий Товстоногов;
Всеволод Мейерхольд;
Галина Волчек;

3. На основании статьи 91 Трудового кодекса РФ нормальная продолжительность рабочего времени педагога кружка не может превышать:

52 часа в неделю;
40 часов в неделю;
48 часов в неделю;

4. При составлении тематического плана по дисциплине «Мастерство актера» определите точную последовательность названных разделов:

работа актера над репетицией __;
работа над ролью в спектакле __;
работа актера над собой __;
работа актера над ролью __;

5. Действие это –

Единый психофизический процесс, направленный на борьбу с предлагаемыми обстоятельствами пьесы или произведения, выраженный во времени и пространстве;

Чувство, которое возникает у актера, заставляет зрителя сопереживать происходящему на сцене;

Процесс творчества, при котором актер «сознательно» отключает способности: видеть, слышать, воздействовать на партнера;

6. Актерский тренинг включает в себя:

различные приемы и методы отработки навыков и умений участников;
работу над этюдами по теме: «я в предлагаемых обстоятельствах»;
работу над этюдами по теме: «память физических действий»;

7. Исключите из нижеперечисленных функций одну, которая не входит в должностные обязанности руководителя:

проводить приемы в коллектив и формировать группы;
ежемесячно составлять финансовые отчеты о работе коллектива;
готовить концертные выступления коллектива;
формировать репертуар;

8. Выберите те этапы, которые входят в организацию репетиционного процесса коллектива:

мизансценирование;
работа по темпо-ритмическому решению сцен спектакля;
~~организация рекламно-концертной деятельности;~~
застольная репетиция;
генеральная репетиция;

9. Книга М. О. Кнебель называется так:

- «Поэзия режиссуры»;
- «Поэзия актерского мастерства»;
- «Поэзия педагогики»;
- «Поэзия физкультуры»;

10. Система К.С. Станиславского – это:

- метод актерской работы, позволяющий актеру создавать образ роли, раскрывать в ней жизнь человеческого духа и естественно воплощать ее в художественной форме;
- метод работы, позволяющий сплотить творческий коллектив;
- система учета и анализа причин пропусков занятий в творческом коллективе;

Текущая аттестация

Тема. 1/8: Этическое и эстетическое воспитание коллектива в процессе подготовки и выпуска спектакля.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема.2/8 Осуществление студентом-режиссером действенного контроля над идущим спектаклем.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 3/8: Постановочная работа над спектаклем

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема 4/8: Работа над образным решением спектакля

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема.5/8: Защита преддипломных отрывков перед кафедрой.

Промежуточная аттестация 8 семестра – экзамен

Требования соответствуют перечню тем семестра; проводится в форме показа. Преддипломные отрывки показывают уровень самостоятельности принимаемых режиссерских решений. Макет преддипломного отрывка как части спектакля должен отражать возможности современной сценографии.

9 семестр

Входной контроль

1. По толковому словарю В.И. Даля режиссер – это:

1. Управляющий актерами, игрою, представлениями, назначающий, что давать или ставить, раздающий роли;
2. Творческий работник зрелищных видов искусства: театра, кинематографа, телевидения, цирка, эстрады;
3. Творческий работник, художественный организатор, руководитель театральной, кино- или телевизионной постановки, вообще зрелищных программ;
4. Нет верного ответа.

2. Основной элемент актерской техники:

1. Событие;
2. Действие;
3. Целенаправленность;
4. Нет верного ответа.

3. Однажды и навсегда установленные формы выражения чувств и сценического переживания, когда актеры подходят к разрешению сложных душевных процессов с внешней стороны:

1. Копирование;
 2. Повторение;
 3. Штмп;
 4. Нет верного ответа.
- 4. Три главных направления в сценическом искусстве:**
1. Ремесло, искусство переживания, искусство представления;
 2. Факты жизни, факты искусства;
 3. Театр, хореография, вокал;
 4. Нет верного ответа.
- 5. Главные принципы системы К.С. Станиславского:**
1. Принцип жизненной правды, принцип идейной активности, принцип активности и действия, принцип органичности творчества актёра, принцип творческого перевоплощения;
 2. Принцип идейной активности, принцип активности и действия, принцип органичности творчества актёра, принцип творческого перевоплощения;
 3. Принцип жизненной правды, принцип активности и действия, принцип органичности творчества актёра, принцип творческого перевоплощения;
 4. Нет верного ответа.
- 6. Имя великого реформатора театрального искусства, его "система" реалистического творчества – основа всех актёрских и режиссёрских школ.**
1. В.И. Немирович – Данченко;
 2. М.О. Кнебель;
 3. К.С. Станиславский;
 4. Нет верного ответа.
- 7. Функции режиссёра:**
1. Режиссёр – организатор, толкователь, зеркало;
 2. Режиссёр – воспитатель, толкователь, демонстратор;
 3. Режиссёр – экспериментатор, организатор, зеркало;
 4. Нет верного ответа.
- 8. Режиссура – это:**
1. Вид художественного творчества, заключающийся в создании единого, гармонически целого художественного произведения с помощью творческой организации всех элементов сценического искусства;
 2. Вид искусства сочинения танца, балета;
 3. Зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез различных искусств;
 4. Нет верного ответа.
- 9. Обстоятельства, жизненная ситуация, условия жизни действующего лица театральной постановки или фильма, в которые должен себя в своём воображении поместить актёр, исполняющий роль этого лица.**
1. Исходное событие;
 2. Сквозное действие;
 3. Предлагаемые обстоятельства;
 4. Нет верного ответа.
- 10. Какой принцип системы К.С. Станиславского гласит: "Искусство должно быть правдиво и, следовательно, понятно"?**
- Принцип творческого перевоплощения;
- Принцип идейной активности;
- Принцип жизненной правды;
- Нет верного ответа.

Текущая аттестация

Тема. 1/9: Режиссёрское прочтение пьесы и отрывка.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 3/9: Художественная целостность спектакля и актерских образов.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема 4/9: Роль перспективы в создании спектакля.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема.5/9: Работа с актером над созданием сценического образа.

Промежуточная аттестация 9 семестра – экзамен

Требования соответствуют перечню тем семестра. Экзамен проводится в форме показа. Преддипломные отрывки показывают уровень самостоятельности принимаемых режиссерских решений. Макет преддипломного отрывка как части спектакля должен отражать возможности современной сценографии. В преддипломных отрывках должно быть продемонстрировано умение воплотить режиссерский замысел.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература:

Муравьев И.Н. Режиссура и мастерство актера [Текст]: уч.-метод. пособие для студентов направления: звукорежиссура культ.-массовых представлений и концерт. прогр. / И. Н. Муравьев ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГУКИ, 2014. - 83 с.

Александрова М.Е. Актерское мастерство. Первые уроки. + DVD [Электронный ресурс]: [учеб.пособие] / М.Е. Александрова ; Александрова М.Е. - Москва : Лань: Планета музыки, 2014. - 96 с.

Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс] : [учеб.пособие] / Б. Е. Захава ; Захава Б.Е. - Москва: Планета музыки, 2013.

Станиславский К.С. Работа актера над собой / К. С. Станиславский. О технике актера / М. А. Чехов / К. С. Станиславский; Вступ. ст. О. А. Радищевой. - М. : Артист. Режиссер. Театр, 2002. - 487, [1] с.

Дополнительная литература:

Режиссерский театр от Б до Я: Разговоры на рубеже веков. Вып. 2 / Авт. проекта и ред.-сост. А.Смелянский, О.Егошина. - М. : [Моск. худож. театр], 2001. - 503 с.

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com
Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания актера. Её актуальность связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта. Организация самостоятельной работы студента по приобретению необходимых навыков и умений является важнейшей и приоритетной задачей педагога.

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

Умение продуктивно заниматься – важнейшая сторона деятельности режиссера, определяющая успешность его работы. Целенаправленность индивидуальных занятий с педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента.

Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода ученика к разрешению конкретных исполнительских задач. Следует объяснять ученику нерациональность бессистемной, небрежно спланированной самостоятельной работы. При этом может возникнуть опасность технологических ошибок, формирования неправильных привычек и вредных навыков.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студента со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу возможность:

- судить о степени освоения студентом учебного материала;
- следить за ростом его исполнительского мастерства;
- оценивать уровень заинтересованности студента, его психологическую мотивацию;
- понять природу дарования студента;
- точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем обучающем процессе.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность.

Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается нотный текст, но и легче воспитывается профессиональная уверенность исполнителя.

Существенным фактором является дисциплина в самостоятельной работе.

Пределы и нормы нагрузок определяются индивидуально. Принцип постепенного усложнения и увеличения объёма домашних заданий при регулярных занятиях вполне оправдан, и увеличение объёма способствует продуктивности профессионального становления.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные образовательные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, PowerPoint;

Adobe Photoshop;

PowerDVD;

MediaPlayerClassic.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются электронно-библиотечные системы:

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия по дисциплине «Режиссура и актерское мастерство» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
Полугрупповые	Аудитории для занятий режиссуры – спец. аудитория со сценой
Малогрупповые	Аудитории для занятий режиссуры – спец. аудитория со сценой
Самостоятельная работа студентов	Аудитории для занятий режиссуры – спец. аудитория со сценой
Промежуточная аттестация	Аудитории для занятий режиссуры – спец. аудитория со сценой

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

При необходимости (при наличии заявления обучающегося с ОВЗ) рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого от обучающегося требуется личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день);
- оборудование технических условий (при необходимости);
- сопровождение во время учебного процесса (при необходимости);
- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием специалистов.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся при необходимости, могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Составитель(и):

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 52.05.02 «Режиссура театра» профиль подготовки «Режиссер драмы»

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

**Фонд оценочных средств
текущего контроля и промежуточной аттестации по
дисциплине**

**Режиссура и актерское мастерство
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ**

52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА

**СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ДРАМЫ**

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ
(год набора 2019)**

Химки 2021 г.

Перечень компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1. Демонстрирует понимание принципов командной работы. УК-3.2. Руководит членами команды для достижения поставленной цели	Знать: основы психологии общения, условия развития личности и коллектива; профессиональные этические нормы; основные командные стратегии Уметь: руководить работой команды, выстраивать отношения с коллегами, используя закономерности психологии общения; вырабатывать и реализовывать командную стратегию; Владеть: организационными навыками; навыком эффективной коммуникации в команде
ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	ОПК-2.1. Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.2. Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.3. Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)	Знать: теоретические основы и методические принципы актерского искусства; грима; основы психологии художественного творчества Уметь: использовать теоретические знания в практической деятельности; осуществлять творческую деятельность в сфере искусства; руководить творческой деятельностью в сфере искусства Владеть: различными актерскими техниками; методами организации творческого процесса
Пк-1. Способность к созданию художественных образов средствами режиссуры.	ПК1.1 Умение действовать в предлагаемых обстоятельствах. ПК2.2 Умение определить сверхзадачу, сквозное действие роли, спектакля;	Знать: теоретические и методические основы режиссуры в соответствии со специализацией; специфику образного языка театрального искусства; этические принципы коллективного творчества; достижения в области режиссерского искусства прошлого и современности. Уметь: воплощать свои

	ПК3.3 Сознательное направление своего творчества на решение сверхзадачи спектакля.	жизненные и художественные впечатления в сценических образах; создавать оригинальные сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств; руководить художественно-производственным процессом; генерировать новые творческие идеи, стимулировать творческую активность участников постановки; поддерживать художественный уровень постановок в ходе их проката. Владеть: образным, ассоциативным, композиционным мышлением; организаторскими навыками; профессиональными режиссерскими навыками; методами психологического и педагогического воздействия.
ПК-2. Способность пользоваться средствами актерского искусства в творческой деятельности	ПК2.1 Владение внутренней и внешней характерностью, игра от себя при перевоплощении в образ; ПК2.2 Владение навыками работы и фиксации рисунка роли в репетиционном процессе на всех этапах;	Знать: теоретические и методические основы актерского мастерства в соответствии со специализацией; достижения в области актерского искусства прошлого и современности; Уметь: управлять своим психофизическим аппаратом, создавать творческое самочувствие; осуществлять полный цикл работы над ролью в качестве актера; создавать необходимый творческий настрой у актеров; осуществлять полный цикл работы с актерами над ролями в качестве режиссера в процессе постановки, объединять их в сценический ансамбль. Владеть: основами актерской творческой техники; практикой актерского анализа и сценического воплощения роли; навыками творческой коммуникации, техникой режиссерского показа в процессе репетиций.
ПК-4. Способность вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами	ПК4.1 Способность самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения сценических навыков.	Знать: основы психологии и педагогики творческой деятельности; специфику актерского искусства (в соответствии со специализацией); творческие ориентиры работы над ролями на основе замысла постановки;

	ПК4.2 Способность к созданию художественных образов актерскими средствами на основе собственных замыслов.	Уметь: формировать актерский творческий состав и осуществлять сотрудничество с актерами в работе над ролями и постановкой в целом; создавать условия для продуктивной репетиционной работы; привлекать к репетициям специалистов по пластике, сценической речи, музыке и вокалу, если этого требует материал роли; Владеть: различными способами репетиционной работы; методом действенного анализа пьесы и роли.
ПК-6. Способность к постановке спектаклей в профессиональном драматическом театре	ПК6.1 Иметь опыт постановки драматического спектакля ПК6.2 Осуществлять творческое руководство художественным и артистическим персоналом организации исполнительского искусства, обеспечивать художественный уровень спектаклей.	Знать: теоретические и методические основы режиссуры в драматическом театре; историю и теорию драматического театра; особенности художественно-производственного процесса в драматическом театре; Уметь: создавать сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств драматического театра; руководить художественно-производственным процессом; производить режиссерский анализ литературной основы, разрабатывать замысел спектакля; вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами; разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором, хореографом, другими участниками постановочной группы; Владеть: профессиональными навыками режиссуры в драматическом театре; основами актерского мастерства в драматическом театре.
ПК-8. Способность к преподаванию режиссуры и актерского мастерства и смежных с ними вспомогательных дисциплин в профильных образовательных организациях	ПК8.1 Способность применить знания наследия К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко, Н.В. Демидова, М.А. Чехова, В.О. Топоркова, В.К. Монюкова к различным методикам преподавания.	Знать: основы психологии и педагогики художественного творчества; разнообразные формы и способы преподавания режиссуры, актерского мастерства, вспомогательных дисциплин; Уметь: осуществлять подготовку и проведение учебных занятий; формировать у обучающихся систему профессиональных знаний и навыков, ценностных ориентиров, этических принципов; анализировать творческие учебные

ПКО	ПК8.2 Знает основы методического планирования учебного процесса; педагогические методы в области искусства.	работы студентов, оценивать уровень освоения ими учебного материала; планировать и анализировать свою педагогическую работу; Владеть: методикой преподавания режиссуры и актерского мастерства, смежных с ними вспомогательных дисциплин.
ПК-10. Способность руководить работой творческого коллектива в процессе осуществления сценической постановки	ПК10.1 Способность четко сформулировать цели, задачи, условия сотрудничества. ПК10.2 Обеспечение благоприятной для творчества психологической обстановки.	Знать: основы психологии творческой деятельности; этические принципы коллективного творчества; Уметь: объединять творческий коллектив на основе замысла постановки; формировать постановочную группу из творческих специалистов и актерский состав постановки; планировать и координировать работу творческого коллектива; формулировать творческие задания участникам постановки в соответствии со специализацией, корректировать их работу; обеспечивать благоприятную для творчества психологическую обстановку; Владеть: организационными навыками.
ПК-11. Способность исполнять обязанности главного режиссера (художественного руководителя) театра, театрально-зрелищной организации	ПК11.1 Знает законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся деятельности организаций исполнительских искусств. ПК11.2 Осуществляет творческое руководство художественным и артистическим персоналом организации исполнительского искусства, обеспечивает художественный уровень спектаклей (концертов, представлений), организует разработку	Знать: основы управления в театрально-зрелищных организациях; основы психологии творческой деятельности и делового общения; Уметь: осуществлять подбор кадров творческого персонала театра и руководить его деятельностью; формировать репертуар театра; осуществлять постановку спектаклей в театре, поддерживать их художественный уровень в процессе проката; утверждать составы постановочных групп и актеров для создания новых спектаклей; создавать условия для поддержания творческой формы и профессионального совершенствования труппы; участвовать в позиционировании театра в профессиональной среде, общественном мнении, средствах массовой информации; Владеть: организационными навыками; признанными достижениями в творческой деятельности; опытом руководства творческим коллективом.

	перспективных репертуарных планов; организует разработку планов подготовки новых и капитально возобновляемых постановок, приемку макетов и эскизов их художественного оформления; осуществляет выпуск новых и капитально возобновляемых постановок; ведет работу с авторами по созданию новых сценических произведений. ПК11.3 Организует контроль за соблюдением производственной и творческой дисциплины во время проведения представлений, репетиций, занятий.	

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Контроль и оценивание выполнения заданий осуществляется на семинарах (при дистанционной форме обучения – в рамках ЭИОС). Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи тестирования, опроса, обсуждения/дискуссий, а также контрольных работ по итогам изучения разделов семестра. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

Промежуточная аттестация по дисциплине:

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена.

Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенции УК-1 и УК-5, закрепленные за дисциплиной, сформированы (по индикаторам/результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: Обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с заданиями высокого уровня сложности, правильно обосновывает свои ответы. Свободно ориентируется в учебной и специальной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции УК-1 и УК-5, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «высокий».
«хорошо»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении сложных творческих заданий, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и специальной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции УК-1 и УК-5, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
«удовлетворительно»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при выполнении заданий стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции УК-1 и УК-5, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «ограниченный».
«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении заданий стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции УК-1 и УК-5 на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

1 семестр

Входной контроль: тест (УК3; ПК8)

1. **В. И. Немирович-Данченко высказывал мысль о том, что режиссер обладает тремя ликами (функциями). Укажите (напишите) две недостающие функции режиссерской профессии:**
Режиссер – организатор;
Режиссер – толкователь;
Режиссер – зеркало;
2. **Этюд это – (отметьте верный, на ваш взгляд вариант ответа):**
Проба, нечто неповторимое, используемое в репетиционном процессе для исследования предлагаемых обстоятельств литературного произведения;
Проверка умений и навыков молодого актера в период распределения и назначения ролей;
Разучивание текста ролей с участниками детского самодеятельного театрального коллектива;
3. **Ведущее предлагаемое обстоятельство сквозного действия пьесы это:**
1) *Конфликт пьесы;*
2) *Обстоятельство, которое вызывает борьбу в пьесе;*
3) *Реальная борьба, за которой следит зритель;*
4. **Чувство ритма или ритмичность это:**
«... «Шестое чувство», которым должен обладать профессиональный актер» (К. С. Станиславский);
Необъяснимое, малоисследованное наукой явление;
Умение человека устанавливать и воспринимать соотношения отдельных моментов движения, образующих законченное органическое целое, то есть умение создавать, выявлять и воспринимать «ритм»;
5. **При составлении учебной программы преподаваемой дисциплины в одном из ее разделов раскрывается назначение дисциплины, методические рекомендации, формы и методы обучения, контрольные точки. Выберите из нижеперечисленных название этого раздела:**
Рецензия на программу;
Пояснительная записка;
Титульный лист;
тематический план;
6. **Репетиция спектакля это всегда:**
Сотворчество;
Разучивание текста роли;
Придумывание и разыгрывание этюдов к образу;
7. **Укажите (напишите) формы репетиций в процессе работы над театральным спектаклем:**
групповая;
индивидуальная;

этюдная;

8. **Исключите пункты (подчеркните), которые не входят в раздел «Элементы актерского мастерства» дисциплины «Мастерство актера»:**

Воображение;

~~Поиск грима образа;~~

Сценическая свобода;

Сценическая фантазия и воображение;

~~Мизансценирование;~~

Сценическое действие;

9. **Метод действенного анализа – это:**

Репетиционный метод;

Метод, используемый при застольном периоде работы над спектаклем;

Метод, используемый при завершении работы над постановкой спектакля;

10. **Слово самодеятельность в искусстве театра означает:**

Непрофессионализм;

Сам делаю;

Дилетантизм;

Текущая аттестация

Тема. 1/1: Введение в профессию. Особенности театрального искусства;

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 2/1: Театральная этика в любительском театре

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 3/1: Основные элементы актерской психотехники

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема 4/1: Упражнения по основным элементам сценического действия.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 5/1: Режиссёрские этюды и упражнения.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Промежуточная аттестация 1 семестра – экзамен (УК3; ОПК2; ПК1)

Требования к темам показа режиссерских этюдов соответствуют перечню тем семестра:

-Введение в профессию. Особенности театрального искусства.

-Театральная этика в любительском театре.

-Основные элементы актерской психотехники

-Упражнения по основным элементам сценического действия.

-Режиссёрские этюды и упражнения (упражнения по основным элементам сценического действия: на сценическое внимание /игры и упражнения на волевое внимание/;на воображение-действие в условиях вымысла при помощи «если бы»; на память физических действий; на общение (взаимодействие с партнёром без слов);на развитие наблюдательности (упражнения «куклы», «зверинец», «цирк» и т. д.).

Экзамен проводится в форме показа на сценической площадке с использованием театрального света, музыки, костюмов.

2 семестр

Входной контроль: тест (ПК2; ПК10; ПК11)

1. Что входит в период создания творческого коллектива?

отбор будущих участников коллектива;
организация рекламы по поводу приема в коллектив;
заполнение документации;
проведение организационного собрания;

2. Кто впервые ввел слово «биомеханика» в русскую театральную терминологию?

Анатолий Эфрос;
Георгий Товстоногов;
Всеволод Мейерхольд;
Галина Волчек;

3. На основании статьи 91 Трудового кодекса РФ нормальная продолжительность рабочего времени педагога кружка не может превышать:

52 часа в неделю;
40 часов в неделю;
48 часов в неделю;

4. При составлении тематического плана по дисциплине «Мастерство актера» определите точную последовательность названных разделов:

работа актера над репетицией _4_;
работа над ролью в спектакле _2_;
работа актера над собой _3_;
работа актера над ролью _1_;

5. Действие это –

Единый психофизический процесс, направленный на борьбу с предлагаемыми обстоятельствами пьесы или произведения, выраженный во времени и пространстве;

Чувство, которое возникает у актера, заставляет зрителя сопереживать происходящему на сцене;
Процесс творчества, при котором актер «сознательно» отключает способности: видеть, слышать, воздействовать на партнера;

6. Актерский тренинг в включает в себя:

-различные приемы и методы отработки навыков и умений участников;
-работу над этюдами по теме: «я в предлагаемых обстоятельствах»;
-работу над этюдами по теме: «память физических действий»;

7. Исключите из нижеперечисленных функций ту, которая не входит в должностные обязанности режиссера театра :

проводить прием в коллектив и формировать труппу;
~~ежемесячно составлять финансовые отчеты о работе коллектива;~~
готовить концертные выступления коллектива;
формировать репертуар;

8. Выберите те этапы, которые не входят в организацию репетиционного процесса:

мизансценирование;
работа по темпо-ритмическому решению сцен спектакля;
~~организация рекламно-концертной деятельности;~~
застольная репетиция;

генеральная репетиция;

9. Книга М. О. Кнебель называется так:

«Поэзия режиссуры»;

«Поэзия актерского мастерства»;

«Поэзия педагогики»;

«Поэзия физкультуры»;

10. Система К.С. Станиславского – это:

метод актерской работы, позволяющий актеру создавать образ роли, раскрывать в ней жизнь человеческого духа и естественно воплощать ее в художественной форме;

метод работы, позволяющий сплотить творческий коллектив;

система учета и анализа причин пропусков занятий в творческом коллективе;

Текущая аттестация

Тема. 1/2: Значение и место режиссёра в профессиональном драматическом театре.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 2/2: Основы метода действенного анализа пьесы и роли.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 3/2: Действие–основа сценического искусства: Драматический конфликт, сценическое событие и принципы отбора предлагаемых обстоятельств.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема 4/2: Режиссёрские этюды по картинам живописи.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 5/2: Этюды на темы музыкальных произведений, пословиц и поговорок.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Промежуточная аттестация 2 семестра – экзамен (ПК2; ПК10; ПК11)

Требования соответствуют перечню тем семестра. Упражнения и этюды по режиссуре:

организация сценического пространства (выгородки, инсталляции); создание определённой атмосферы; упражнения на мизансцены; организация групповых этюдов.

Экзамен проводится в форме показа на сценической площадке с использованием театрального света, музыки, костюмов; на экзамен выносятся этюды на темы музыкальных произведений, картин, поговорок, пословиц, включаются групповые этюды на общение и взаимодействие, импровизации на создание атмосферы и сценического пространства;

3 семестр

Входной контроль: тест (ПК4; ПК8)

1. Система К. С. Станиславского -

1) Профессиональная основа сценического искусства;

2) Метод работы над спектаклем;

3) То, ради чего художник хочет внедрить свою идею в сознание людей;

2. Принцип жизненной правды -

1) Создание сценического образа через органическое творческое перевоплощение;

- 2) Умении отличать сценическую правду от лжи;
- 3) То, ради чего художник хочет внедрить свою идею в сознание людей Создание сценического образа через органическое творческое перевоплощение;

3. Принцип сверхзадачи -

- 1) Умение отличать сценическую правду от лжи, для этого через сопоставление выполнения какого-либо творческого задания с правдой самой жизни;
- 2) Органичность действия;
- 3) *Мечта, цель, желание художника что-то донести до людей. Всякое творчество должно содержать идею;*

4. Принцип перевоплощения -

- 1) Мечта, цель, желание художника что-то донести до людей;
- 2) Идея произведения;
- 3) Органичность;
- 4) *Создание сценического образа через органическое творческое перевоплощение;*

5. Принципы системы К. С. Станиславского -

- 1) Основополагающие принципы только режиссерской профессии;
- 2) Основополагающие принципы только актерской профессии;
- 3) *Основополагающие принципы в работе режиссера и актера над постановкой спектакля;*

6. Принцип органичности действия выражает, прежде всего -

- 1) Умение отличать сценическую правду от неправды;
- 2) *Естественность действия;*
- 3) Логичку и последовательность действий актера на сцене;

7. Выберите принцип системы К. С. Станиславского, утверждающий -

- 1) Переживание, - основу творческого процесса создания роли в спектакле;
- 2) *Действие, - как главный возбудитель сценических переживаний в актёрском искусстве;*
- 3) Режиссера, - как главного возмутителя спокойствия в театре;
- 4) Логичность и последовательность действий, - как главную способность к взаимодействию со сценическими объектами;

8. Принцип активности действия означает -

- 1) Создание сценического образа через органическое творческое перевоплощение;
- 2) Естественность действия;
- 3) То, ради чего художник хочет внедрить свою идею в сознание людей Создание сценического образа через органическое творческое перевоплощение;
- 4) Память ощущений, создание актером образных видений;
- 5) *Не изображать образы и страсти, а действовать в образах и страстях;*

9. Главная цель системы К. С. Станиславского -

- 1) *Заставить актера поверить в вымышленные предлагаемые обстоятельства и присвоение этих обстоятельств;*
- 2) Разбудить естественную человеческую природу актера для органического творчества в соответствии со сверхзадачей;
- 3) Ощутить мышечную и внутреннюю свободу – т. к. это являются самым главным условием творчества актера;

10. Режиссерский замысел включает:

- 1) Идейное истолкование пьесы;
- 2) Внимание и воображение актера на сцене;
- 3) Профессионализм швейного и столярного цехов театра;
- 4) Решение спектакля во времени;

- 5) *Решение спектакля в пространстве;*
6) *Определение характера и принципов оформления;*

Текущая аттестация

Тема. 1/3: Выбор отрывка из прозы, сказки, басни и обоснование выбора.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 2/3: Введение в режиссерский анализ.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 3/3: Подход к словесному действию.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема 4/3: Русский народный театр. Скоморохи, вертепы, раешники.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 5/3: Площадной театр сегодня.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Промежуточная аттестация 3 семестра – экзамен (ПК4; ПК8)

Требования соответствуют перечню тем семестра: Выбор отрывка из прозы, сказки, басни и обоснование выбора. Введение в режиссерский анализ. Подход к словесному действию. Русский народный театр. Скоморохи, вертепы, раешники. Площадной театр сегодня.

Экзамен проводится в форме показа на сценической площадке с использованием театрального света, музыки, костюмов; на экзамен выносятся показ инсценировок прозаических произведений. На основе действенного анализа в инсценировке должно быть продемонстрировано умение сценическими средствами реализовать авторский замысел и сверхзадачу режиссера. Выносимый на экзамен отрывок является первым режиссёрским опытом работы с драматургическим материалом и должен показать умение организовать на сцене «кусочек жизни» в предлагаемых обстоятельствах, дать режиссёрскую трактовку ролей, добиться отражения в отрывке темы всей пьесы и авторского стиля.

4семестр

Входной контроль: тест (УК3; ПК6)

1) Интерпретация пьесы режиссером означает:

- 1) *Идейное истолкование авторского материала;*
- 2) *Характеристика персонажей;*
- 3) *Искусство актера;*

2) Какому режиссеру принадлежат слова: «Замысел спектакля находится в зрительном зале!»

- 1) К. С. Станиславский;
- 2) М. Ю. Лермонтов;
- 3) Г. А. Товстоногов;
- 4) С. П. Федотов
- 5) В. И. Немирович – Данченко;
- 6) Н. В. Коляда;

3) В. И. Немирович-Данченко отмечал, что единую, большую, глубокую правду реалистического спектакля создают т. н. "три правды". Какие эти три правды?

- 1) *Правда жизненная; социальная; театральная*

- 2) Правда автора литературного произведения; режиссера;актера
- 3) Правда образная; визуальная; действенная
- 4) Правда социальная; театральная; зрительская
- 5) Правда главного героя произведения; автора; режиссера
- 6) Правда театральная; жизненная; вымышленная

4) Исключите способности, которые не относятся к актерской профессии:

- 1) Сценический темперамент;
- ~~2) Организаторские способности;~~
- 3) Сценическое обаяние;
- 4) Заразительность;

5) Сквозное действие это:

- 1) Чувство локтя партнера;
- 2) Артистическая смелость;
- 3) *Реальная борьба, за которой следит зритель;*
- 4) Скромность;
- 5) Обстоятельство, которое вызывает борьбу в пьесе;

6. Идея драматургического произведения –

- 1) Изображение предшествующих событиям драмы обстоятельств, явившихся условием возникновения конфликта;
- 2) *Основная мысль произведения, выраженная посредством всей его образной системы;*
- 3) Воплощение идейно-эмоциональной трактовки изображаемых в произведении событий и характеров;

7. Слово «драма» с древнегреческого означает:

- 1) «событие»
- 2) «совершающееся действие»;
- 3) «поступок»
- 4) «фабула»

8. Какими свойствами должно обладать подлинное сценическое действие?

- 1) *Обоснованное;*
- 2) Целесообразное;
- 3) Активное;
- 4) Воображаемое;

9). Круг сценического внимания это:

- 1) Световое пятно;
- 2) Мизансцена актера;
- 3) *Сосредоточенность сценического внимания на том, что происходит в данном конкретном месте на сцене;*

10. Подчеркнуть принципы построения учебной работы в любительском театральном коллективе:

- 1) *От простого к сложному;*
- 2) Лекционные занятия;
- 3) Индивидуальные занятия;

Текущая аттестация

Тема. 1/4:Режиссерское прочтение пьесы, идейно-образное видение спектакля и отрывка; действенный анализ роли

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 2/4: Определение главной темы, идеи и сверхзадачи спектакля.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 3/4: Определение конфликта и событийного ряда пьесы и отрывка.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема 4/4: Режиссёрское понимание атмосферы, в которой развивается действие пьесы и отрывка.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 5/4: Определение жанровых особенностей пьесы и отрывка.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Промежуточная аттестация 4 семестра – зачет (УК3; ПК6)

Требования соответствуют перечню тем семестра: Режиссерское прочтение пьесы, идейно-образное видение спектакля и отрывка; действенный анализ роли. Определение главной темы, идеи и сверхзадачи спектакля. Определение конфликта и событийного ряда пьесы и отрывка. Режиссёрское понимание атмосферы, в которой развивается действие пьесы и отрывка. Определение жанровых особенностей пьесы и отрывка.

Зачет проводится в форме показа на сценической площадке с использованием театрального света, музыки, костюмов; на показ выносятся отрывок из пьесы (драматургия). На основе действенного анализа в постановке должно быть продемонстрировано умение сценическими средствами реализовать авторский замысел и сверхзадачу режиссера. Выносимый на зачет отрывок является первым режиссёрским опытом работы с драматургическим материалом и должен показать умение организовать на сцене «кусочек жизни» в предлагаемых обстоятельствах, дать режиссёрскую трактовку ролей, добиться отражения в отрывке темы всей пьесы и авторского стиля.

5 семестр

Входной контроль: тест (ОПК2; ПК1)

1. Хорошо разработанный второй план роли предохраняет актера от:

- а. Внутреннего монолога;
- б. Зоны молчания;
- в. Штампа;
- г. Эмоций;

2. Внутренний монолог – это:

- а. Штамп актера;
- б. Эмоции актера;
- в. Внутренняя речь;

3. Создателем сценической атмосферы спектакля является:

- а. В. И. Немирович – Данченко;
- б. Все участники спектакля;
- в. Музыкальное оформление спектакля;
- г. Режиссер и сценограф спектакля;

4. Рисунком роли является -

- а. Мизансцена, предложенная режиссером;
- б. Линия поведения действующего лица;
- в. Сверхзадача актера;

5. Единый психофизический процесс, направленный на достижение какой-либо цели в борьбе с предлагаемыми обстоятельствами каким-то образом, выраженный во времени и пространстве. Что это?

_____ действие _____

6. Что определяет цели и практические задачи театрального коллектива?

- а. Прокат спектакля;
- б. Постановка зрелищных мероприятий и праздников;
- в. Учебно-тренировочные занятия для совершенствования актерской техники;

7. Расположение действующих лиц на сценической площадке в определенных физических отношениях друг к другу и к окружающей их внешней среде.

Что это? _____ мизансцена _____

8. Метод действенного анализа – это:

- а. Метод, используемый при застольном периоде работы над спектаклем;
- б. Репетиционный метод;
- в. Метод, используемый при завершении работы над спектаклем;

9. Какая часть режиссерской деятельности выходит на первый план в любительском театральном коллективе:

- а. Организаторская деятельность;
- б. Педагогическая деятельность;
- в. Постановочная деятельность;

10. Подчеркнуть принципы построения учебной работы в любительском театральном коллективе:

- а. От простого к сложному;
- б. Лекционные занятия;
- в. Индивидуальные занятия;

Текущая аттестация

Тема. 1/5:Идейно-тематическое содержание пьесы классической мировой драматургии и выбранного отрывка.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 2/5:Режиссёрская характеристика действующих лиц.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 3/5: Композиционное решение отрывка как части спектакля

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема 4/5: Пластическое решение материала.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема.5/5: Музыкально-шумовое решение спектакля и отрывка.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Промежуточная аттестация 5 семестра – экзамен(ОПК2; ПК1)

Требования соответствуют перечню тем семестра. Экзамен проводится в форме показа отрывков из мировой классической драматургии на сцене Учебного театра. В представленном отрывке через примененные режиссером выразительные средства должен отразиться стиль драматурга и общая атмосфера пьесы.

6 семестр

Входной контроль: тест (ПК1; ПК2)

1. Освоение актерской грамоты – это:

- 1) Театральная игра;
- 2) Основные каналы педагогического воздействия;
- 3) *Важнейшее условие для осуществления творческой деятельности;*

2. Во что верит зритель, когда смотрит спектакль

- 1) *В то, во что верит актер;*
- 2) В неизбежность;
- 3) В объяснения;

3. Понимание идеи автора, повернутой на сегодняшний день, подлинная человеческая боль, определяющая гражданскую позицию режиссера. Что это?

4. Подчеркните части разделы системы К. С. Станиславского:

а. Учение о сценическом действии;

б. Учение о сверхзадаче и сквозном действии;

в. Учение о воображении в творческом процессе перевоплощения актера;

5. Понимание идеи автора, повернутой на сегодняшний день, подлинная человеческая боль, определяющая гражданскую позицию режиссера. Что это?

6. Что входит в период создания кружка (творческого коллектива)?

- а. Отбор будущих участников коллектива;
- б. *Организация рекламы по поводу приема в кружок;*
- в. Заполнение журналов по ведению занятий;

7. На основании статьи 91 Трудового кодекса РФ нормальная продолжительность рабочего времени педагога кружка не может превышать:

- а. 52 час в неделю;
- б. *40 часов;*
- в. 48 часов;

8. При составлении тематического плана по дисциплине «Мастерство актера» определите точную последовательность названных разделов:

- а. Работа актера на репетиции __3__;
- б. Работа над ролью в спектакле __4__;
- в. Работа актера над собой __1__;
- г. Работа актера над ролью __2__;

9. Книга М. О. Кнебель называется:

- а. «Поэзия режиссуры»;
- б. *Поэзия актерского мастерства»;*
- в. «Поэзия педагогики»;
- г. Поэзия физкультуры»;

10. Что означает в сценической задаче вопрос: «Что я делаю?»

а. Цель;

б. Действие;

в. Приспособление;

Текущая аттестация

Тема. 1/6: Музыкальное, декорационное, световое, шумовое оформление курсовой работе.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема.2/6:Методика работы режиссёра с актёром.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 3/6: Режиссерский поиск сценической выразительности актёра.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема 4/6: Организация работы над драматургическим материалом/сценическим представлением

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема.5/6: Планирование репетиций

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Промежуточная аттестация 6 семестра – зачет (ПК1; ПК2)

Требования соответствуют перечню тем семестра. Зачет проводится в форме показа отрывков из мировой классической драматургии на сцене Учебного театра. В представленном отрывке через примененные режиссером выразительные средства должен отразиться стиль драматурга и общая атмосфера пьесы.

Промежуточная аттестация 6 семестра - курсовая работа (ПК8)

Темы курсовых работ:

Метод действенного анализа в режиссуре театра.

Методика преподавания режиссуры

Режиссерский замысел и его воплощение

Режиссерско-постановочный план и его составляющие

Выразительные средства режиссера

Методики работы режиссера с актером

Контрольная работа выполняется на компьютере, 12-14 шрифтом, объем работы должен составлять не менее 20 страниц, работа выполняется по плану (оглавление, введение, гл.1, гл.2, Заключение, Список литературы, Приложение); изложение материала предполагает использование первоисточников, с обязательным указанием автора, цитат, сносок; для полного раскрытия материала, наличие примеров -обязательно (из опыты мастеров театрального искусства, а также собственного практического опыта), работа может сопровождаться фотографиями, иллюстрациями, материалами периодической печати. Данный материал может быть оформлен в приложении, а так же по ходу изложения темы; оформление титульного листа выполняется по образцу (представляется на кафедре); во Введении обосновывается проблема (тема), которая исследуется в работе; заключение предполагает выводы по исследуемой теме.

7 семестр

Входной контроль (тест) (ПК6; ПК11)

1.В. И. Немирович-Данченко высказывал мысль о том, что режиссер обладает тремя

лика́ми (функциями). Укажите (напишите) две недостающие функции режиссерской профессии:

1. Режиссер – организатор;

Режиссер – _____;

Режиссер – _____;

2. Э́тюд это – (отметьте верный, на ваш взгляд вариант ответа):

Проба, нечто неповторимое, используемое в репетиционном процессе для исследования предлагаемых обстоятельств литературного произведения;

Проверка умений и навыков молодого актера в период распределения и назначения ролей;

Разучивание текста ролей с участниками детского самодеятельного театрального коллектива;

3. Веду́щее предлагаемое обстоя́тельство сквозного действия пьесы это:

1. Реальная борьба, за которой следит зритель;

2. Обстоятельство, которое вызывает борьбу в пьесе;

3. Конфликт пьесы;

4. Чувство ритма или ритмичность это:

1. «... «Шестое чувство», которым должен обладать профессиональный актер» (К. С. Станиславский);

2. Необъяснимое, малоисследованное наукой явление;

3. Умение человека устанавливать и воспринимать соотношения отдельных моментов движения, образующих законченное органическое целое, то есть умение создавать, выявлять и воспринимать «ритм»;

5. При составлении учебной программы преподаваемой дисциплины в одном из ее разделов раскрывается назначение дисциплины, методические рекомендации, формы и методы обучения, контрольные точки. Выберите из нижеперечисленных название этого раздела:

1. Рецензия на программу;

2. Пояснительная записка;

3. Титульный лист;

6. Репети́ция спектакля это всегда:

Сотворчество;

Разучивание текста роли;

Придумывание и разыгрывание этюдов к образу;

7. Укажите (напишите) формы репетиций в театральном коллективе:

8. Исключите пункты (подчеркните), которые не входят в раздел «Элементы актерского мастерства» дисциплины «Мастерство актера»:

Воображение;

Поиск грима образа;

Сценическая свобода;

Сценическая фантазия и воображение;

Мизансценирование;

Сценическое действие;

9. Метод действенного анализа – это:

Репетиционный метод;

Метод, используемый при застойном периоде работы над спектаклем;

Метод, используемый при завершении работы над постановкой спектакля;

10. Слово самодеятельность в искусстве театра означает:

Непрофессионализм;

Сам делаю;

Дилетантизм;

Текущая аттестация

Тема. 1/7: «Режиссерский замысел курсового спектакля»

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема.2/7 Осуществление замысла. Реализация постановочного плана

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 3/7: Распределение ролей и работа ассистентов с актёрами.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема 4/7: Работа над образным решением спектакля

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема.5/7: Организация и подготовка работы вокруг спектакля. Выбор и подготовка преддипломных отрывков.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Промежуточная аттестация 7 семестра – экзамен (ПК6; ПК11)

Требования экзамена соответствуют перечню тем семестра; проводится в форме показа курсового спектакля/части курсового спектакля на сцене Учебного театра. Спектакль четвертого курса должен стать этапом в освоении режиссерских знаний и навыков по всем направлениям.

8 семестр

Входной контроль (тест) (ОПК2; ПК4; ПК11)

1. Что входит в период создания творческого коллектива?

отбор будущих участников коллектива;
организация рекламы по поводу приема в кружок;
заполнение журналов по ведению занятий;
проведение организационного собрания;

2. Кто впервые ввел слово «биомеханика» в русскую театральную терминологию?

Анатолий Эфрос;
Георгий Товстоногов;
Всеволод Мейерхольд;
Галина Волчек;

3. На основании статьи 91 Трудового кодекса РФ нормальная продолжительность рабочего времени педагога кружка не может превышать:

52 часа в неделю;
40 часов в неделю;
48 часов в неделю;

4. При составлении тематического плана по дисциплине «Мастерство актера» определите точную последовательность названных разделов:

работа актера над репетицией ____;
работа над ролью в спектакле ____;

работа актера над собой __;

работа актера над ролью __;

5. Действие это –

Единый психофизический процесс, направленный на борьбу с предлагаемыми обстоятельствами пьесы или произведения, выраженный во времени и пространстве;

Чувство, которое возникает у актера, заставляет зрителя сопереживать происходящему на сцене;

Процесс творчества, при котором актер «сознательно» отключает способности: видеть, слышать, воздействовать на партнера;

6. Актерский тренинг включает в себя:

различные приемы и методы отработки навыков и умений участников;

работу над этюдами по теме: «я в предлагаемых обстоятельствах»;

работу над этюдами по теме: «память физических действий»;

7. Исключите из нижеперечисленных функций одну, которая не входит в должностные обязанности руководителя:

проводить приемы в коллектив и формировать группы;

ежемесячно составлять финансовые отчеты о работе коллектива;

готовить концертные выступления коллектива;

формировать репертуар;

8. Выберите те этапы, которые входят в организацию репетиционного процесса коллектива:

мизансценирование;

работа по темпо-ритмическому решению сцен спектакля;

организация рекламно-концертной деятельности;

застольная репетиция;

генеральная репетиция;

9. Книга М. О. Кнебель называется так:

«Поэзия режиссуры»;

«Поэзия актерского мастерства»;

«Поэзия педагогики»;

«Поэзия физкультуры»;

10. Система К.С. Станиславского – это:

метод актерской работы, позволяющий актеру создавать образ роли, раскрывать в ней жизнь человеческого духа и естественно воплощать ее в художественной форме;

метод работы, позволяющий сплотить творческий коллектив;

система учета и анализа причин пропусков занятий в творческом коллективе;

Текущая аттестация

Тема. 1/8: Этическое и эстетическое воспитание коллектива в процессе подготовки и выпуска спектакля.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема.2/8 Осуществление студентом-режиссером действенного контроля над идущим спектаклем.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 3/8: Постановочная работа над спектаклем

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема 4/8: Работа над образным решением спектакля

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема.5/8: Защита преддипломных отрывков перед кафедрой.

Промежуточная аттестация 8 семестра – экзамен (ОПК2; ПК4; ПК11)

Требования соответствуют перечню тем семестра; проводится в форме показа. Преддипломные отрывки показывают уровень самостоятельности принимаемых режиссерских решений. Макет преддипломного отрывка как части спектакля должен отражать возможности современной сценографии.

9 семестр

Входной контроль (тест) (УК3; ПК10; ПК11)

1. По толковому словарю В.И. Даля режиссер – это:

1. Управляющий актерами, игрою, представлениями, назначающий, что давать или ставить, раздающий роли;
2. Творческий работник зрелищных видов искусства: театра, кинематографа, телевидения, цирка, эстрады;
3. Творческий работник, художественный организатор, руководитель театральной, кино- или телевизионной постановки, вообще зрелищных программ;
4. *Нет верного ответа.*

2. Основной элемент актерской техники:

1. Событие;
2. *Действие;*
3. Целенаправленность;
4. Нет верного ответа.

3. Однажды и навсегда установленные формы выражения чувств и сценического переживания, когда актеры подходят к разрешению сложных душевных процессов с внешней стороны:

1. Копирование;
2. Повторение;
3. *Штампы;*
4. Нет верного ответа.

4. Три главных направления в сценическом искусстве:

1. *Ремесло, искусство переживания, искусство представления;*
2. Факты жизни, факты искусства;
3. Театр, хореография, вокал;
4. Нет верного ответа.

5. Главные принципы системы К.С. Станиславского:

1. *Принцип жизненной правды, принцип идейной активности, принцип активности и действия, принцип органичности творчества актёра, принцип творческого перевоплощения;*
2. Принцип идейной активности, принцип активности и действия, принцип органичности творчества актёра, принцип творческого перевоплощения;
3. Принцип жизненной правды, принцип активности и действия, принцип органичности творчества актёра, принцип творческого перевоплощения;
4. Нет верного ответа.

6. Имя великого реформатора театрального искусства, его "система" реалистического творчества – основа всех актерских и режиссерских школ.

1. В.И. Немирович – Данченко;
2. М.О. Кнебель;
3. *К.С. Станиславский;*
4. Нет верного ответа.

7. Функции режиссера:

1. Режиссер – организатор, толкователь, зеркало;
2. Режиссер – воспитатель, толкователь, демонстратор;
3. *Режиссер – экспериментатор, организатор, зеркало;*
4. Нет верного ответа.

8. Режиссура – это:

1. *Вид художественного творчества, заключающийся в создании единого, гармонически целого художественного произведения с помощью творческой организации всех элементов сценического искусства;*
2. Вид искусства сочинения танца, балета;
3. Зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез различных искусств;
4. Нет верного ответа.

9. Обстоятельства, жизненная ситуация, условия жизни действующего лица театральной постановки или фильма, в которые должен себя в своём воображении поместить актёр, исполняющий роль этого лица.

1. Исходное событие;
2. Сквозное действие;
3. *Предлагаемые обстоятельства;*
4. Нет верного ответа.

10. Какой принцип системы К.С. Станиславского гласит: "Искусство должно быть правдиво и, следовательно, понятно"?

Принцип творческого перевоплощения;

Принцип идейной активности;

Принцип жизненной правды;

Нет верного ответа.

Текущая аттестация

Тема. 1/9: Режиссёрское прочтение пьесы и отрывка.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 3/9: Художественная целостность спектакля и актерских образов.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема 4/9: Роль перспективы в создании спектакля.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема.5/9: Работа с актером над созданием сценического образа.

Промежуточная аттестация 9 семестра – экзамен(УК3; ОПК2; ПК1; ПК2; ПК4; ПК6; ПК8; ПК10; ПК11)

Требования соответствуют перечню тем семестра. Экзамен проводится в форме показа. Преддипломные отрывки показывают уровень самостоятельности принимаемых режиссерских решений. Макет преддипломного отрывка как части спектакля должен отражать возможности современной сценографии. В преддипломных отрывках должно быть продемонстрировано умение воплотить режиссерский замысел.

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

Методические рекомендации

**по дисциплине
РЕЖИССУРА И АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО**

Направление подготовки: 52.05.02 - Режиссура театра

Профиль подготовки: Режиссер драмы

Квалификация (степень) выпускника: специалист

Форма обучения: очная

Химки - 2021 г.

1. Введение

Методические рекомендации для самостоятельной работы студента

Самостоятельная работа студентов - это их деятельность в процессе обучения и во внеаудиторное время, выполняемая по заданию преподавателя, под его руководством, но без его непосредственного участия.

Основными признаками самостоятельной работы студентов принято считать:

- наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса или задачи и особого времени на их выполнение, решение;
- проявление умственного напряжения мысли обучаемых для правильного и наилучшего выполнения того или иного действия;
- проявление сознательности, самостоятельности и активности студентов в процессе решения поставленных задач;
- владение навыками самостоятельной работы;
- осуществление управления и самоуправления самостоятельной познавательной и практической деятельностью студентов.

Ядром самостоятельной работы, исходным моментом ее конструирования является познавательная или проблемная задача. Именно наличие задачи обуславливает весь процесс самостоятельной работы: предусматривает самостоятельную деятельность студентов по решению поставленных задач; обязательную подготовку к самостоятельному выполнению, решению учебных и профессиональных задач.

В различных формах учебного процесса самостоятельность обучаемых проявляется по-разному: от простого воспроизведения, выполнения задания по жесткой алгоритмической схеме с использованием приемов скорописи, скорочтения и т.п. до самостоятельной творческой деятельности. Самостоятельность студентов при изучении специальных предметов проявляется через планирование ими своей учебной работы; отбор учебной литературы, пособий для самостоятельного изучения; подготовку наглядно-демонстрационной аппаратуры к ее применению; самостоятельное выполнение отдельных учебных заданий и целостной работы по специальности социально-культурной деятельности без непосредственной помощи и подробного инструктажа преподавателя; самостоятельное выполнение отдельных профессиональных обязанностей в ходе учебных занятий и специально организуемой практики.

В самостоятельной работе студентов по решению познавательных и практических задач всегда присутствуют элементы управления и самоуправления данной деятельностью: целеполагание; планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) работы; текущий контроль и самоконтроль за ходом, промежуточными и конечными результатами работы; корректировка хода работы; устранение замеченных ошибок, неточностей, установление и исключение их причин; совершенствование способов

выполнения работы.

Организация самостоятельной работы студентов – достаточно сложная и трудоемкая работа, если только не подходить к этому виду учебной работы формально. Результаты и качество учебной деятельности зависят от уровня готовности студентов к самостоятельной работе и навыков, от степени их готовности к преобразующей учебной и исследовательской деятельности, которая определяется личной подготовленностью к этому виду учебной работы, желанием заниматься самостоятельно и возможностью реализовать это желание, а также от самостоятельности мышления.

Самостоятельная работа студента по дисциплине «История музыки» включает в себя слушание в живом исполнении (концерты, фестивали) или в звукозаписи музыкальных произведений, просмотр художественных и документальных музыкально-искусствоведческих фильмов, их аналитическое и творческое осмысление, письменное фиксирование своих впечатлений в свободной форме (эссе, рассказ, сообщение, доклад).

2. ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ п/п	Темы Дисциплины в соответствии с разделом 4 рабочей программы дисциплины	Форма самостоятельной работы
1	Введение в профессию. Особенности театрального искусства.	Подготовка к входному контролю- тест Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
2	Театральная этика в любительском театре.	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
3	Основные элементы актерской психотехники	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
4	Упражнения по основным элементам сценического действия.	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
5	Режиссёрские этюды и упражнения.	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
	<i>Промежуточная аттестация: экзамен</i>	Подготовка к: экзамену выполнение практического задания
6	Значение и место режиссёра в театре.	Подготовка к входному контролю- тест Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
7	Основы метода действенного анализа пьесы и роли.	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
8	Действие–основа сценического искусства: Драматический конфликт, сценическое событие и принципы отбора предлагаемых обстоятельств.	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
9	Режиссёрские этюды по картинам живописи.	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
10	Этюды на темы музыкальных произведений, пословиц и поговорок.	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания

	<i>Промежуточная аттестация</i>	Подготовка к экзамену: выполнение практического задания
11	Выбор отрывка из прозы, сказки, басни и обоснование выбора.	Подготовка к входному контролю- тест Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
12	Введение в режиссерский анализ.	Подготовка к текущему контролю- решению практических заданий
13	Подход к словесному действию.	Подготовка к текущему контролю- выполнению практического задания
14	Русский народный театр. Скоморохи, вертепы, раешники.	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания
15	Площадной театр сегодня.	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания
	<i>Промежуточная аттестация: экзамен</i>	Подготовка к экзамену: выполнение практического задания
16	Режиссерское прочтение пьесы, идейно-образное видение спектакля и отрывка; действенный анализ роли.	Подготовка к входному контролю- тест; Подготовка к текущему контролю- решению практических заданий
17	Определение главной темы, идеи и сверхзадачи спектакля.	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания
18	Определение конфликта и событийного ряда пьесы и отрывка.	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания
19	Режиссёрское понимание атмосферы, в которой развивается действие пьесы и отрывка.	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания
20	Определение жанровых особенностей пьесы и отрывка.	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания
	<i>Промежуточная аттестация: зачет</i>	Подготовка к зачету: выполнение практического задания
21	Идейно-тематическое содержание пьесы классической мировой драматургии и выбранного отрывка.	Подготовка к входному контролю- тест Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
22	Режиссёрская характеристика действующих лиц.	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
23	Композиционное решение отрывка как части спектакля	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
24	Пластическое решение материала.	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
25	Музыкально-шумовое решение спектакля и отрывка.	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
	<i>Промежуточная аттестация: экзамен</i>	Подготовка к: экзамену выполнение практического задания
26	Музыкальное, декорационное, световое, шумовое оформление курсовой работе.	Подготовка к входному контролю- тест Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
27	Методика работы режиссёра с актёром.	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
28	Режиссерский поиск сценической выразительности актера.	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания

29	Организация работы над драматургическим материалом/сценическим представлением	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
30	Планирование репетиций	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
	<i>Промежуточная аттестация</i>	Подготовка к зачету: выполнение практического задания; подготовка к выполнению курсовой работе
31	Этическое и эстетическое воспитание коллектива в процессе подготовки и выпуска спектакля.	Подготовка к входному контролю- тест Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
32	Осуществление студентом-режиссером действенного контроля над идущим спектаклем.	Подготовка к текущему контролю- решению практических заданий
33	Постановочная работа над спектаклем	Подготовка к текущему контролю- выполнению практического задания
34	Работа над образным решением спектакля	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания
35	Защита преддипломных отрывков перед кафедрой.	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания
	<i>Промежуточная аттестация</i>	Подготовка к экзамену: выполнение практического задания
36	Режиссёрское прочтение пьесы и отрывка.	Подготовка к входному контролю- тест; Подготовка к текущему контролю- решению практических заданий
37	Разработка режиссерского замысла и постановочного плана дипломного спектакля.	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания
38	Художественная целостность спектакля и актерских образов.	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания
39	Роль перспективы в создании спектакля.	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания
40	Работа с актером над созданием сценического образа.	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания
		Подготовка к экзамену: выполнение практического задания
41	Режиссёрское прочтение пьесы и отрывка.	Подготовка к входному контролю- тест Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
42	Разработка режиссерского замысла и постановочного плана дипломного спектакля.	Подготовка к текущему контролю- решению практических заданий
43	Художественная целостность спектакля и актерских образов.	Подготовка к текущему контролю- выполнению практического задания
44	Роль перспективы в создании спектакля.	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания
45	Работа с актером над созданием сценического образа.	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания
		Подготовка к экзамену: выполнение практического задания

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1 семестр

Входной контроль: тест

1. **В. И. Немирович-Данченко высказывал мысль о том, что режиссер обладает тремя ликами (функциями). Укажите (напишите) две недостающие функции режиссерской профессии:**
 Режиссер – организатор;
 Режиссер – _____;
 Режиссер – _____;
2. **Этюд это – (отметьте верный, на ваш взгляд вариант ответа):**
 Проба, нечто неповторимое, используемое в репетиционном процессе для исследования предлагаемых обстоятельств литературного произведения;
 Проверка умений и навыков молодого актера в период распределения и назначения ролей;
 Разучивание текста ролей с участниками детского самодеятельного театрального коллектива;
3. **Ведущее предлагаемое обстоятельство сквозного действия пьесы это:**
 1) Конфликт пьесы;
 2) Обстоятельство, которое вызывает борьбу в пьесе;
 3) Реальная борьба, за которой следит зритель;
4. **Чувство ритма или ритмичность это:**
 «... «Шестое чувство», которым должен обладать профессиональный актер» (К. С. Станиславский);
 Необъяснимое, малоисследованное наукой явление;
 Умение человека устанавливать и воспринимать соотношения отдельных моментов движения, образующих законченное органическое целое, то есть умение создавать, выявлять и воспринимать «ритм»;
5. **При составлении учебной программы преподаваемой дисциплины в одном из ее разделов раскрывается назначение дисциплины, методические рекомендации, формы и методы обучения, контрольные точки. Выберите из нижеперечисленных название этого раздела:**
 Рецензия на программу;
 Пояснительная записка;
 Титульный лист;
 тематический план;
6. **Репетиция спектакля это всегда:**
 Сотворчество;
 Разучивание текста роли;
 Придумывание и разыгрывание этюдов к образу;
7. **Укажите (напишите) формы репетиций в процессе работы над театральным спектаклем:**
 групповая;
 _____;
 _____;

8. **Исключите пункты (подчеркните), которые не входят в раздел «Элементы актерского мастерства» дисциплины «Мастерство актера»:**

Воображение;
Поиск грима образа;
Сценическая свобода;
Сценическая фантазия и воображение;
Мизансценирование;
Сценическое действие;

9. **Метод действенного анализа – это:**

Репетиционный метод;
Метод, используемый при застольном периоде работы над спектаклем;
Метод, используемый при завершении работы над постановкой спектакля;

10. **Слово самодеятельность в искусстве театра означает:**

Непрофессионализм;
Сам делаю;
Дилетантизм;

Текущая аттестация

Тема. 1/1: Введение в профессию. Особенности театрального искусства;

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -
упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 2/1: Театральная этика в любительском театре

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -
упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 3/1: Основные элементы актерской психотехники

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -
упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема 4/1: Упражнения по основным элементам сценического действия.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -
упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 5/1: Режиссёрские этюды и упражнения.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -
упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Промежуточная аттестация 1 семестра – экзамен

Требования к темам показа режиссёрских этюдов соответствуют перечню тем семестра:

-Введение в профессию. Особенности театрального искусства.

-Театральная этика в любительском театре.

-Основные элементы актерской психотехники

-Упражнения по основным элементам сценического действия.

-Режиссёрские этюды и упражнения (упражнения по основным элементам сценического действия: на сценическое внимание /игры и упражнения на волевое внимание/;на воображение-действие в условиях вымысла при помощи «если бы»; на память физических действий; на общение (взаимодействие с партнёром без слов);на развитие

наблюдательности (упражнения «куклы», «зверинец», «цирк» и т. д.).
Экзамен проводится в форме показа на сценической площадке с использованием театрального света, музыки, костюмов.

Оценка: 5-отл./ - теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов близким к максимальному.

4-хор./ - теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки.

3- уд./ - уровень выполнения работы отвечает большинству основных требований, теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

2- неуд./ - теоретическое освоение компетенций освоено частично, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнены, либо качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.

2 семестр

Входной контроль: тест

1. Что входит в период создания творческого коллектива?

отбор будущих участников коллектива;
организация рекламы по поводу приема в коллектив;
заполнение документации;
проведение организационного собрания;

2. Кто впервые ввел слово «биомеханика» в русскую театральную терминологию?

Анатолий Эфрос;
Георгий Товстоногов;
Всеволод Мейерхольд;
Галина Волчек;

3. На основании статьи 91 Трудового кодекса РФ нормальная продолжительность рабочего времени педагога кружка не может превышать:

52 часа в неделю;
40 часов в неделю;
48 часов в неделю;

4. При составлении тематического плана по дисциплине «Мастерство актера» определите точную последовательность названных разделов:

работа актера над репетицией __;
работа над ролью в спектакле __;

работа актера над собой ___;

работа актера над ролью ___;

5. Действие это –

1) Единый психофизический процесс, направленный на борьбу с предлагаемыми обстоятельствами пьесы или произведения, выраженный во времени и пространстве;

Чувство, которое возникает у актера, заставляет зрителя сопереживать происходящему на сцене;

Процесс творчества, при котором актер «сознательно» отключает способности: видеть, слышать, воздействовать на партнера;

6. Актерский тренинг в включает в себя:

-различные приемы и методы отработки навыков и умений участников;

-работу над этюдами по теме: «я в предлагаемых обстоятельствах»;

-работу над этюдами по теме: «память физических действий»;

7. Исключите из нижеперечисленных функций ту, которая не входит в должностные обязанности режиссера театра :

проводить прием в коллектив и формировать труппу;

ежемесячно составлять финансовые отчеты о работе коллектива;

готовить концертные выступления коллектива;

формировать репертуар;

8. Выберите те этапы, которые входят в организацию репетиционного процесса:

мизансценирование;

работа по темпо-ритмическому решению сцен спектакля;

организация рекламно-концертной деятельности;

застольная репетиция;

генеральная репетиция;

9. Книга М. О. Кнебель называется так:

«Поэзия режиссуры»;

«Поэзия актерского мастерства»;

«Поэзия педагогики»;

«Поэзия физкультуры»;

10. Система К.С. Станиславского – это:

метод актерской работы, позволяющий актеру создавать образ роли, раскрывать в ней жизнь человеческого духа и естественно воплощать ее в художественной форме;

метод работы, позволяющий сплотить творческий коллектив;

система учета и анализа причин пропусков занятий в творческом коллективе;

Текущая аттестация

Тема. 1/2: Значение и место режиссёра в профессиональном драматическом театре.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема.2/2: Основы метода действенного анализа пьесы и роли.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 3/2: Действие–основа сценического искусства: Драматический конфликт, сценическое событие и принципы отбора предлагаемых обстоятельств.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема 4/2: Режиссёрские этюды по картинам живописи.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема.5/2: Этюды на темы музыкальных произведений, пословиц и поговорок.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Промежуточная аттестация 2 семестра – экзамен

Требования соответствуют перечню тем семестра. Упражнения и этюды по режиссуре: организация сценического пространства (выгородки, инсталляции); создание определённой атмосферы; упражнения на мизансцены; организация групповых этюдов.

Экзамен проводится в форме показа на сценической площадке с использованием театрального света, музыки, костюмов; на экзамен выносятся этюды на темы музыкальных произведений, картин, поговорок, пословиц, включаются групповые этюды на общение и взаимодействие, импровизации на создание атмосферы и сценического пространства;

Шкала оценивания:

Традиционная оценка	Пояснение к оцениванию экзаменационного ответа	
«Отлично»	- теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов близким к максимальному.	
«Хорошо»	- теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки.	
«Удовлетворительно»	- уровень выполнения работы отвечает большинству основных требований, теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки	

	работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	
«Неудовлетворительно»	- теоретическое освоение компетенций освоено частично, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнены, либо качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий	

3 семестр

Входной контроль: тест

1. Система К. С. Станиславского -

- 1) Профессиональная основа сценического искусства;
- 2) Метод работы над спектаклем;
- 3) То, ради чего художник хочет внедрить свою идею в сознание людей;

2. Принцип жизненной правды -

- 1) Создание сценического образа через органическое творческое перевоплощение;
 - 2) Умении отличать сценическую правду от лжи;
 - 3) То, ради чего художник хочет внедрить свою идею в сознание людей
- Создание сценического образа через органическое творческое перевоплощение;

3. Принцип сверхзадачи -

- 1) Умение отличать сценическую правду от лжи, для этого через сопоставление выполнения какого-либо творческого задания с правдой самой жизни;
- 2) Органичность действия;
- 3) Мечта, цель, желание художника что-то донести до людей. Всякое творчество должно содержать идею;

4. Принцип перевоплощения -

- 1) Мечта, цель, желание художника что-то донести до людей;
- 2) Идея произведения;
- 3) Органичность;
- 4) Создание сценического образа через органическое творческое перевоплощение;

5. Принципы системы К. С. Станиславского -

- 1) Основопологающие принципы только режиссерской профессии;
- 2) Основопологающие принципы только актерской профессии;
- 3) Основопологающие принципы в работе режиссера и актера над постановкой спектакля;

6. Принцип органичности действия выражает, прежде всего -

- 1) Умение отличать сценическую правду от неправды;
- 2) Естественность действия;

3) Логику и последовательность действий актера на сцене;

7. Выберите принцип системы К. С. Станиславского, утверждающий -

- 1) Переживание, - основу творческого процесса создания роли в спектакле;
- 2) Действие, - как главный возбудитель сценических переживаний в актёрском искусстве;
- 3) Режиссера, - как главного возмутителя спокойствия в театре;
- 4) Логичность и последовательность действий, - как главную способность к взаимодействию со сценическими объектами;

8. Принцип активности действия означает -

- 1) Создание сценического образа через органическое творческое перевоплощение;
- 2) Естественность действия;
- 3) То, ради чего художник хочет внедрить свою идею в сознание людей Создание сценического образа через органическое творческое перевоплощение;
- 4) Память ощущений, создание актером образных видений;
- 5) Не изображать образы и страсти, а действовать в образах и страстях;

9. Главная цель системы К. С. Станиславского -

- 1) Заставить актера поверить в вымышленные предлагаемые обстоятельства и присвоение этих обстоятельств;
- 2) Разбудить естественную человеческую природу актера для органического творчества в соответствии со сверхзадачей;
- 3) Ощутить мышечную и внутреннюю свободу – т. к. это являются самым главным условием творчества актера;

10. Режиссерский замысел включает:

- 1) Идейное истолкование пьесы;
- 2) Внимание и воображение актера на сцене;
- 3) Профессионализм швейного и столярного цехов театра;
- 4) Решение спектакля во времени;
- 5) Решение спектакля в пространстве;
- 6) Определение характера и принципов оформления;

Текущая аттестация

Тема. 1/3: Выбор отрывка из прозы, сказки, басни и обоснование выбора.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -
упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема.2/3: Введение в режиссерский анализ.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -
упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 3/3: Подход к словесному действию.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -
упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема 4/3: Русский народный театр. Скоморохи, вертепы, раешники.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -
упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема.5/3: Площадной театр сегодня.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: -
упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Промежуточная аттестация 3 семестра – экзамен

Требования соответствуют перечню тем семестра: Выбор отрывка из прозы, сказки, басни и обоснование выбора. Введение в режиссерский анализ. Подход к словесному действию. Русский народный театр. Скоморохи, вертепы, раешники. Площадной театр сегодня.

Экзамен проводится в форме показа на сценической площадке с использованием театрального света, музыки, костюмов; на экзамен выносится показ инсценировок прозаических произведений. На основе действенного анализа в инсценировке должно быть продемонстрировано умение сценическими средствами реализовать авторский замысел и сверхзадачу режиссера. Выносимый на экзамен отрывок является первым режиссёрским опытом работы с драматургическим материалом и должен показать умение организовать на сцене «кусочек жизни» в предлагаемых обстоятельствах, дать режиссёрскую трактовку ролей, добиться отражения в отрывке темы всей пьесы и авторского стиля.

Шкала оценивания:

Отл./ - теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов близким к максимальному.

Хор./ - теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки.

Уд./- уровень выполнения работы отвечает большинству основных требований, теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

Неуд./ - теоретическое освоение компетенций освоено частично, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнены, либо качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.

4семестр

Входной контроль: тест

1) Интерпретация пьесы режиссером означает:

- 1) Идеиное истолкование авторского материала;
- 2) Характеристика персонажей;
- 3) Искусство актера;

2) Какому режиссеру принадлежат слова: «Замысел спектакля находится в зрительном зале!»

- 1) К. С. Станиславский;
- 2) М. Ю. Лермонтов;
- 3) Г. А. Товстоногов;
- 4) С. П. Федотов

5) В. И. Немирович – Данченко;

6) Н. В. Коляда;

3) В. И. Немирович-Данченко отмечал, что единую, большую, глубокую правду реалистического спектакля создают т. н. "три правды". Какие эти три правды?

1) Правда жизненная;

2) Правда автора литературного произведения;

3) Правда образная;

4) Правда социальная;

5) Правда главного героя произведения;

6) Правда театральная;

4) Исключите способности, которые не относятся к актерской профессии:

1) Сценический темперамент;

2) Организаторские способности;

3) Сценическое обаяние;

4) Заразительность;

5) Сквозное действие это:

1) Чувство локтя партнера;

2) Артистическая смелость;

3) Реальная борьба, за которой следит зритель;

4) Скромность;

5) Обстоятельство, которое вызывает борьбу в пьесе;

6. Идея драматургического произведения –

1) Изображение предшествующих событиям драмы обстоятельств, явившихся условием возникновения конфликта;

2) Основная мысль произведения, выраженная посредством всей его образной системы;

3) Воплощение идейно-эмоциональной трактовки изображаемых в произведении событий и характеров;

7. Слово «драма» с древнегреческого означает:

1) «событие»

2) «совершающееся действие»;

3) «поступок»

4) «фабула»

8. Какими свойствами должно обладать подлинное сценическое действие?

1) Обоснованное;

2) Целесообразное;

3) Активное;

4) Воображаемое;

9). Круг сценического внимания это:

1) Световое пятно;

2) Мизансцена актера;

3) Сосредоточенность сценического внимания на том, что происходит в данном конкретном месте на сцене;

10. Подчеркнуть принципы построения учебной работы в любительском театральном коллективе:

1) От простого к сложному;

- 2) Лекционные занятия;
- 3) Индивидуальные занятия;

1 балл-1 правильный ответ.

Текущая аттестация

Тема. 1/4:Режиссерское прочтение пьесы, идейно-образное видение спектакля и отрывка; действенный анализ роли

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема.2/4:Определение главной темы, идеи и сверхзадачи спектакля.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 3/4: Определение конфликта и событийного ряда пьесы и отрывка.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема 4/4: Режиссёрское понимание атмосферы, в которой развивается действие пьесы и отрывка.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема.5/4: Определение жанровых особенностей пьесы и отрывка.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Промежуточная аттестация 4 семестра – зачет

Требования соответствуют перечню тем семестра: Режиссерское прочтение пьесы, идейно-образное видение спектакля и отрывка; действенный анализ роли. Определение главной темы, идеи и сверхзадачи спектакля. Определение конфликта и событийного ряда пьесы и отрывка. Режиссёрское понимание атмосферы, в которой развивается действие пьесы и отрывка. Определение жанровых особенностей пьесы и отрывка.

Зачет проводится в форме показа на сценической площадке с использованием театрального света, музыки, костюмов; на показ выносятся отрывок из пьесы (драматургия). На основе действенного анализа в постановке должно быть продемонстрировано умение сценическими средствами реализовать авторский замысел и сверхзадачу режиссера. Выносимый на зачет отрывок является первым режиссёрским опытом работы с драматургическим материалом и должен показать умение организовать на сцене «кусочек жизни» в предлагаемых обстоятельствах, дать режиссёрскую трактовку ролей, добиться отражения в отрывке темы всей пьесы и авторского стиля.

зачет/5/ - теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов близким к максимальному.

Зачет/4/ - теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены,

качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки.

Зачет/3 /- уровень выполнения работы отвечает большинству основных требований, теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

Незачет/2/ - теоретическое освоение компетенций освоено частично, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнены, либо качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.

5 семестр

Входной контроль: тест

1. Хорошо разработанный второй план роли предохраняет актера от:

- а. Внутреннего монолога;
- б. Зоны молчания;
- в. Штампа;
- г. Эмоций;

2. Внутренний монолог – это:

- а. Штамп актера;
- б. Эмоции актера;
- в. Внутренняя речь;

3. Создателем сценической атмосферы спектакля является:

- а. В. И. Немирович – Данченко;
- б. Все участники спектакля;
- в. Музыкальное оформление спектакля;
- г. Режиссер и сценограф спектакля;

4. Рисунком роли является -

- а. Мизансцена, предложенная режиссером;
- б. Линия поведения действующего лица;
- в. Сверхзадача актера;

5. Единый психофизический процесс, направленный на достижение какой-либо цели в борьбе с предлагаемыми обстоятельствами каким-то образом, выраженный во времени и пространстве. Что это?

6. Что определяет цели и практические задачи театрального коллектива?

- а. Прокат спектакля;
- б. Постановка зрелищных мероприятий и праздников;
- в. Учебно-тренировочные занятия для совершенствования актерской техники;

7. Расположение действующих лиц на сценической площадке в определенных физических отношениях друг к другу и к окружающей их внешней среде.

Что это? _____

8. Метод действенного анализа – это:

- а. Метод, используемый при застойном периоде работы над спектаклем;
- б. Репетиционный метод;
- в. Метод, используемый при завершении работы над спектаклем;

9. Какая часть режиссерской деятельности выходит на первый план в любительском театральном коллективе:

- а. Организаторская деятельность;
- б. Педагогическая деятельность;
- в. Постановочная деятельность;

10. Подчеркнуть принципы построения учебной работы в любительском театральном коллективе:

- а. От простого к сложному;
- б. Лекционные занятия;
- в. Индивидуальные занятия;

Текущая аттестация

Тема. 1/5:Идейно-тематическое содержание пьесы классической мировой драматургии и выбранного отрывка.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Показатель оценивания–ОПК-2. (Знать: Уметь: Владеть): историю и теорию искусства; осуществлять творческую деятельность в сфере искусства; руководить своей творческой деятельностью в сфере искусства; методикой творческой работы в сфере искусства.

Тема.2/5:Режиссёрская характеристика действующих лиц.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 3/5: Композиционное решение отрывка как части спектакля

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Промежуточная аттестация 5 семестра – экзамен

Требования соответствуют перечню тем семестра. Экзамен проводится в форме показа отрывков из мировой классической драматургии на сцене Учебного театра. В представленном отрывке через примененные режиссером выразительные средства должен отразиться стиль драматурга и общая атмосфера пьесы.

Шкала оценивания:

Традиционная оценка	Пояснение к оцениванию экзаменационного ответа	
«Отлично»	- теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения	

	учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов близким к максимальному.	
«Хорошо»	- теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки.	
«Удовлетворительно»	- уровень выполнения работы отвечает большинству основных требований, теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	
«Неудовлетворительно»	- теоретическое освоение компетенций освоено частично, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнены, либо качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий	

6 семестр

Входной контроль: тест

1. Освоение актерской грамоты – это:

- 1) Театральная игра;
- 2) Основные каналы педагогического воздействия;
- 3) Важнейшее условие для осуществления творческой деятельности;

2. Во что верит зритель, когда смотрит спектакль

- 1) В то, во что верит актер;
- 2) В неизбежность;
- 3) В объяснения;

3. Понимание идеи автора, повернутой на сегодняшний день, подлинная

человеческая боль, определяющая гражданскую позицию режиссера. Что это?

4. Подчеркните части разделы системы К. С. Станиславского:

- а. Учение о сценическом действии;
- б. Учение о сверхзадаче и сквозном действии;
- в. Учение о воображении в творческом процессе перевоплощения актера;

5. Понимание идеи автора, повернутой на сегодняшний день, подлинная человеческая боль, определяющая гражданскую позицию режиссера. Что это?

6. Что входит в период создания кружка (творческого коллектива)?

- а. Отбор будущих участников коллектива;
- б. Организация рекламы по поводу приема в кружок;
- в. Заполнение журналов по ведению занятий;

7. На основании статьи 91 Трудового кодекса РФ нормальная продолжительность рабочего времени педагога кружка не может превышать:

- а. 52 час в неделю;
- б. 40 часов;
- в. 48 часов;

8. При составлении тематического плана по дисциплине «Мастерство актера» определите точную последовательность названных разделов:

- а. Работа актера на репетиции___;
- б. Работа над ролью в спектакле___;
- в. Работа актера над собой___;
- г. Работа актера над ролью___;

9. Книга М. О. Кнебель называется:

- а. «Поэзия режиссуры»;
- б. Поэзия актерского мастерства»;
- в. «Поэзия педагогики»;
- г. Поэзия физкультуры»;

10. Что означает в сценической задаче вопрос: «Что я делаю?»

- а. Цель;
- б. Действие;
- в. Приспособление;

Текущая аттестация

Тема. 1/6: Музыкальное, декорационное, световое, шумовое оформление курсовой работе.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 2/6: Методика работы режиссёра с актёром.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 3/6: Режиссерский поиск сценической выразительности актера.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема 4/6: Организация работы над драматургическим материалом/сценическим представлением

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема.5/6: Планирование репетиций

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Промежуточная аттестация 6 семестра – зачет

Требования соответствуют перечню тем семестра. Зачет проводится в форме показа отрывков из мировой классической драматургии на сцене Учебного театра. В представленном отрывке через примененные режиссером выразительные средства должен отразиться стиль драматурга и общая атмосфера пьесы.

Шкала оценивания:

Зач./5/- теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов близким к максимальному.

Зач./4/- теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки.

Зач./3/- уровень выполнения работы отвечает большинству основных требований, теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

Незачет/2/ - теоретическое освоение компетенций освоено частично, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнены, либо качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий.

Промежуточная аттестация 6 семестра - курсовая работа

Темы курсовых работ:

Метод действенного анализа в режиссуре театра.

Методика преподавания режиссуры

Режиссерский замысел и его воплощение

Режиссерско-постановочный план и его составляющие

Выразительные средства режиссера

Методики работы режиссера с актером

Контрольная работа выполняется на компьютере, 12-14 шрифтом, объем работы должен составлять не менее 20 страниц, работа выполняется по плану (оглавление, введение, гл.1, гл.2, Заключение, Список литературы, Приложение); изложение материала предполагает использование первоисточников, с обязательным указанием автора, цитат, сносок; для

полного раскрытия материала, наличие примеров -обязательно (из опыты мастеров театрального искусства, а также собственного практического опыта), работа может сопровождаться фотографиями, иллюстрациями, материалами периодической печати. Данный материал может быть оформлен в приложении, а так же по ходу изложения темы; оформление титульного листа выполняется по образцу (представляется на кафедре); во Введении обосновывается проблема (тема), которая исследуется в работе; заключение предполагает выводы по исследуемой теме.

7 семестр

Входной контроль

1.В. И. Немирович-Данченко высказывал мысль о том, что режиссер обладает тремя ликами (функциями). Укажите (напишите) две недостающие функции режиссерской профессии:

1. Режиссер – организатор;

Режиссер – _____;

Режиссер – _____;

2. Этюд это – (отметьте верный, на ваш взгляд вариант ответа):

Проба, нечто неповторимое, используемое в репетиционном процессе для исследования предлагаемых обстоятельств литературного произведения;

Проверка умений и навыков молодого актера в период распределения и назначения ролей;

Разучивание текста ролей с участниками детского самодеятельного театрального коллектива;

3. Ведущее предлагаемое обстоятельство сквозного действия пьесы это:

1. Реальная борьба, за которой следит зритель;

2. Обстоятельство, которое вызывает борьбу в пьесе;

3. Конфликт пьесы;

4. Чувство ритма или ритмичность это:

1. «... «Шестое чувство», которым должен обладать профессиональный актер» (К. С. Станиславский);

2. Необъяснимое, малоисследованное наукой явление;

3. Умение человека устанавливать и воспринимать соотношения отдельных моментов движения, образующих законченное органическое целое, то есть умение создавать, выявлять и воспринимать «ритм»;

5. При составлении учебной программы преподаваемой дисциплины в одном из ее разделов раскрывается назначение дисциплины, методические рекомендации, формы и методы обучения, контрольные точки. Выберите из нижеперечисленных название этого раздела:

1. Рецензия на программу;

2. Пояснительная записка;

3. Титульный лист;

6. Репетиция спектакля это всегда:

Сотворчество;

Разучивание текста роли;

Придумывание и разыгрывание этюдов к образу;

7. Укажите (напишите) формы репетиций в театральном коллективе:

8. Исключите пункты (подчеркните), которые не входят в раздел «Элементы актерского мастерства» дисциплины «Мастерство актера»:

Воображение;
Поиск грима образа;
Сценическая свобода;
Сценическая фантазия и воображение;
Мизансценирование;
Сценическое действие;

9. Метод действенного анализа – это:

Репетиционный метод;
Метод, используемый при застольном периоде работы над спектаклем;
Метод, используемый при завершении работы над постановкой спектакля;

10. Слово самодеятельность в искусстве театра означает:

Непрофессионализм;
Сам делаю;
Дилетантизм;

Текущая аттестация

Тема. 1/7: «Режиссерский замысел курсового спектакля»

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема.2/7 Осуществление замысла. Реализация постановочного плана

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 3/7: Распределение ролей и работа ассистентов с актёрами.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема 4/7: Работа над образным решением спектакля

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема.5/7: Организация и подготовка работы вокруг спектакля. Выбор и подготовка преддипломных отрывков.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Промежуточная аттестация 7 семестра – экзамен

Требования экзамена соответствуют перечню тем семестра; проводится в форме показа курсового спектакля/части курсового спектакля на сцене Учебного театра. Спектакль четвертого курса должен стать этапом в освоении режиссерских знаний и навыков по всем направлениям.

Традиционная оценка	Пояснение к оцениванию экзаменационного ответа	
«Отлично»	- теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов близким к максимальному.	
«Хорошо»	- теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки.	
«Удовлетворительно»	- уровень выполнения работы отвечает большинству основных требований, теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	
«Неудовлетворительно»	- теоретическое освоение компетенций освоено частично, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнены, либо качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий	

8 семестр

Входной контроль

1. Что входит в период создания творческого коллектива?

отбор будущих участников коллектива;
организация рекламы по поводу приема в кружок;
заполнение журналов по ведению занятий;
проведение организационного собрания;

2. Кто впервые ввел слово «биомеханика» в русскую театральную терминологию?

Анатолий Эфрос;
Георгий Товстоногов;
Всеволод Мейерхольд;
Галина Волчек;

3. На основании статьи 91 Трудового кодекса РФ нормальная продолжительность рабочего времени педагога кружка не может превышать:

52 часа в неделю;
40 часов в неделю;
48 часов в неделю;

4. При составлении тематического плана по дисциплине «Мастерство актера» определите точную последовательность названных разделов:

работа актера над репетицией ___;
работа над ролью в спектакле ___;
работа актера над собой ___;
работа актера над ролью ___;

5. Действие это –

Единый психофизический процесс, направленный на борьбу с предлагаемыми обстоятельствами пьесы или произведения, выраженный во времени и пространстве;

Чувство, которое возникает у актера, заставляет зрителя сопереживать происходящему на сцене;

Процесс творчества, при котором актер «сознательно» отключает способности: видеть, слышать, воздействовать на партнера;

6. Актерский тренинг включает в себя:

различные приемы и методы отработки навыков и умений участников;
работу над этюдами по теме: «я в предлагаемых обстоятельствах»;
работу над этюдами по теме: «память физических действий»;

7. Исключите из нижеперечисленных функций одну, которая не входит в должностные обязанности руководителя:

проводить приемы в коллектив и формировать группы;
ежемесячно составлять финансовые отчеты о работе коллектива;
готовить концертные выступления коллектива;
формировать репертуар;

8. Выберите те этапы, которые входят в организацию репетиционного процесса коллектива:

мизансценирование;
работа по темпо-ритмическому решению сцен спектакля;
организация рекламно-концертной деятельности;

застольная репетиция;

генеральная репетиция;

9. Книга М. О. Кнебель называется так:

«Поэзия режиссуры»;

«Поэзия актерского мастерства»;

«Поэзия педагогики»;

«Поэзия физкультуры»;

10. Система К.С. Станиславского – это:

метод актерской работы, позволяющий актеру создавать образ роли, раскрывать в ней жизнь человеческого духа и естественно воплощать ее в художественной форме;

метод работы, позволяющий сплотить творческий коллектив;

система учета и анализа причин пропусков занятий в творческом коллективе;

Текущая аттестация

Тема. 1/8: Этическое и эстетическое воспитание коллектива в процессе подготовки и выпуска спектакля.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема.2/8 Осуществление студентом-режиссером действенного контроля над идущим спектаклем.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 3/8: Постановочная работа над спектаклем

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Промежуточная аттестация 8 семестра – экзамен

Требования соответствуют перечню тем семестра; проводится в форме показа. Преддипломные отрывки показывают уровень самостоятельности принимаемых режиссерских решений. Макет преддипломного отрывка как части спектакля должен отражать возможности современной сценографии.

Традиционная оценка	Пояснение к оцениванию экзаменационного ответа	
«Отлично»	- теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов близким к максимальному.	

«Хорошо»	- теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки.	
«Удовлетворительно»	- уровень выполнения работы отвечает большинству основных требований, теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.	
«Неудовлетворительно»	- теоретическое освоение компетенций освоено частично, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнены, либо качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий	

9 семестр

Входной контроль

1. По толковому словарю В.И. Даля режиссер – это:

1. Управляющий актерами, игрою, представлениями, назначающий, что давать или ставить, раздающий роли;
2. Творческий работник зрелищных видов искусства: театра, кинематографа, телевидения, цирка, эстрады;
3. Творческий работник, художественный организатор, руководитель театральной, кино- или телевизионной постановки, вообще зрелищных программ;
4. Нет верного ответа.

2. Основной элемент актерской техники:

1. Событие;
2. Действие;
3. Целенаправленность;

4. Нет верного ответа.

3. Однажды и навсегда установленные формы выражения чувств и сценического переживания, когда актеры подходят к разрешению сложных душевных процессов с внешней стороны:

1. Копирование;
2. Повторение;
3. Штамп;
4. Нет верного ответа.

4. Три главных направления в сценическом искусстве:

1. Ремесло, искусство переживания, искусство представления;
2. Факты жизни, факты искусства;
3. Театр, хореография, вокал;
4. Нет верного ответа.

5. Главные принципы системы К.С. Станиславского:

1. Принцип жизненной правды, принцип идейной активности, принцип активности и действия, принцип органичности творчества актера, принцип творческого перевоплощения;
2. Принцип идейной активности, принцип активности и действия, принцип органичности творчества актера, принцип творческого перевоплощения;
3. Принцип жизненной правды, принцип активности и действия, принцип органичности творчества актера, принцип творческого перевоплощения;
4. Нет верного ответа.

6. Имя великого реформатора театрального искусства, его "система" реалистического

- 1) творчества – основа всех актерских и режиссерских школ.
1. В.И. Немирович – Данченко;
2. М.О. Кнебель;
3. К.С. Станиславский;
4. Нет верного ответа.

7. Функции режиссера:

1. Режиссер – организатор, толкователь, зеркало;
2. Режиссер – воспитатель, толкователь, демонстратор;
3. Режиссер – экспериментатор, организатор, зеркало;
4. Нет верного ответа.

8. Режи́сса – это:

1. Вид художественного творчества, заключающийся в создании единого, гармонически целого художественного произведения с помощью творческой организации всех элементов сценического искусства;
2. Вид искусства сочинения танца, балета;
3. Зрелищный вид искусства, представляющий собой синтез различных искусств;
4. Нет верного ответа.

9. Обстоятельства, жизненная ситуация, условия жизни действующего лица театральной постановки или фильма, в которые должен себя в своём воображении поместить актёр, исполняющий роль этого лица.

1. Исходное событие;
2. Сквозное действие;
3. Предлагаемые обстоятельства;

4. Нет верного ответа.

10. Какой принцип системы К.С. Станиславского гласит: "Искусство должно быть правдиво и, следовательно, понятно"?

Принцип творческого перевоплощения;

Принцип идейной активности;

Принцип жизненной правды;

Нет верного ответа.

Текущая аттестация

Тема. 1/9: Режиссёрское прочтение пьесы и отрывка.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема.2/9 Разработка режиссерского замысла и постановочного плана дипломного спектакля

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема. 3/9: Художественная целостность спектакля и актерских образов.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

.

Тема 4/9: Роль перспективы в создании спектакля.

Текущая аттестация проводится преподавателем по результатам прохождения темы: - упражнение, этюд, номер, показ отрывка/ сцены/, акта пьесы/ спектакля.

Тема.5/9: Работа с актером над созданием сценического образа.

Промежуточная аттестация 9 семестра – экзамен

Требования соответствуют перечню тем семестра. Экзамен проводится в форме показа. Преддипломные отрывки показывают уровень самостоятельности принимаемых режиссерских решений. Макет преддипломного отрывка как части спектакля должен отражать возможности современной сценографии. В преддипломных отрывках должно быть продемонстрировано умение воплотить режиссерский замысел.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 52.05.02 «Режиссура театра»
Автор (ы):

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Сценический танец и работа с балетмейстером**

**СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА**

**СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ДРАМЫ**

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ
(год набора 2019)**

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

Химки 2021 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: освоение студентами методики работы режиссера с балетмейстером, приобретение знаний и навыков в области пластического оформления сценического произведения при общении с балетмейстером, формирование навыков, необходимых для изучения и воплощения пластической партитуры спектакля.

Задачи: получение студентом представлений о роли пластического и хореографического решения спектакля; изучение видов выразительных средств хореографического искусства, истории развития балетного театра и современной хореографии; изучение особенностей постановки режиссерской задачи для балетмейстера-постановщика.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Сценический танец и работа с балетмейстером» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части ОПОП по направлению подготовки 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы. Дисциплина «Сценический танец и работа с балетмейстером» изучается в 3-м и 4-м семестрах. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, должны быть сформированы при освоении дисциплин «Сценическое движение», «Физическая культура и спорт».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для прохождения практик, сдачи госэкзамена и защите ВКР и освоения дисциплин: «Режиссура и мастерство актера». Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данной специальности 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	ОПК-2.1. Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.2. Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.3. Руководит созданием сценического или литературного произведения	Знать: теоретические основы и методические принципы актерского искусства; грима; основы психологии художественного творчества Уметь: использовать теоретические знания в практической деятельности; осуществлять творческую деятельность в сфере искусства; руководить творческой деятельностью в сфере искусства Владеть: различными актерскими техниками; методами организации творческого процесса

	(творческого проекта)	
ПК-5. Способность разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля, сценического представления	ПК5.1 Способен воспроизводить, подбирать, записывать и осуществлять монтаж музыки и шумов для музыкально-шумового оформления зрелищного мероприятия. ПК5.2 Обеспечивать решение задач в соответствии с концепцией художественно-светового и звукового оформления спектаклей и сценических представлений; ставить задачи художнику-постановщику, художнику по свету, звукорежиссеру.	Знать: композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические выразительные средства и особенности их применения Уметь: разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию постановки Владеть: навыками применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены; опытом создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления.
ПК-6. Способность к постановке спектаклей в профессиональном драматическом театре	ПК6.1 Иметь опыт постановки драматического спектакля ПК6.2 Осуществлять творческое руководство художественным и артистическим персоналом организации исполнительского искусства, обеспечивать художественный уровень спектаклей.	Знать: теоретические и методические основы режиссуры в драматическом театре; историю и теорию драматического театра; особенности художественно-производственного процесса в драматическом театре; Уметь: создавать сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств драматического театра; руководить художественно-производственным процессом; производить режиссерский анализ литературной основы, разрабатывать замысел спектакля; вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами; разрабатывать аудиовизуальное

		оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором, хореографом, другими участниками постановочной группы; Владеть: профессиональными навыками режиссуры в драматическом театре; основами актерского мастерства в драматическом театре.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Сценический танец и работа с балетмейстером» составляет 5 зе, 180 акад. часа, из них контактных 70 акад.ч. СРС 74 акад.ч., форма контроля зачет. Экзамен в 4 семестре 36ч..

4.2. Структура дисциплины.

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)				
			Все го	П Г	СР С	Ко нтр оль	показ
1	Упражнения у станка	III		6	6		показ
2	Упражнения экзерсиса			6	8		показ
3	Классический танец			8	8		показ
4	Народный танец. Изучение элементов русского танца			6	8		тест
5	Танцевальные этюды основанные на русском, белорусском, итальянских и других (по выбору педагога) танцах			8	8		показ
	Промежуточная аттестация						зачет
	Итого по семестру	III	72	34	38		
6	Танцевальная бытовая культура конца XIX - XX вв	IV		6	6		показ
7	Классический танец			6	8		показ
8	Историко-бытовой танец			6	6		показ
9	Современный танец			8	8		Межсессионный (рубежный) контроль
10	Народно-характерный танец			8	8		
	Промежуточная аттестация					36	Экзамен+2ч консультации
	Итого по семестру	IV	108	34	36	36	2ч консультации
	ИТОГО ПО КУРСУ		180	68	74	36	2

4.2. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела	Виды и содержание самостоятельной работы
1.	Классический танец	Отработка элементов движения танца, соединение элементов в законченную композицию.
2.	Народно-характерный танец	Отработка элементов движения танца, подготовка танцевального этюда в соответствии с заданием педагога.
3.	Историко-бытовой танец	Отработка элементов движения танца, соединение сцены из репертуара классической драматургии с танцем.
4.	Современный танец	Отработка элементов движения танца, подготовка танцевального этюда по заданию педагога.
№ п/п	Наименование раздела	Виды и содержание самостоятельной работы
1.	История балетмейстерского искусства	Составление конспекта и выборка материала по заданию педагога.
2.	Хореография как компонент драматического действия	Составление конспекта и выборка материала по заданию педагога.
3.	Методика использования хореографии в драматическом спектакле	Отработка элементов движения танца, соединение сцены из репертуара классической драматургии с танцем.
4.	Работа режиссера с балетмейстером	Составление композиционного плана танцевальной сцены в драматическом спектакле, отработка элементов движения танца.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «Сценический танец и работа с балетмейстером» используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие смешанный, теоретико- и практикоориентированный характер дисциплины:

- полугрупповые практические занятия;
- тренинги, этюды
- творческие проекты
- портфолио

Наиболее оптимальными в преподавании выступают следующие инновационные технологии: педагогическая технология модульного структурирования педагогических знаний; комплексная дидактическая видеотехнология; педагогическая технология организации самостоятельной работы обучающихся с книгой; педагогическая технология

использования компьютерной презентации в учебно-воспитательном процессе.

Главная ценность названных технологий в том, что они позволяют педагогу: уйти от монологичности преподавания, осуществить на учебном занятии обратную связь, наладить субъект-субъектные отношения, привить обучающимся навыки самостоятельного исследования, развить у обучающихся логическое мышление, научить обучающихся позиционировать себя.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи опроса, тестового материала (вопросы) в завершении изучения каждого раздела. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Текущий контроль: проверка самостоятельной работы студента (осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашних заданий, диагностике уровня сформированности умений и навыков, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.)	ОПК-2; ПК-5; ПК-6	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно
Промежуточная аттестация: зачет	ОПК-2; ПК-5; ПК-6	зачтено/незачтено
Промежуточная аттестация: экзамен	ОПК-2; ПК-5; ПК-6	зачтено/незачтено отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с выполнением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

раздел 1 – Сценический танец

1. Виды сценического танца.
2. Понятие - классический танец.
3. Понятие - народно-характерный или народно-сценический танец.
4. Понятие историко-бытовой танец.
5. Какие танцы относятся к историко-бытовому танцу?
6. Понятие современный танец и современный балльный танец.
7. Какие танцы можно отнести к современному танцу, а какие к современному балльному танцу?
8. В чем различия между современным танцем и современной хореографией?
9. Виды и направления современной хореографии.

Раздел 2 – Работа с балетмейстером

1. Понятия «танец», «балет», «хореография», «балетмейстер».
2. Общность и различия творческой работы режиссера и балетмейстера.
3. Стили и жанры хореографического искусства.
4. Основные законы драматургии и их применение в хореографическом искусстве.
5. Виды балетмейстерской работы.

Критерии оценки:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент ответил частично или полностью;
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент не имеет представления о заданных вопросах;

Задания для текущего контроля

Комплект заданий для контрольной работы

по дисциплине Сценический танец и работа с балетмейстером

Контрольные задания к разделу I – Сценический танец

Первый уровень обучения

1. Сколько свободных позиций в народном танце вы знаете?
 - а) 5
 - б) 6
 - в) 2
2. Сколько позиций рук в народном танце вы знаете?
 - а) 1
 - б) 7
 - в) 3
3. Какой танец не является историко – бытовым танцем?
 - а) Полька
 - б) Чарльстон
 - в) Вальс
4. К какому направлению хореографического искусства вы отнесете танец тустеп?
 - а) Классика
 - б) Народный
 - в) Современный
5. Какой танец не является народным?

- а) хоровод
- б) румба
- в) кадрили

6. К какому направлению современного хореографического искусства вы отнесете танец «гармошка»?

- а) классический танец
- б) современный танец
- в) народно-характерный танец

7. Какие позиции ног не используются в народно-характерном танце?

- а) прямые
- б) выворотные
- в) свободные

8. К какому направлению хореографического искусства вы отнесете танец «Русский лирический»?

- а) современный танец
- б) народно-характерный танец
- в) историко-бытовой танец

9. Какой танец не является историко-бытовым?

- а) павана
- б) бранль
- в) падеграс

10. К какому направлению хореографического искусства вы отнесете хоровод?

- а) историко-бытовой танец
- б) народно-характерный танец
- в) современный танец

Критерии оценки:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент полностью выполнил все задания контрольной работы, но при этом допустил не более 4 ошибок или выполнил правильно 6 и более заданий;

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент полностью выполнил все задания, но при этом допустил 5 и более ошибок или выполнил правильно не более 5 заданий.

Контрольные задания к разделу I – Сценический танец

Второй уровень обучения

1. Battement tendus (батмантандю) это?

- а) вытянутый батман
- б) бросковый батман
- в) мягкий батман

2. Battementfondu(батман тандю) это?

- а) развернутый батман
- б) вытянутый батман
- в) мягкий батман

3. Какие позиции ног используются в классическом танце?

- а) прямые

б) выворотные

в) завернутые

4. Сколько позиций ног существует в классическом танце?

а) 10

б) 5

в) 6

5. Сколько позиций рук существует в классическом танце?

а) 8

б) 5

в) 4

6. Какое из перечисленных движений не относится к прыжкам?

а) Сотэ

б) Томбе

в) Шажман де пье

7. В какой части урока выполняется движение portdebras (пор-де – бра)?

а) Первая

б) Вторая

в) Третья

8. Какой музыкальный размер характерен для танца вальс?

а) 3/4

б) 2/4

в) 4/4

9. Battementdeveloppe' (батман девлоппе) это?

а) развернутый батман

б) вытянутый батман

в) бросковый батман

10. Какой музыкальный размер характерен для танца полька?

а) 3/4

б) 2/4

в) 4/4

Критерии оценки:

- оценка «зачтено» (10-6 баллов) выставляется студенту, если студент полностью выполнил все задания контрольной работы, но при этом допустил не более 4 ошибок или выполнил правильно 6 и более заданий;

- оценка «не зачтено» (0-5 баллов) выставляется студенту, если студент полностью выполнил все задания, но при этом допустил 5 и более ошибок или выполнил правильно не более 5 заданий.

Контрольные задания к разделу II - Работа с балетмейстером

Начально-базовый уровень обучения

1. Сколько направлений хореографического искусства вы знаете?

а) 7

б) 4

в) 5

2. Что такое либретто?

а) описание костюма

б) краткое содержание номера

в) раскладка музыки номера

3. Крупная форма хореографического произведения?

- а) танцевальная сюита
- б) танцевальный этюд
- в) танцевальный номер

4. Какой из перечисленных рисунков не является простым?

- а) Круг
- б) Линия
- в) Крест

5. Композиционный план это?

- а) хореографический сценарий танцевального произведения
- б) краткое содержание танцевального произведения
- в) хореографический текст танцевального произведения

6. На сколько точек делится танцевальное пространство?

- а) 4
- б) 10
- в) 8

7. Реформатор русского балета?

- а) Ж.Ж. Новер
- б) М. Фокин
- в) К. Блазис

8. Из какого числа частей состоит композиция танца?

- а) 7
- б) 5
- в) 3

9. Создатель ансамбля «Березка»?

- а) И. Моисеев
- б) Б. Эйфман
- в) Н. Надеждина

10. Балетмейстер это?

- а) композитор
- б) хореограф
- в) драматург

Критерии оценки:

- оценка «зачтено» (10-6 баллов) выставляется студенту, если студент полностью выполнил все задания контрольной работы, но при этом допустил не более 4 ошибок или выполнил правильно 6 и более заданий;
- оценка «не зачтено» (0-5 баллов) выставляется студенту, если студент полностью выполнил все задания, но при этом допустил 5 и более ошибок или выполнил правильно не более 5 заданий.

Задания для промежуточного контроля

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий

по дисциплине Сценический танец и работа с балетмейстером

1 полугодие

К разделу I -Сценический танец

Индивидуальные творческие задания (проекты):

1. комбинации из элементов русского танца - ходы, танцевальный бег, «молоточки», «ковырялочка», «веревочка», «моталочка» и другие;
2. подготовка к дробным выстукиваниям и другие движения;
3. основные шаги польки, подготовка к вращениям;
4. поклон кавалера и реверанс дамы;
5. шаги – бытовой, легкий (танцевальный) на различные музыкальные размеры, темпы и ритмы;

Групповые творческие задания:

1. танцевальные этюды основанные на материале русского танца;
2. танцевальные этюды основанные на материале белорусского танца;
3. танцевальные этюды основанные на материале итальянского танца и других танцах (по выбору педагога);
4. положения в паре – закрытая, открытая позиция и позиция промеда
5. танцы современной хореографии середины XX в.: «Русский лирический», «Сударушка», «Йоксу-польку» (по выбору педагога);
6. танцы русской бальной хореографии – падекатр, падеграс и др. танцы (по выбору педагога);
7. джазовые танцы – тустеп, чальстон, матчиш, кейк-уок и др. танцы (по выбору педагога.)

Критерии оценки:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент показал практические знания изученного материала, правильное исполнение по всем индивидуальным и групповым творческим заданиям

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент не показал практических знаний изученного материала, четкого и правильного исполнения по всем индивидуальным и групповым творческим заданиям,

Задания для промежуточного контроля (зачета)

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий

по дисциплине Сценический танец и работа с балетмейстером

К разделу I - Сценический танец

Индивидуальные творческие задания:

1.Классический танец:

1. *Экзерсис у станка* (за одну руку): *demiplier* по I, II позициям; *battement tendus* по I, II позициям; *battement jete* по I позиции, *passeparterre*; *rond de jambe parterre* вперед и назад по 1/4 круга; *surlecoeur-de-pied*; *releve* по I позиции; Перегибы корпуса назад и боковое в стороны (вправо и влево).

2. *На середине зала*: *saute* по I позиции; *port de bras* 2 форма.

2.Историко-бытовой танец:

Элементы:

1. танцевальные шаги; танцевальные и бытовые поклоны XIX века ; *paschasse* вперед и назад; *pas leve* вперед и назад; *paschasse* вперед и назад, соединенное с *pas leve* с поворотами вправо и влево; *pas balance* - на месте, с продвижением вперед и назад и соединенное с движением рук ;

2. *pas* польки на месте - вперед, назад и боковое, с продвижением – вперед и назад; в повороте и в сторону;

3. *pas* галопа вперед и назад;

4. вальсовая «дорожка» (променад);
5. pas вальса, (в три pas) в правую сторону и в левую; pas вальса, соединенное с pas balance' и с дорожкой;
6. pas полонеза.

Групповые творческие задания:

Танцевальные композиции:

1. вальс в три па в парах;
2. полонез (несложные фигуры) в парах;
3. полька в парах; галоп в парах.

Критерии оценки:

4. - оценка «зачтено» (10-6 баллов) выставляется студенту, если студент показал практические знания изученного материала, правильное и правильное исполнение по всем индивидуальным и групповым творческим заданиям
5. - оценка «не зачтено» (0-5 баллов) выставляется студенту, если студент не показал практических знаний изученного материала, четкого и правильного исполнения по всем индивидуальным и групповым творческим заданиям,

К разделу II - Работа с балетмейстером (ЭКЗАМЕН)

Индивидуальные творческие задания

1. Подбор музыкального материала для хореографического номера.
2. Составление композиционного плана хореографического номера.
3. Создание драматургии хореографического номера.
4. Постановочная работа хореографического номера, различных направлений сценического танца.
5. Включение танца в общий контекст спектакля.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература:

Сценический танец [Текст] : учеб.прогр. по спец. 070201 - "Актер. искусство", специализация "Артист драм. театра и кино", квалификация "Артист драм. театра и кино" для оч. и заоч. отд-ний / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [сост. Г. В. Орлова]. - М. : МГУКИ, 2011. - 28 с.

Заигрова, Н. В.

Методика преподавания народно-сценического танца [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Н. В. Заигрова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств, Рязан. заоч. ин-т (фил.). - Рязань :Рязан. фил. МГИК, 2015. - 97 с.

Громов, Юрий Иосифович.

Танец и его роль в воспитании пластической культуры актера [Текст] [Электронный ресурс] : [учеб.пособие] / Громов Юрий Иосифович ; Ю. И. Громов. - Москва : Планета музыки, 2011. - 256 с.

Есаулов, И. Г.

Народно-сценический танец [Электронный ресурс] : учеб.пособие / И. Г. Есаулов, К. А. Есаулова. - М. : Лань : Планета музыки, 2014. - ISBN 978-5-8114-1751-3 :

Литература дополнительная:

Богданов, Г. Ф.

Работа над танцевальной речью : учеб.-метод. пособие / Г. Ф. Богданов ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2004. - 129 с. - ISBN 5-94778-051-8 : 65-.

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания актера. Её актуальность связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта. Организация самостоятельной работы студента по приобретению необходимых навыков и умений является важнейшей и приоритетной задачей педагога.

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

Умение продуктивно заниматься – важнейшая сторона деятельности актера, определяющая успешность его работы. Целенаправленность индивидуальных занятий с педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента.

Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода ученика к разрешению конкретных исполнительских задач. Следует объяснять ученику нерациональность бессистемной, небрежно спланированной самостоятельной работы. При этом может возникнуть опасность технологических ошибок, формирования неправильных привычек и вредных навыков.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студента со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу возможность:

- судить о степени освоения студентом учебного материала;
- следить за ростом его исполнительского мастерства;
- оценивать уровень заинтересованности студента, его психологическую мотивацию;
- понять природу дарования студента;
- точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем обучающем процессе.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность.

Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается нотный текст, но и легче воспитывается профессиональная уверенность исполнителя.

Существенным фактором является дисциплина в самостоятельной работе.

Пределы и нормы нагрузок определяются индивидуально. Принцип постепенного усложнения и увеличения объёма домашних заданий при регулярных занятиях вполне оправдан, и увеличение объёма способствует продуктивности профессионального становления.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные образовательные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, PowerPoint;

Adobe Photoshop;

PowerDVD;

MediaPlayerClassic.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются электронно-библиотечные системы:

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия по дисциплине «Сценическое движение» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения

Полугрупповые занятия	Аудитории, оснащенные балетным станком, зеркалами, профессиональным покрытием пола (линолеумом), музыкальный инструмент (фортепиано), цифровой музыкальный проигрыватель.
Самостоятельная работа студентов	Аудитории, оснащенные балетным станком, зеркалами, профессиональным покрытием пола (линолеумом), музыкальный инструмент (фортепиано), цифровой музыкальный проигрыватель
Промежуточная аттестация	Аудитории, оснащенные балетным станком, зеркалами, профессиональным покрытием пола (линолеумом), музыкальный инструмент (фортепиано), цифровой музыкальный проигрыватель

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

При необходимости (при наличии заявления обучающегося с ОВЗ) рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого от обучающегося требуется личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день);
- оборудование технических условий (при необходимости);
- сопровождение во время учебного процесса (при необходимости);
- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием специалистов.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся при необходимости, могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Составитель(и):

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 52.05.02 «Режиссура театра»
 Автор (ы): Жуков С.Ю.

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

Методические рекомендации
по дисциплине

СЦЕНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ И РАБОТА С БАЛЕТМЕЙСТЕРОМ

Направление подготовки: 52.05.02 - Режиссура театра

Профиль подготовки: Режиссер драмы

Квалификация (степень) выпускника: Специалист

Форма обучения: очная

Химки - 2021 г.

Цели освоения дисциплины: овладение специальным навыком пластико-танцевального моделирования для руководства театральным коллективом - подготовке с актерами-участниками коллектива танцевально-пластической партитуры роли в спектаклях и других мероприятиях театра.

Самостоятельная работа студентов

Задания для самостоятельной работы студентов к Разделу 1

№ п/п	Наименование раздела	Виды и содержание самостоятельной работы	Часы	
1.	Классический танец	Отработка элементов движения танца, соединение элементов в законченную композицию.	10	
2.	Народно-характерный танец	Отработка элементов движения танца, подготовка танцевального этюда в соответствии с заданием педагога.	8	
3.	Историко-бытовой танец	Отработка элементов движения танца, соединение сцены из репертуара классической драматургии с танцем.	6	
4.	Современный танец	Отработка элементов движения танца, подготовка танцевального этюда по заданию педагога.	10	

Методические рекомендации к Разделу 1.

Читать: учебную литературу по классическому, народно-характерному, историко-бытовому и современному танцу, книги о мастерах хореографии.

Смотреть: видеоматериалы по классическому (различные балетные спектакли), народно-характерному (концерты ансамблей народного танца), историко-бытовому (различные балетные спектакли, ф) и современному танцу.

Посещать: балетные спектакли («Спящая красавица», «Золушка», «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта» и др.); концерты коллективов народного и современного танца (Театр танца «Гжель», ансамбль «Березка», ансамбль народного танца И. Моисеева).

Рекомендуемая литература основная:

1. Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец. М., изд. «ГИТИС», 2005.
2. Пестов П.А., Уроки классического танца. 1 курс: (учеб.-метод. пособие), ИД «Вся Россия», 1999.
3. Пашкова Т.В., Народно-сценический танец: упражнения у станка и на середине зала: метод. рек. Для студентов 1 курса, М., МГУКИ, 2005.
4. Есаулова К.А., Есаулов И.Г. Народно-сценический танец: учеб.-метод. пособие. Ижевск, 2004.
5. Богданов Г.Ф. Самобытность русского танца: учеб. пособ. М., 2001.
6. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Этюды: учеб. пособ. Для вузов искусств и культуры. М.. Владос, 2004.
7. Ткаченко Т. Народные танцы. М., Искусство, 1967.

Дополнительная:

1. Базарова Н., Мей В. «Азбука классического танца». Л., 1983.
2. Ивановский Н.П. «Бальный танец XVI - XIX веков» Л., 2004
3. Воронина И. «Историко-бытовой танец». М., 1980.
4. Шульгина А. «Бальный танец. Бытовая хореография России конец XIX в. - начало XX в. М., 2005.

5. Никитин В. Модерн-джаз танец. М., 2000.
6. Стриганова В., Уральская В. «Современный бальный танец». М., 1977
7. Ткаченко Т. Народные танцы. М., 1975.

Задания студентам для самостоятельной работы Разделу II

№ п/п	Наименование раздела	Виды и содержание самостоятельной работы	Часы	
1.	История балетмейстерского искусства	Составление конспекта и выборка материала по заданию педагога.	10	
2.	Хореография как компонент драматического действия	Составление конспекта и выборка материала по заданию педагога.	8	
3.	Методика использования хореографии в драматическом спектакле	Отработка элементов движения танца, соединение сцены из репертуара классической драматургии с танцем.	8	
4.	Работа режиссера с балетмейстером	Составление композиционного плана танцевальной сцены в драматическом спектакле, отработка элементов движения танца.	12	

Методические рекомендации

Читать: учебную литературу по классическому, народно-характерному, историко-бытовому и современному танцу, по композиции танца, искусству балетмейстера, книги о мастерах хореографии.

Смотреть: видеоматериалы по классическому (различные балетные спектакли), народно-характерному (концерты ансамблей народного танца), историко-бытовому (различные балетные спектакли) и современному танцу.

Посещать: балетные спектакли («Спящая красавица», «Золушка», «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта» и др.); концерты коллективов народного и современного танца (Театр танца «Гжель», ансамбль «Березка», ансамбль народного танца И. Моисеева,).

Рекомендуемая литература основная:

1. Богданов Г.Ф. Основы хореографической драматургии. М., 2006.
2. Богданов Г.Ф. Основы хореографической драматургии. М., 2006.
3. Кирилов А.П. Мастерство хореографа: учеб. пособие. М., 2006.
4. Смирнов И. Искусство балетмейстера. М., 1986.
5. Смирнов И.В. Работа балетмейстера над хореографическим произведением: учеб. пособие. М., 1979.

Дополнительная:

1. Захаров Р. Записки балетмейстера. М., 1976.
2. Захаров Р. Сочинение танца. М., 1983.
3. Колесникова А. Бал в России XVII в. - начало XXв., СПб., 2005.
4. Красовская В.М. Русский балетный театр. СПб..М., Кр., 2008.
5. Красовская В.М. История русского балета. СПб..М., Кр., 2008.

Шульгина А. Бальный танец. Бытовая хореография России конец XIX в. - начало XX в., М., 2005.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки: 52.05.02 «Режиссура театра», профиль подготовки: «Режиссер драмы»

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

Фонд оценочных средств

по учебной дисциплине

Сценический танец и работа с балетмейстером

Направление подготовки: 52.05.02 - Режиссура театра

Профиль подготовки: Режиссер драмы

Квалификация (степень) выпускника: Специалист

Форма обучения: очная

Химки - 2021 г.

Перечень компетенций, формируемых при освоении дисциплины
«Сценический танец и работа с балетмейстером»

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	ОПК-2.1. Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.2. Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.3. Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)	Знать: теоретические основы и методические принципы актерского искусства; грима; основы психологии художественного творчества Уметь: использовать теоретические знания в практической деятельности; осуществлять творческую деятельность в сфере искусства; руководить творческой деятельностью в сфере искусства Владеть: различными актерскими техниками; методами организации творческого процесса
ПК-5. Способность разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля, сценического представления	ПК5.1 Способен воспроизводить, подбирать, записывать и осуществлять монтаж музыки и шумов для музыкально-шумового оформления зрелищного мероприятия. ПК5.2 Обеспечивать решение задач в соответствии с концепцией художественно-светового и звукового оформления спектаклей и сценических представлений; ставить задачи художнику-постановщику, художнику по свету, звукорежиссеру.	Знать: композиционные принципы в изобразительном, музыкальном и театральном искусстве, в кино; сценические выразительные средства и особенности их применения Уметь: разрабатывать вместе со сценографом пространственное решение и декорационное оформление постановки; разрабатывать в сотрудничестве с композитором, дирижером, звукорежиссером музыкальную и шумовую партитуру постановки; разрабатывать совместно с художником по свету световую партитуру постановки; разрабатывать совместно с хореографом, специалистами по сценическому движению и акробатике пластическую партитуру постановки; создавать единую аудиовизуальную композицию постановки Владеть: навыками

		применения разнообразных выразительных средств в условиях сцены; опытом создания аудиовизуального оформления спектакля, сценического представления.
ПК-6. Способность к постановке спектаклей в профессиональном драматическом театре	ПК6.1 Иметь опыт постановки драматического спектакля ПК6.2 Осуществлять творческое руководство художественным и артистическим персоналом организации исполнительского искусства, обеспечивать художественный уровень спектаклей.	Знать: теоретические и методические основы режиссуры в драматическом театре; историю и теорию драматического театра; особенности художественно-производственного процесса в драматическом театре; Уметь: создавать сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств драматического театра; руководить художественно-производственным процессом; производить режиссерский анализ литературной основы, разрабатывать замысел спектакля; вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами; разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором, хореографом, другими участниками постановочной группы; Владеть: профессиональными навыками режиссуры в драматическом театре; основами актерского мастерства в драматическом театре.

Задания для входного контроля.

Вопросы для коллоквиумов, собеседования

по дисциплине Сценический танец и работа с балетмейстером

раздел 1 – Сценический танец

1. Виды сценического танца.
2. Понятие - классический танец.
3. Понятие - народно-характерный или народно-сценический танец.
4. Понятие историко-бытовой танец.
5. Какие танцы относятся к историко-бытовому танцу?
6. Понятие современный танец и современный балетный танец.

7. Какие танцы можно отнести к современному танцу, а какие к современному бальному танцу?
8. В чем различия между современным танцем и современной хореографией?
9. Виды и направления современной хореографии.

Раздел 2 – Работа с балетмейстером

1. Понятия «танец», «балет», «хореография», «балетмейстер».
2. Общность и различия творческой работы режиссера и балетмейстера.
3. Стили и жанры хореографического искусства.
4. Основные законы драматургии и их применение в хореографическом искусстве.
5. Виды балетмейстерской работы.

Критерии оценки:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент ответил частично или полностью;
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент не имеет представления о заданных вопросах;

Задания для текущего контроля

Комплект заданий для контрольной работы

по дисциплине Сценический танец и работа с балетмейстером

Контрольные задания к разделу I – Сценический танец

Первый уровень обучения

1. Сколько свободных позиций в народном танце вы знаете?
 - а) 5
 - б) 6
 - в) 2
2. Сколько позиций рук в народном танце вы знаете?
 - а) 1
 - б) 7
 - в) 3
3. Какой танец не является историко – бытовым танцем?
 - а) Полька
 - б) Чарльстон
 - в) Вальс
4. К какому направлению хореографического искусства вы отнесете танец тустеп?
 - а) Классика

- б) Народный
 - в) *Современный*
5. Какой танец не является народным?
- а) хоровод
 - б) румба
 - в) *кадриль*
6. К какому направлению современного хореографического искусства вы отнесете танец «гармошка»?
- а) классический танец
 - б) современный танец
 - в) *народно-характерный танец*
7. Какие позиции ног не используются в народно-характерном танце?
- а) прямые
 - б) выворотные
 - в) *свободные*
8. К какому направлению хореографического искусства вы отнесете танец «Русский лирический»?
- а) современный танец
 - б) народно-характерный танец
 - в) *историко-бытовой танец*
9. Какой танец не является историко-бытовым?
- а) павана
 - б) бранль
 - в) *падеграс*
10. К какому направлению хореографического искусства вы отнесете хоровод?
- а) историко-бытовой танец
 - б) *народно-характерный танец*
 - в) современный танец

Критерии оценки:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент полностью выполнил все задания контрольной работы, но при этом допустил не более 4 ошибок или выполнил правильно 6 и более заданий;
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент полностью выполнил все задания, но при этом допустил 5 и более ошибок или выполнил правильно не более 5 заданий.

Контрольные задания к разделу I – Сценический танец

Второй уровень обучения

1. **Battement tendus** (батмантандю) это?
 - а) *вытянутый батман*
 - б) бросковый батман
 - в) мягкий батман
2. **Battementfondu**(батман тандю) это?
 - а) развернутый батман
 - б) *вытянутый батман*
 - в) мягкий батман
3. **Какие позиции ног используются в классическом танце?**
 - а) прямые
 - б) *выворотные*
 - в) завернутые
4. **Сколько позиций ног существует в классическом танце?**
 - а) *10*
 - б) 5
 - в) 6
5. **Сколько позиций рук существует в классическом танце?**
 - а) 8
 - б) *5*
 - в) 4
6. **Какое из перечисленных движений не относится к прыжкам?**
 - а) *Сотэ*
 - б) Томбе
 - в) Шажман де пье
7. **В какой части урока выполняется движение portdebras (пор-де – бра)?**
 - а) Первая
 - б) *Вторая*
 - в) Третья
8. **Какой музыкальный размер характерен для танца вальс?**
 - а) 3/4
 - б) 2/4
 - в) *4/4*
9. **Battementdeveloppe' (батман девлоппе) это?**
 - а) *развернутый батман*
 - б) вытянутый батман
 - в) бросковый батман
10. **Какой музыкальный размер характерен для танца полька?**
 - а) *3/4*
 - б) 2/4
 - в) 4/4

Критерии оценки:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент полностью выполнил все задания контрольной работы, но при этом допустил не более 4 ошибок или выполнил правильно 6 и более заданий;
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент полностью выполнил все задания, но при этом допустил 5 и более ошибок или выполнил правильно не более 5 заданий.

Контрольные задания к разделу II - Работа с балетмейстером

Начально-базовый уровень обучения

- 1. Сколько направлений хореографического искусства вы знаете?**
 - а) 7
 - б) 4
 - в) 5
- 2. Что такое либретто?**
 - а) описание костюма
 - б) *краткое содержание номера*
 - в) раскладка музыки номера
- 3. Крупная форма хореографического произведения?**
 - а) *танцевальная сюита*
 - б) танцевальный этюд
 - в) танцевальный номер
- 4. Какой из перечисленных рисунков не является простым?**
 - а) Круг
 - б) Линия
 - в) *Крест*
- 5. Композиционный план это?**
 - а) *хореографический сценарий танцевального произведения*
 - б) краткое содержание танцевального произведения
 - в) хореографический текст танцевального произведения
- 6. На сколько точек делится танцевальное пространство?**
 - а) 4
 - б) 10
 - в) 8
- 7. Реформатор русского балета?**
 - а) Ж.Ж. Новер
 - б) *М. Фокин*
 - в) К. Блазис
- 8. Из какого числа частей состоит композиция танца?**
 - а) 7
 - б) 5
 - в) 3
- 9. Создатель ансамбля «Березка»?**
 - а) *И. Моисеев*

- б) Б. Эйфман
- в) Н. Надеждина

10. Балетмейстер это?

- а) композитор
- б) хореограф
- в) драматург

Критерии оценки:

- оценка «зачтено» (10-6 баллов) выставляется студенту, если студент полностью выполнил все задания контрольной работы, но при этом допустил не более 4 ошибок или выполнил правильно 6 и более заданий;
- оценка «не зачтено» (0-5 баллов) выставляется студенту, если студент полностью выполнил все задания, но при этом допустил 5 и более ошибок или выполнил правильно не более 5 заданий.

Задания для промежуточного контроля

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий

по дисциплине Сценический танец и работа с балетмейстером

1 полугодие

К разделу I -Сценический танец

Индивидуальные творческие задания (проекты):

1. комбинации из элементов русского танца - ходы, танцевальный бег, «молоточки», «ковырялочка», «веревочка», «моталочка» и другие;
2. подготовка к дробным выстукиваниям и другие движения;
3. основные шаги польки, подготовка к вращениям;
4. поклон кавалера и реверанс дамы;
5. шаги – бытовой, легкий (танцевальный) на различные музыкальные размеры, темпы и ритмы;

Групповые творческие задания:

1. танцевальные этюды основанные на материале русского танца;
2. танцевальные этюды основанные на материале белорусского танца;
3. танцевальные этюды основанные на материале итальянского танца и других танцах (по выбору педагога);
4. положения в паре – закрытая, открытая позиция и позиция промеда
5. танцы современной хореографии середины XX в.: «Русский лирический», «Сударушка», «Йоксу-польку» (по выбору педагога);
6. танцы русской бальной хореографии – падекатр, падеграс и др. танцы (по выбору педагога);

7. джазовые танцы – тустеп, чальстон, матчиш, кейк-уок и др. танцы (по выбору педагога.)

Критерии оценки:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент показал практические знания изученного материала, правильное исполнение по всем индивидуальным и групповым творческим заданиям
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент не показал практических знаний изученного материала, четкого и правильного исполнения по всем индивидуальным и групповым творческим заданиям,

Задания для промежуточного контроля (зачета)

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий по дисциплине Сценический танец и работа с балетмейстером

К разделу I - Сценический танец

Индивидуальные творческие задания:

1.Классический танец:

1. *Экзерсис у станка* (за одну руку): *demiplier* по I, II позициям; *battement tendus* по I, II позициям; *battement jete* по I позиции, *pas de terre*; *rond de jambe de terre* вперед и назад по 1/4 круга; *sur le cou-de-pied*; *releve* по I позиции; Перегибы корпуса назад и боковое в стороны (вправо и влево).

2. *На середине зала*: *saute* по I позиции; *port de bras* 2 форма.

2.Историко-бытовой танец:

Элементы:

1. танцевальные шаги; танцевальные и бытовые поклоны XIX века ; *pas chassé* вперед и назад; *pas leve* вперед и назад; *pas chassé* вперед и назад, соединенное с *pas leve* с поворотами вправо и влево; *pas balance* - на месте, с продвижением вперед и назад и соединенное с движением рук ;
2. *pas* польки на месте - вперед, назад и боковое, с продвижением – вперед и назад; в повороте и в сторону;
3. *pas* галопа вперед и назад;
4. вальсовая «дорожка» (променада);
5. *pas* вальса, (в три *pas*) в правую сторону и в левую; *pas* вальса, соединенное с *pas balance* и с дорожкой;
6. *pas* полонеза.

Групповые творческие задания:

Танцевальные композиции:

1. вальс в три па в парах;

2. полонез (несложные фигуры) в парах;
3. полька в парах; галоп в парах.

Критерии оценки:

4. - оценка «зачтено» (10-6 баллов) выставляется студенту, если студент показал практические знания изученного материала, правильное и правильное исполнение по всем индивидуальным и групповым творческим заданиям
5. - оценка «не зачтено» (0-5 баллов) выставляется студенту, если студент не показал практических знаний изученного материала, четкого и правильного исполнения по всем индивидуальным и групповым творческим заданиям,

К разделу II - Работа с балетмейстером (ЭКЗАМЕН)

Индивидуальные творческие задания

1. Подбор музыкального материала для хореографического номера.
2. Составление композиционного плана хореографического номера.
3. Создание драматургии хореографического номера.
4. Постановочная работа хореографического номера, различных направлений сценического танца.
5. Включение танца в общий контекст спектакля.

Составитель: Г.В. Орлова, старший преподаватель.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Сценическое движение**

**СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА**

**СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ДРАМЫ**

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ
(год набора 2019)**

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

Химки 2021 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: овладение набором специальных навыков сценического движения для исполнения ролей в спектаклях драматического театра, работе над сценическими образами с другими исполнителями.

Задачи: оснастить знаниями в области методики преподавания основ сценического движения в образовательных учреждениях и учреждениях культуры; оснастить специальными навыками в области сценического движения с целью создания интересных пластических решений спектакля в результате художественно-творческой деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Сценическое движение» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части ОПОП по направлению подготовки 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы. Дисциплина «Сценическое движение» изучается с 1 по 4 семестр. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, должны быть сформированы при освоении дисциплин школьной программы

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для прохождения практик, сдачи госэкзамена и защите ВКР и освоения дисциплин: «Режиссура и мастерство актера», «Сценический бой без оружия», «Сценическое фехтование». Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данной специальности 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	УК-7.1. Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний УК-7.2. Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни	Знать: принципы здоровьесбережения; роль физической культуры и спорта в развитии личности и готовности к профессиональной деятельности; способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; Уметь: поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; Владеть: навыками физического самосовершенствования и самовоспитания

ОПК-4. Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	ОПК-4.1. Планирует образовательный процесс ОПК-4.2. Разрабатывает методические материалы ОПК-4.3. Анализирует различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулирует на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	Знать: основные методы и принципы обучения в области актерского мастерства; основы педагогики и психологии; особенности образовательного процесса в области культуры и искусства; Уметь: планировать педагогическую работу; анализировать и применять различные методы обучения; разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин; осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего и высшего образования; Владеть: навыками педагогической работы и методами оценки ее эффективности
ПК-7. Способность поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние	ПК7.1 Управляет своим состоянием с помощью пластического и психофизического тренинга.	Знать: возможности и проблемы своего телесного аппарата; основы психологии творчества; методики поддержания своей внешней формы и психофизического состояния Уметь: самостоятельно заниматься поддержанием своей внешней формы и психофизического состояния Владеть: различными техниками и методиками поддержания своей внешней формы и психофизического состояния

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Сценическое движение» составляет 10 з.е., 360 акад. часов, из них контактных 140 акад.ч. СРС 148 акад.ч., форма контроля зачет во 2 и 3 семестрах, экзамен в 1 и 4 семестрах 72 часа.

4.2. Структура дисциплины.

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Все го	Ко нс	ПГ	СРО	Конт роль	
1	Подготовительный тренинг	I			3	4		Входной контроль: практическое задание
2	Развивающий тренинг				3	4		Текущий контроль практическое задание
3	Пластический тренинг				4	4		Текущий контроль практическое задание
4	Специальный тренинг				4	4		Текущий контроль практическое задание
5	Комплекс специальных упражнений				4	4		Текущий контроль практическое задание
6	Элементы акробатики. Индивидуальные упражнения				4	4		Межсессионный (рубежный) контроль: практическое задание
7	Освоение основных элементов индивидуальной акробатики				4	4		Текущий контроль практическое задание
8	Парные упражненияПоддержки. Седы. Стойки. Входы на плечи.				4	4		Текущий контроль практическое задание
9	Элементы эксцентрической акробатики. Акробатические комбинации и фразы			2	4	4		Текущий контроль практическое задание
	экзамен/контроль						36	Промежуточная аттестация экзамен
	Итого по семестру		108	2	34	36	36	
10	Этюды с использованием элементов акробатики.	II			2	4		Входной контроль практическое задание
11	Сценические падения:развитие способности управлять инерцией движения, контролировать процесс движения, после потери равновесия				4	4		Текущий контроль практическое задание
12	Пассивные падения: подготовительные упражнения к пассивным падениям				4	4		Текущий контроль практическое задание
13	Падения из положения, сидя, стоя на коленях,				4	4		Текущий контроль практическое задание
14	Пассивные падения из положения стоя в различных направлениях.				4	4		Текущий контроль практическое задание
15	Активные падения: подготовительные упражнения к активным падениям				4	4		Текущий контроль практическое задание
16	Приёмы самостраховки, активные падения в различных направления				4	4		Межсессионный (рубежный) контроль
17	Взаимодействие с партнером				4	4		Текущий контроль практическое задание

18	Упражнения, базирующиеся на сенсорно-мышечной координации			4	6		Итоговый рейтинг
	зачет/контроль						Промежуточная аттестация зачет
	Итого по семестру		72	34	38		
19	Упражнения, базирующиеся на согласовании движений партнёров	III		2	4		Входной контроль практическое задание
20	Взаимодействие в группе: Упражнения на групповые перемещения по площадке			4	4		Текущий контроль практическое задание
21	Игры и Групповые импровизации			4	4		Текущий контроль практическое задание
22	Взаимодействие с предметом; метание			4	4		Текущий контроль практическое задание
23	Элементы жонглирования			4	4		Текущий контроль практическое задание
24	Упражнение на координацию движений и на точном учёте пространства и времени			4	4		Текущий контроль практическое задание
25	Упражнение на балансировку			4	4		Межсессионный (рубежный) контроль
26	Работа с реквизитом			4	4		Текущий контроль практическое задание
27	Игры и игровые этюды с предметами и элементами предметной среды.			4	6		Итоговый рейтинг
	зачет /контроль						Промежуточная аттестация зачет
	Итого по семестру		72	34	38		
28	Специальные сценические навыки	IV		2	4		Входной практическое задание
29	Различные способы передвижения и преодоления препятствий			4	4		Текущий контроль практическое задание
30	Переноска партнёра			4	4		Текущий контроль практическое задание
31	Трюковые падения			4	4		Текущий контроль практическое задание
32	Взаимодействие с пространством			4	4		Текущий контроль практическое задание
33	Работа над пластикой в этюде			4	4		Текущий контроль практическое задание
34	Речедвигательная координация			4	4		Межсессионный (рубежный) контроль
35	Специальный стиливо-пластический тренинг			4	4		Текущий контроль практическое задание
36	Работа над пластикой в ходе репетиций		2	4	4		ТЕСТ
	Экзамен /контроль					36	Промежуточная аттестация экзамен
	Итого по семестру		108	2	34	36	
	ИТОГО ПО КУРСУ		360	4	136	148	72

4.2. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Темы Дисциплины в соответствии с разделом 4 рабочей программы дисциплины	Форма самостоятельной работы
1	<i>Тема 1.</i> Подготовительный тренинг	Подготовка к входному контролю- проведение упражнений тренинга в группе (по назначению преподавателя) Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
2	<i>Тема 2.</i> Развивающий тренинг	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
3	<i>Тема 3.</i> Пластический тренинг	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
4	<i>Тема 4.</i> Специальный тренинг	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
5	<i>Тема 5.</i> Комплекс специальных упражнений	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
6	<i>Тема 6.</i> Элементы акробатики. Индивидуальные упражнения	Подготовка к Межсессионному (рубежному) контролю; текущему контролю: выполнение практического задания
7	<i>Тема 7.</i> Освоение основных элементов индивидуальной акробатики	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
8	<i>Тема 8.</i> Парные упражнения. Поддержки. Седы. Стойки. Входы на плечи.	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
9	<i>Тема 9.</i> Элементы эксцентрической акробатики. Акробатические комбинации и фразы	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
	3	
10	<i>Тема 10.</i> Этюды с использованием элементов акробатики.	Подготовка к входному контролю- проведение упражнений тренинга в группе (по назначению преподавателя) Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
11	<i>Тема 11.</i> Сценические падения: развитие способности управлять инерцией движения, контролировать процесс движения, после потери равновесия	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
12	<i>Тема 12.</i> Пассивные падения: подготовительные упражнения к пассивным падениям	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
13	<i>Тема 13.</i> Падения из положения, сидя, стоя на коленях,	Подготовка к Межсессионному (рубежному) контролю;

		текущему контролю: выполнение практического задания
14	<i>Тема 14.</i> Пассивные падения из положения стоя в различных направлениях.	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
15	<i>Тема 15.</i> Активные падения: подготовительные упражнения к активным падениям	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
16	<i>Тема 16.</i> Приёмы самостраховки, активные падения в различных направлениях	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
17	<i>Тема 17.</i> Взаимодействие с партнером	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
18	<i>Тема 18.</i> Упражнения, базирующиеся на сенсорно-мышечной координации	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
	<i>Промежуточная аттестация: ЭКЗАМЕН</i>	Подготовка к экзамену: выполнение практического задания
19	<i>Тема 19.</i> Тренировочные системы М. Чехова	Подготовка к входному контролю- проведение упражнений тренинга в группе (по назначению преподавателя) Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
20	<i>Тема 20.</i> Взаимодействие в группе: Упражнения на групповые перемещения по площадке	Подготовка к текущему контролю- решению практических заданий
21	<i>Тема 21.</i> Игры и Групповые импровизации	Подготовка к текущему контролю- выполнению практического задания
22	<i>Тема 22.</i> Взаимодействие с предметом; метание	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания
23	<i>Тема 23.</i> Элементы жонглирования	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания
24	<i>Тема 24.</i> Упражнение на координацию движений и на точном учёте пространства и времени	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания
25	<i>Тема 25.</i> Упражнение на балансировку	Подготовка к Межсессионному (рубежному) контролю; текущему контролю: выполнение практического задания
26	<i>Тема 26.</i> Работа с реквизитом	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания
27	<i>Тема 27.</i> Игры и игровые этюды с предметами и элементами предметной среды.	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания
	<i>Промежуточная аттестация: ЭКЗАМЕН</i>	Подготовка к экзамену: выполнение практического задания

		3	
28	Тема 28. Специальные сценические навыки	Подготовка к входному контролю- письменному опросу ; Подготовка к текущему контролю- решению практических заданий	
29	Тема 29. Различные способы передвижения и преодоления препятствий	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания	
30	Тема 30. Переноска партнёра	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания	
31	Тема 31. Трюковые падения	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания	
32	Тема 32. Взаимодействие с пространством	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания	
33	Тема 33. Работа над пластикой в этюде	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания	
34	Тема 34. Речедвигательная координация	Подготовка к Межсессионному (рубежному) контролю; текущему контролю: выполнение практического задания	
35	Тема 35. Специальный стилевое-пластический тренинг	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания	
36	Тема 36. Работа над пластикой в ходе репетиций	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания	
	Промежуточная аттестация: ЭКЗАМЕН	Подготовка к экзамену: выполнение практического задания	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «Сценическое движение» используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие смешанный теоретико- и практикоориентированный характер дисциплины:

- полугрупповые практические занятия;
- тренинги, этюды
- творческие проекты
- портфолио

Наиболее оптимальными в преподавании выступают следующие инновационные

технологии: педагогическая технология модульного структурирования педагогических знаний; комплексная дидактическая видеотехнология; педагогическая технология организации самостоятельной работы обучающихся с книгой; педагогическая технология использования компьютерной презентации в учебно-воспитательном процессе.

Главная ценность названных технологий в том, что они позволяют педагогу: уйти от монологичности преподавания, осуществить на учебном занятии обратную связь, наладить субъект-субъектные отношения, привить обучающимся навыки самостоятельного исследования, развить у обучающихся логическое мышление, научить обучающихся позиционировать себя.

Дисциплина «Сценическое движение (акробатика)» носит сугубо практический характер. Рефераты, эссе, курсовые работы (и прочие письменные задания) в рамках этой дисциплины не планируются. Исключение составляют индивидуальные конспекты в творческом дневнике

Задания к экзамену и зачету по всему курсу определяются преподавателем в процессе освоения программного материала.

При самостоятельной работе над разделами задача студентов состоит не столько в заучивании упражнений и элементов, сколько в понимании и освоении возможностей применения того, или иного навыка в сценическом действии.

Например:

- в разделе «Тренинг» целью является формирование студентом индивидуальной, наиболее эффективной именно для него, системы упражнений для самостоятельных занятий;
- в акробатическом разделе, предусматривающем (кроме вышеупомянутых задач) значительное повышение дисциплины и ответственности студентов (особенно в рамках самостоятельных занятий), следует обратить внимание на трансформацию спортивного навыка в сценический, т.е. исполнение любого элемента должно быть обусловлено логикой действия и иметь внутреннюю причинно-следственную связь. И т.д. по всем разделам.

Формы самостоятельной работы:

- Подготовка к практическому полугрупповому занятию семинарского типа.
- Подготовка к творческому проекту,
- Подготовка к видео презентации проведения упражнений, тренингов; обсуждение исполнения задания по выставленным критериям

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, является важным дополнением аудиторных занятий и служит индивидуальному закреплению содержания курса. Целью самостоятельных занятий является, прежде всего в овладении набором специальных навыков сценической выразительности для исполнения ролей в спектаклях драматического театра, работе над сценическими образами с другими исполнителями. Достижение цели опирается на приобретение навыков самостоятельного исполнения и анализа пластической выразительности профессиональных исполнителей театрального и киноискусства.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи опроса, тестового материала (вопросы)) в завершении изучения каждого раздела. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Текущий контроль: проверка самостоятельной работы студента (осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашних заданий, диагностике уровня сформированности умений и навыков, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.)	УК-7; ОПК-4; ПК-7	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно
Промежуточная аттестация: зачет	УК-7; ОПК-4; ПК-7	Зачтено/не зачтено
Промежуточная аттестация: зачет	УК-7; ОПК-4; ПК-7	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой,

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	справляется с выполнением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

1/І: Тема 1. Подготовительный тренинг

Входной контроль умений и навыков по дисциплине;

Оценивается: способность обучающегося к освоению и пониманию круга задач, относящихся к дисциплине, готовность к выполнению задач;

Средство оценивания – оценка практических заданий входного контроля.

Задание: исполнить упражнение

УПРАЖНЕНИЕ 1

Исходная позиция. Ноги на ширине плеч. Ступни параллельно. Руки прямые, вытянуты вверх. Пальцы вместе.

Действия. Стоя на двух ногах, выполняем вращения кистями. Затем переносим тяжесть на правую ногу и вращаем стопой левой ноги, продолжая движения кистями. Меняем опорную ногу и направление вращения. Возвращаемся в исходную позицию продолжая вращения кистями.

Оценка. Держать равновесие. Сохранять точное круговое движение кончиками пальцев рук и кончиками пальцев поднятой ноги. Переносить вес тела с ноги на ногу мягко, без рывков. Не нарушать равномерного движения кистями. Сохранять максимальную амплитуду движения. Пробовать разные скорости движения. Менять позицию, не прерывать вращательных движений кистями.

УПРАЖНЕНИЕ 2

Исходная позиция. Ноги на ширине плеч. Ступни параллельно. Руки в стороны. Пальцы собраны в мягкий кулак.

Действия. Стоя в исходной позиции, выполняем вращения руками от локтей. Переносим вес тела на правую ногу. Поднимаем левую ногу так, чтобы бедро было параллельно полу. Выполняем вращения левой ногой от колена. Меняем опорную ногу и направление вращения. Возвращаемся в исходную позицию, продолжая вращения руками от локтей.

Оценка. Держать равновесие. Контролировать точное круговое движение ногой от колена и руками от локтей. Переносить вес тела с ноги на ногу мягко, без рывков. Сохранять максимальную амплитуду движения. Пробовать разные скорости движения. Менять позицию, не прерывать вращательных движений руками от локтей.

Примечание. Следить за тем, чтобы стопа поднятой ноги не была напряжена во время вращательного движения от колена.

УПРАЖНЕНИЕ 3

Исходная позиция. Ноги на ширине плеч. Ступни параллельно.

Действия. Выполняем вращение плечами назад. Переносим тяжесть на правую ногу. Вращение Тазом. Меняем опорную ногу и направление движения. Заканчиваем упражнение, выполняя вращение плечами и тазом с максимальной амплитудой и скоростью, стоя на двух ногах.

Оценка. Держать равновесие. Контролировать точность круговых движений. Переносить вес тела с ноги на ногу мягко, без рывков. Не нарушать равномерности движения. Сохранять максимальную амплитуду, пробовать разные скорости движения.

Примечание. Следить за точностью кругового движения. Не терять точности локального движения тазом. Не подключать к этому движению другие части тела.

УПРАЖНЕНИЕ 4

Исходная позиция. Ноги на ширине плеч. Ступни параллельно. Правая рука вытянута вверх, левая в сторону. Пальцы собраны в мягкий кулак.

Действия. Вращение прямой правой рукой вперед. Вращение левой рукой от локтя внутрь. Переносим тяжесть на правую ногу, левую ногу поднимаем. Вращение корпусом вправо. Переносим тяжесть на левую ногу, меняем позиции рук и направление движения корпусом и руками.

Оценка. Те же, что в упражнении 3.

Примечание. Изменять направление вращательных движений именно в момент перехода с одной ноги на другую.

УПРАЖНЕНИЕ 5

Исходная позиция. Правая нога впереди, левая сзади, на одной линии. Пальцы левой ноги касаются пятки правой. Руки вытянуты вверх. Пальцы рук соединены в "замок".

Действия. Потянуться руками и корпусом вперед. Вернуться в исходную позицию. Прогнуться-потянуться руками и корпусом назад. Вернуться в исходную позицию. Наклониться- потянуться руками и корпусом вправо. Вернуться в исходную позицию. Наклониться-потянуться руками и корпусом влево. Вернуться в исходную позицию. Сделать корпусом полный круг вправо. Повторить потягивания в четырех направлениях - вперед, назад, вправо, влево. Сделать корпусом полный круг влево. Выполнить упражнение, стоя на одной и другой ноге.

Оценка. Держать равновесие. Менять позицию очень мягко сохраняя непрерывность движения. Главным должно быть ощущение непрерывного потягивания, даже при выполнении вращения корпусом.

Зачет/незачет

Текущий контроль по темам:

Тема 1. Подготовительный тренинг

Тренинг - это базовый раздел дисциплины "Сценическое движение", разработанный на основе упражнений общеразвивающей гимнастики, адаптированных для телесной подготовки студента; цель - создать надёжную базу для всех остальных разделов предмета; создать базу для других дисциплин движеческого цикла; снабдить актера программой, методикой и комплексами упражнений для постоянной работы над собой.

Задание: представить комплекс упражнений Подготовительного тренингаподготовке костно-мышечного аппарата студента к активной работе на уроке (7-8 упражнений).

Критерии оценивания: 1.Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2.Корректно, без отсутствия искажения заданий

3.Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 2. Развивающий тренинг

Тренинг - это базовый раздел дисциплины "Сценическое движение", разработанный на основе упражнений общеразвивающей гимнастики, адаптированных для телесной подготовки студента; цель – развитие и совершенствование качеств, обеспечивающих гармоническое состояние костно-мышечного аппарата студента. Вычленение индивидуальных проблем каждого студента, исправление индивидуальных физических и психофизических недостатков, врождённых и приобретённых, смягчение или прикрытие тех из них, которые не могут быть устранены.

Задание: представить комплекс упражненийРазвивающего тренинга (до 8 упражнений)на:

-Гибкость - повышение подвижности отдельных частей тела и общей гибкости.

-Сила - укрепление мышц рук, плечевого пояса, шеи, спины, брюшного пресса и ног.

- Скоростная подготовка - совершенствование скоростных возможностей тела, повышение чувства времени, освоение понятий темпа и ритма. Повышение реактивных возможностей. Расширение диапазона скоростей.

- Координация движений - повышение точности организации движений во времени и пространстве, совершенствование многоплоскостного внимания, повышение скорости освоения новых движений, умений и навыков.

-Равновесие - повышение чувства равновесия (тренировка вестибулярного анализатора).

Повышение устойчивости тела (оперирование центром тяжести).

-Дыхание - координация дыхания с простейшими движениями. Повышение устойчивости дыхания при физических нагрузках.

Критерии оценивания:

1.Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2.Корректно, без отсутствия искажения заданий

3.Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 3. Пластический тренинг

Тренинг - это базовый раздел дисциплины “Сценическое движение и акробатика”, разработанный на основе упражнений общеразвивающей гимнастики, адаптированных для телесной подготовки студента; цель - создать надёжную базу для всех остальных разделов предмета; Пластический тренинг - развитие внутреннего ощущения движения.

Задание: представить комплекс упражнений Пластического тренинга для развития внутреннего ощущения движения (7-8 упражнений) на:

-Попеременное напряжение и расслабление отдельных групп мышц и частей тела в различных положениях.

-Расслабление отдельных групп мышц без предварительного их напряжения.

-Расслабление одних мышц при одновременном напряжении других.

-“Переливание” напряжений и расслаблений из одних мышц в другие.

-Выработка контроля за мышечными напряжениями.

-Развитие выразительности, ощущения формы, жеста, пространства, ловкости.

Критерии оценивания: 1.Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2.Корректно, без отсутствия искажения заданий

3.Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 4. Специальный тренинг

Тренинг - это базовый раздел дисциплины “Сценическое движение и акробатика”, разработанный на основе упражнений общеразвивающей гимнастики, адаптированных для телесной подготовки студента; цель –приобретение опыта интегрирования различных физических и психофизических качеств при решении сложных двигательных и действенных задач.

Задание: представить комплекс упражнений Специального тренинга - интегрирования различных физических и психофизических качеств при решении сложных двигательных и действенных задач (7-8 упражнений):

на развитие чувствительности вестибулярного аппарата, обострение чувства равновесия и устойчивости тела, развитие чувства инерции движения, чувства партнера.

Критерии оценивания: 1.Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2.Корректно, без отсутствия искажения заданий

3.Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 5. Комплекс специальных упражнений

Тренинг - это базовый раздел дисциплины “Сценическое движение”, разработанный на основе упражнений общеразвивающей гимнастики, адаптированных для телесной подготовки студента; цель - создать надёжную базу для всех остальных разделов предмета; создать базу для других дисциплин движенического цикла; снабдить актёра программой, методикой и комплексами упражнений для постоянной работы над собой.

Задание: представить комплекс специальных упражнений для постоянной работы над собой (7-8 упражнений):

- баланс
- координацию
- скорость/инерцию
- напряжение/расслабление
- построение движения

Критерии оценивания: 1.Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2.Корректно, без отсутствия искажения заданий

3.Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 6. Элементы акробатики. Индивидуальные упражнения

Задачи: расширить динамический диапазон движений актёра; повысить ориентировку в пространстве и времени; приобрести ряд прикладных умений и навыков; способствовать воспитанию решимости, необходимой в сильных кульминационных местах роли; дать опыт партнёрства в экстремальных ситуациях; создать базу для ряда других дисциплин (сценический бой, трюковая техника).

Задание: представить комплекс индивидуальных упражнений по подготовке к акробатике (7-8 упражнений):

- упражнения для подготовки к прыжкам,
- упражнения для подготовки к балансированию,
- упражнения для подготовки к бросковым упражнениям.

Критерии оценивания: 1.Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2.Корректно, без отсутствия искажения заданий

3.Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 7. Освоение основных элементов индивидуальной акробатики

Задачи: расширить динамический диапазон движений актёра; повысить ориентировку в пространстве и времени; приобрести ряд прикладных умений и навыков; способствовать воспитанию решимости, необходимой в сильных кульминационных местах роли; дать опыт партнёрства в экстремальных ситуациях; создать базу для ряда других дисциплин (сценический бой, трюковая техника).

Задание: представить комплекс упражнений (7-8 упражнений): Упражнения в балансировании. Шпагаты. Мосты. Упоры. Стойки. Перекаты. Кувырки. Перекидки. Перевороты колесом.

Критерии оценивания: 1.Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2.Корректно, без отсутствия искажения заданий

3.Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 8. Парные упражнения.

Задачи: расширить динамический диапазон движений актёра; повысить ориентировку в пространстве и времени; приобрести ряд прикладных умений и навыков; способствовать воспитанию решимости, необходимой в сильных кульминационных местах роли; дать опыт партнёрства в экстремальных ситуациях; создать базу для ряда других дисциплин (сценический бой, трюковая техника).

Задание: представить комплекс упражнений (7-8 упражнений):

Поддержки. Седы. Стойки. Входы на плечи. Элементы эксцентрической акробатики.

Акробатические комбинации и фразы. Этюды с использованием элементов акробатики.

Критерии оценивания: 1.Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2.Корректно, без отсутствия искажения заданий

3.Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 9.Элементы эксцентрической акробатики. Акробатические комбинации и фразы

Задачи: расширить динамический диапазон движений актёра; повысить ориентировку в пространстве и времени; приобрести ряд прикладных умений и навыков; способствовать воспитанию решимости, необходимой в сильных кульминационных местах роли; дать опыт партнёрства в экстремальных ситуациях; создать базу для ряда других дисциплин (сценический бой, трюковая техника).

Критерии оценивания:

Задание: представить комплекс упражнений (7-8 упражнений):

-На элементы эксцентрической акробатики;

- На акробатические комбинации и фразы

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно: Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя

1.Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2.Корректно, без отсутствия искажения заданий

3.Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Межсессионный (рубежный) контроль: ЭКЗАМЕН

Задание: представить комплекс упражнений (7-8 упражнений) по пройденным темам:

-Подготовительный тренинг

-Развивающий тренинг

-Пластический тренинг

-Специальный тренинг

- Комплекс специальных упражнений
- Элементы акробатики. Индивидуальные упражнения

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой тематике. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно: Знает особенности подготовительного тренинга, развивающего тренинга, пластического тренинга, специального тренинга, комплекс специальных упражнений для саморазвития, элементы акробатики.

Шкала оценивания: 5-отл., 4-хор. 3- уд., 2- неуд.

1.Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности;

2.Корректно, без отсутствия искажения заданий;

3.Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг;

2 СЕМЕСТР

1-2/II. Тема 10.Этюды с использованием элементов акробатики.

Входной контроль освоения учебных материалов на полугрупповых, мелкогрупповых аудиторных занятиях, самостоятельной работы обучающихся 1 семестра:

Оценивается: способность обучающегося к освоению и пониманию круга задач, относящихся к дисциплине, готовность к выполнению задач;

Средство оценивания – оценка практических заданий входного контроля.

Задание: исполнить упражнение:

УПРАЖНЕНИЕ 1

Исходная позиция. Баланс на правой ноге.

Действия. Левой ногой потянуться назад, корпус наклонить вперед, правой рукой потянуться вперед. Сменить опорную ногу и повторить упражнение. Сменить опорную ногу. Наклоняя корпус вправо, потянуться левой ногой влево, правой рукой вправо. Сменить опорную ногу. Наклонить корпус влево, потянуться правой ногой вправо, левой рукой влево.

Оценка. Держать баланс. Стремиться к тому, чтобы корпус, рука и свободная нога составляли прямую линию, параллельную полу.

Примечание. Переход с ноги на ногу осуществлять мягко и непрерывно. Ощущать кончики пальцев рук и ног.

УПРАЖНЕНИЕ 2

Исходная позиция. Правая нога впереди, левая сзади, на одной линии, на расстоянии двух шагов. Ноги согнуты в коленях. Пятки оторваны от пола. Руки вытянуты в стороны, ладони вниз, прямые пальцы вместе.

Действия. Наклон вправо: левой рукой потянуться вверх, правой вниз, постараться дотронуться до пола. Вернуться в исходную позицию. Наклон влево: правой рукой потянуться вверх, левой вниз, постараться дотронуться до пола. Вернуться в исходную позицию. Развернуть корпус вправо, одновременно активно вытягивая руки в стороны. Зафиксировать позицию. Вернуться в исходную позицию. Развернуть корпус влево, руки в стороны. Повторить четыре этапа упражнения как одну фразу.

Оценка. Не терять ощущения постоянного потягивания в руках и корпусе при наклонах и скручивании. Контролировать свободное дыхание.

УПРАЖНЕНИЕ 3

Исходная позиция. Баланс на правой ноге. Руки вытянуты вверх, ладонями внутрь. Левая нога поднята, согнута в колене.

Действия. Наклон корпусом вперед вниз; руками потянуться вперед вниз. Вернуться в исходную позицию. Сменить опорную ногу и повторить наклон. Сменить опорную ногу. Руки в стороны. Наклон корпусом вправо; правой рукой потянуться к полу. Вернуться в исходную позицию. Сменить опорную ногу. Наклон корпусом влево; левой рукой потянуться к полу. Вернуться в исходную позицию. Опустить руки вниз, отвести их назад. Прогнуться-наклониться назад, потянувшись руками к полу. Вернуться в исходную позицию. Сменить опорную ногу, повторить упражнение.

Оценка. Держать баланс. Стремиться достать руками пола. Переходить из одной позиции в другую мягко, без рывков. Сохранять ощущение потягивания.

УПРАЖНЕНИЕ 4

Исходная позиция. Правая нога впереди, левая сзади, на одной линии на расстоянии двух шагов. Баланс на полу пальцах.

Действия. По сигналу - прыжок с поворотом на 180°. По сигналу - два прыжка: с поворотом на 180° и обратно.

Оценка. Сохранять точность исходной позиции, располагая ноги строго на одной линии. Добиваться мягкости прыжка. Держать баланс.

УПРАЖНЕНИЕ 5

Исходная позиция. Баланс на одной ноге.

Действия. По сигналу - прыжок с поворотом на 180°, затем по сигналу - два прыжка: с поворотом на 180° и обратно.

Оценка. Сохранять точность исходной позиции. Добиваться Мягкости прыжка. Держать баланс.

УПРАЖНЕНИЕ 6

Часть первая. Исходная позиция. Баланс на правой ноге. Левая нога поднята и вытянута вперед. Корпус отклонен назад. Руки вытянуты вперед ладонями внутрь.

Действия. По сигналу - прыжок, смена опорной ноги.

Часть вторая. Исходная позиция. Баланс на правой ноге, левая нога поднята и вытянута назад. Руки вытянуты назад. Корпус наклонен вперед.

Действия. По сигналу - прыжок, смена опорной ноги, Задачи. Держать баланс. Добиваться мягкости прыжка. Контролировать положение корпуса и рук.

Оценка. Сохранять точность исходной позиции. Добиваться Мягкости прыжка. Держать баланс.

УПРАЖНЕНИЕ 7

Исходная позиция. Ноги на ширине плеч. Ступни параллельно. Руки опущены вдоль тела.

Действия. Перенести тяжесть на правую ногу, оторвать от пола пятку левой ноги. Правой рукой потянуться вверх. Сделав правой рукой энергичное круговое движение вперед, вернуться в исходную позицию. Сделав второй круг рукой, резко присесть, сгруппироваться и через исходную позицию сменить ногу и руку. Повторить круговое движение левой рукой. Присесть, сгруппироваться. Из группировки - прыжок с поворотом на 180°. Повторить упражнение в другом направлении.

Оценка. Сохранять равновесие. Переходя с одной ноги на другую, при потягивании не терять ощущения пальцев "нижней" руки. Добиваться мягкости прыжка. Фиксировать ощущение диагонали "рука - нога".

Зачет/незачет

Текущий контроль по темам:

Тема 10. Этюды с использованием элементов акробатики.

Задачи: освоение акробатических навыков и развитие комплекса психофизических качеств, когда акробатический навык трансформируется из спортивного в сценический и исполнение его предполагает свою причинно-следственную связь; способствовать воспитанию решимости, необходимой в сильных кульминационных местах роли; дать опыт партнерства в экстремальных ситуациях; расширить динамический диапазон движений актера.

Задание: представить этюды (1этюд)с использованием элементов акробатики (3-5минут)

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно:

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1.Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2.Корректно, без отсутствия искажения заданий

3.Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 11.Сценические падения: развитие способности управлять инерцией движения, контролировать процесс движения, после потери равновесия

Задачи: Задача - освоение техники падений, развитие способности управлять мышечным напряжением и расслаблением, инерцией движения, контролировать процесс движения, вызванного потерей равновесия.

Задание: представить упражнения (7-8) на сценические падения:

-развитие способности управлять инерцией движения,

-контролировать процесс движения,

после потери равновесия

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно:

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1.Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2.Корректно, без отсутствия искажения заданий

3.Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 12.Пассивные падения: подготовительные упражнения к пассивным падениям

Задачи: Задача - освоение техники падений, развитие способности управлять мышечным напряжением и расслаблением, инерцией движения, контролировать процесс движения, вызванного потерей равновесия.

Задание: представить упражнения (7-8) на пассивные падения

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно:

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 13. Падения из положения, сидя, стоя на коленях

Задачи: Задача - освоение техники падений, развитие способности управлять мышечным напряжением и расслаблением, инерцией движения, контролировать процесс движения, вызванного потерей равновесия.

Задание: представить упражнения (7-8) на падения из положения, сидя, стоя на коленях

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно:

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 14. Пассивные падения из положения стоя в различных направлениях.

Задачи: Задача - освоение техники падений, развитие способности управлять мышечным напряжением и расслаблением, инерцией движения, контролировать процесс движения, вызванного потерей равновесия.

Задание: представить упражнения (7-8) на падения стоя в различных направлениях

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно:

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 15. Активные падения: подготовительные упражнения к активным падениям

Задачи: Задача - освоение техники падений, развитие способности управлять мышечным напряжением и расслаблением, инерцией движения, контролировать процесс движения, вызванного потерей равновесия.

Задание: представить упражнения (7-8) на подготовительные упражнения к активным падениям

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно:

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 16. Приёмы самостраховки, активные падения в различных направления

Задачи: Задача - освоение техники падений, развитие способности управлять мышечным напряжением и расслаблением, инерцией движения, контролировать процесс движения, вызванного потерей равновесия.

Задание: представить упражнения (7-8) на Приёмы самостраховки, активные падения в различных направления

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно:

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 17. Взаимодействие с партнером

Задачи: Задача - освоение техники падений, развитие способности управлять мышечным напряжением и расслаблением, инерцией движения, контролировать процесс движения, вызванного потерей равновесия.

Задание: представить упражнения (7-8) на падения во взаимодействии с партнером
Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно:

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приемами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 18. Упражнения, базирующиеся на сенсорно-мышечной координации

Задачи: Задача - освоение техники падений, развитие способности управлять мышечным напряжением и расслаблением, инерцией движения, контролировать процесс движения, вызванного потерей равновесия.

Задание: представить упражнения (7-8) на падения базирующиеся на сенсорно-мышечной координации

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно:

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приемами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Межсессионный (рубежный) контроль:

Задание: представить комплекс упражнений (7-8 упражнений) по пройденным темам:

- Сценические падения: развитие способности управлять инерцией движения контролировать процесс движения, после потери равновесия
- Пассивные падения: подготовительные упражнения к пассивным падениям
- Падения из положения, сидя, стоя на коленях,
- Пассивные падения из положения стоя в различных направлениях.
- Активные падения: подготовительные упражнения к активным падениям
- Приёмы самостраховки, активные падения в различных направлениях

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно: сценические падения: пассивные падения, активные падения, приёмы самостраховки.

Шкала оценивания: Зачет/незачет: Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности; Корректно, без отсутствия искажения заданий; Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2 СЕМЕСТРА - ЗАЧЕТ

Зачет проводится в виде показа программы, по разделам дисциплины «Сценическое движение», включая индивидуальные номера, подготовленные студентами к показу в течение семестра.

Задание:

1. Подготовка и проведение тренинга.
2. Показ техник падений в различных скоростях.
3. Показ элементов индивидуальной/парной акробатики.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), этюды, ответить на уточняющие вопросы, а именно: подготовка и проведение тренинга, показ техник падений в различных скоростях, показ элементов индивидуальной/парной акробатики.

Шкала оценивания: Зачет/незачет: Подготовка и проведение тренинга; Показ техник падений в различных скоростях; Показ элементов индивидуальной/парной акробатики.

3 СЕМЕСТР

1-2/III Тема 19. Упражнения, базирующиеся на согласовании движений партнёров

Входной контроль освоения учебных материалов на полугрупповых, мелкогрупповых аудиторных занятиях, самостоятельной работы обучающихся за 2 семестр:

Оценивается: способность обучающегося к освоению и пониманию круга задач, относящихся к дисциплине, готовность к выполнению задач;

Средство оценивания – оценка практических заданий входного контроля.

Задание: исполнить упражнение:

УПРАЖНЕНИЕ 1

Исходная позиция. Баланс на правой ноге. Левая нога согнута в колене и поднята. Левая рука - прямая, отведена в сторону. Правая рука поднята.

Действия. Круговое движение тазом вправо, левым предплечьем вправо, правым плечом назад. Прыжком - смена опорной ноги и позиции рук. Круговое движение тазом влево правым предплечьем влево, левым плечом назад.

УПРАЖНЕНИЕ 2

Исходная позиция. Ноги прямые, на ширине плеч, ступни - параллельно. Руки - в стороны. Баланс на пятках.

Действия. Потянуться, перемещая таз вправо, влево. Потянуться - наклониться корпусом вперед. Вращения тазом вправо влево.

УПРАЖНЕНИЕ 3

Исходная позиция. Баланс на правой ноге. Левая нога прямая, вытянута вперед. Правая опорная нога немного согнута в колене. Руки - прямые, ладонями внутрь; пальцы вместе.

Действия. Потянуться поднятой левой ногой вперед-вверх, руками и корпусом вперед, к пальцам поднятой ноги. Мягко поменять опорную ногу и повторить упражнение.

УПРАЖНЕНИЕ 4

Исходная позиция. Баланс на правой ноге. Левая нога - прямая, вытянута вперед. Правая опорная нога немного согнута в колене. Руки - прямые, ладонями внутрь; пальцы вместе.

Действия. Потянуться вперед-вверх поднятой левой ногой, правой рукой и корпусом, к пальцам поднятой ноги; левой рукой потянуться назад. Мягко поменять опорную ногу, позицию рук и повторить упражнение.

УПРАЖНЕНИЕ 5.

Исходная позиция. Баланс на полупальцах опорной ноги.

Действия. По сигналу - прыжок и приземление в ту же точку на другую опорную ногу и фиксация позиции всего тела в балансе на полупальцах опорной ноги.

УПРАЖНЕНИЕ 6.

Исходная позиция. Два партнера стоят лицом друг к другу на расстоянии большого шага. Ступни каждого - на одной линии на расстоянии шага одна от другой.

Задача и действия. Вывести партнера из равновесия, чтобы, освободив себе путь, продолжить путь через пропасть по воображаемому бревну.

Примечание. Важно "обыграть" партнера деликатно, сделав это за счет ловкости, а не силы.

УПРАЖНЕНИЕ 7.

Действия и задачи. Держась за руки, партнерам необходимо перебраться через "горную реку", прыгая с "камня" на "камень". Прыгать можно одновременно и поочередно. Фиксировать позицию после прыжка.

УПРАЖНЕНИЕ 8.

Исходная позиция. Ноги на ширине плеч, баланс на полу пальцах., Одна рука поднята, за нею тянется все тело-"веревка". Представим, что "веревку" держат за верхний конец и активно тянут вверх. Поэтому постоянное ощущение натянутой веревки сохраняется в теле до условного сигнала, по которому "веревку" начинают медленно и равномерно опускать на пол.

Задача и действия. Необходимо уложить свое тело, сохраняя последовательность движений, так, чтобы последней "укладывалась" на пол кисть поднятой руки - верхний конец воображаемой веревки, за который ее вновь поднимают и вытягивают. Выполнить упражнение в 3-4-х разных темпах, например, на счет 8, 4, 2, 1.

Примечание. Увеличение скорости не должно лишать движение мягкости, и, самое главное, логики. Движение как вниз, так и вверх должно быть удобно, оптимально по затрате энергии, а это значит, что, независимо от скорости, мы должны сознательно управлять процессом движения, выполняя действие на "тормозе".

Зачет/незачет.

Текущий контроль по темам:

Тема 19. Упражнения, базирующиеся на согласовании движений партнёров

Задачи: научить будущего актера опыту осознанного взаимодействия с вычлененными в учебных целях основными компонентами сценического действия: собственным телом, партнёром (или группой партнёров), пространством и предметной средой.

Задание: представить упражнения (7-8) на согласование движений партнёров:

- Упражнения, базирующиеся на согласовании движений партнёров;
- Упражнения на доверие, при которых глаза одного из партнёров закрыты;
- Игры, в которых имеет место активное единоборство, столкновение сторон.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 20. Взаимодействие в группе: Упражнения на групповые перемещения по площадке

Задачи: научить будущего актера опыту осознанного взаимодействия с вычлененными в учебных целях основными компонентами сценического действия: собственным телом, партнёром (или группой партнёров), пространством и предметной средой.

Задание: представить упражнения (7-8) на согласование движений партнёров в групповых перемещениях по площадке

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 21. Игры и Групповые импровизации

Задачи: научить будущего актера опыту осознанного взаимодействия с вычлененными в учебных целях основными компонентами сценического действия: собственным телом, партнёром (или группой партнёров), пространством и предметной средой.

Задание: представить упражнения (7-8) на согласование движений партнёров в играх и групповых импровизациях:

-Игры с элементами борьбы или соревнования, в которых условия и задачи развертывающейся в них борьбы требуют сотрудничества всех играющих (участников команды).

-Групповые импровизации на предложенное одним из участников движение с сохранением ритма, темпа, энергетики, диапазона, характера, стилистики предложенного движения.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 22. Взаимодействие с предметом; метание

Задачи: дать опыт простейших приёмов обращения с предметом – метания, ловли, поднятия, переноски, передачи, вращения и баланса предмета, научить точному учёту пространства и времени.

Задание: представить упражнения (7-8) на взаимодействие с предметом - метание

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 23. Элементы жонглирования

Задачи: изучение техники простейших приёмов манипуляции предметами различной формы, величины и веса.

Задание: представить упражнения (7-8) на простейшие приёмы манипуляции предметами различной формы, величины и веса

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической

выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 24. Упражнение на координацию движений и на точном учёте пространства и времени

Задачи: дать опыт простейших приёмов обращения с предметом – метания, ловли, поднятия, переноски, передачи, вращения и баланса предмета, научить точному учёту пространства и времени.

Задание: представить упражнения (7-8) на координацию движений и на точном учёте пространства и времени

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: 0-4 баллов

Тема 25. Упражнение на балансировку

Задачи: дать опыт простейших приёмов обращения с предметом – метания, ловли, поднятия, переноски, передачи, вращения и баланса предмета, научить точному учёту пространства и времени.

Задание: представить упражнения (7-8) на балансировку -

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 26. Работа с реквизитом

Задачи: научить будущего актера опыту осознанного взаимодействия с вычлененными в учебных целях основными компонентами сценического действия: собственным телом, партнёром (или группой партнёров), пространством и предметной средой.

Задание: представить упражнения (7-8) на работу с реквизитом

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 27. Игры и игровые этюды с предметами и элементами предметной среды.

Задачи: научить будущего актера опыту осознанного взаимодействия с вычлененными в учебных целях основными компонентами сценического действия: собственным телом, партнёром (или группой партнёров), пространством и предметной средой.

Задание: подготовить этюды (1-2) на игровые этюды с предметами и элементами предметной среды.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга, этюды должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

МЕЖСЕССИОННЫЙ (РУБЕЖНЫЙ) КОНТРОЛЬ

Задание: представить комплекс упражнений (7-8 упражнений) по пройденным темам:

- Взаимодействие с партнером

- Упражнения, базирующиеся на согласовании движений партнёров

- Взаимодействие в группе: Упражнения на групповые перемещения по площадке

- Игры и Групповые импровизации

- Взаимодействие с предметом; метание

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой тематике. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а

именно: сценические падения: пассивные падения, активные падения, приёмы самостраховки.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий.

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг.

Шкала оценивания: Зачет/незачет

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 3 СЕМЕСТРА - ЗАЧЕТ

Зачет проводится в виде показа программы, по разделам дисциплины «Сценическое движение», включая индивидуальные номера, подготовленные студентами к показу в течение семестра.

Задание:

1. Подготовка и проведение тренинга.

2. Этюды по индивидуальной акробатике.

3. Этюды с использованием упражнений и навыков взаимодействия с партнером.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой тематике. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), этюды, ответить на уточняющие вопросы, а именно: подготовка и проведение тренинга, индивидуальная акробатика, взаимодействие с партнером.

Зачет/незачет: Подготовка и проведение тренинга; Показ этюдов по индивидуальной акробатике; Показ этюдов с использованием упражнений и навыков взаимодействия с партнером.

4 СЕМЕСТР

1-2/IV Тема 28. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЦЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

Входной контроль освоения учебных материалов на полугрупповых, мелкогрупповых аудиторных занятиях, самостоятельной работы обучающихся за 3 семестр:

Оценивается: способность обучающегося к освоению и пониманию круга задач, относящихся к дисциплине, готовность к выполнению задач;

Средство оценивания – оценка практических заданий входного контроля.

Задание: исполнить упражнение:

- Элементы жонглирования

- на координацию движений и на точном учёте пространства и времени

- на балансировку

- работу с реквизитом.

Зачет/незачет

Текущий контроль по темам:

Тема 28. Специальные сценические навыки

Задачи: освоение “ряда приёмов сценической техники, которые требуют особой тренировки” (К.С. Станиславский), т. е. освоение тех действий, которые не могут быть выполнены на сцене в бытовом, житейском варианте, т. к. имеют свою специфику при

переносе их на сцену: например, “иллюзия, что один бьёт другого, даёт пощёчину, падает, спотыкается...” (К.С.Станиславский).

Задание: представить упражнения (7-8) на специальные сценические навыки

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает возможности и проблемы своего телесного аппарата; умеет поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга; владеет навыками пластического и психофизического тренинга.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 29. Различные способы передвижения и преодоления препятствий

Задачи: научить будущего актёра опыту осознанного взаимодействия с вычлененными в учебных целях основными компонентами сценического действия: собственным телом, партнёром (или группой партнёров), пространством и предметной средой.

Задание: представить упражнения (7-8) на Различные способы передвижения и преодоления препятствий:

Ходьба: биомеханика правильной походки; ходьба в различных сочетаниях пространства и времени.

Бег: разные виды бега; разные характеры бега.

Прыжки: в длину, высоту, глубину, через препятствия (опорные и безопорные).

Различные приемы лазания, ползания, подлезания, пролезания; висы, упоры.

Передвижения с различными техническими задачами.

Трансформации походки. Различные характеры походки.

Передвижения в различных предлагаемых обстоятельствах.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 30. Переноска партнёра

Задачи: научить будущего актера опыту осознанного взаимодействия с вычлененными в учебных целях основными компонентами сценического действия: собственным телом, партнёром (или группой партнёров), пространством и предметной средой.

Задание: представить упражнения (7-8) на переноску партнёра

Подъём партнёра с пола, опускание партнёра на пол, сбрасывание партнёра на пол.

Перетаскивание партнёра (все способы).

Переноска партнера на руках, на спине, на обоих плечах.

Переноски двумя или несколькими партнёрами одного: бытовые, ритуальные.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 31. Трюковые падения

Задачи: научить будущего актера опыту осознанного взаимодействия с вычлененными в учебных целях основными компонентами сценического действия: собственным телом, партнёром (или группой партнёров), пространством и предметной средой.

Задание: представить упражнения (7-8) на трюковые падения:

Падения с партнёром на руках, на плечах.

Падения со стула.

Падения через препятствия.

Падения с возвышения из различных положений.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 32. Взаимодействие с пространством

Задачи: научить будущего актера опыту осознанного взаимодействия с вычлененными в учебных целях основными компонентами сценического действия: собственным телом, партнёром (или группой партнёров), пространством и предметной средой.

Задание: представить упражнения (7-8) на взаимодействие с пространством:

Упражнения, повышающие ориентацию на плоскости (планшете сцены) по направлению, по расстоянию и в трехмерном пространстве сцены, совершенствующие чувство направления и дистанции; подготовительные упражнения к работе над пластикой мизансцен.

Ориентация на плоскости (планшете сцены) по направлению.

Ориентация на плоскости по расстоянию: понятие дистанции, выработка чувства дистанции.

Ориентировка по направлению и расстоянию.

Перемещение в трёхмерном пространстве сцены.

Организация движения во времени и пространстве – различные сочетания пространственных перемещений и временных отрезков.

Упражнения и этюды на воспитание чувства пространственной композиции.\

простейшие приёмы манипуляции предметами различной формы, величины и веса

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 33. Работа над пластикой в этюде

Задачи: научить будущего актёра опыту осознанного взаимодействия с вычленёнными в учебных целях основными компонентами сценического действия: собственным телом, партнёром (или группой партнёров), пространством и предметной средой.

Задание: представить пластику в этюде:

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 34. Речедвигательная координация

Задачи: дать студенту опыт практической работы над ролью в спектакле.

Задание: представить

Упражнения, нарабатывающие взаимосвязь и взаимодействие движений тела с речью в одинаковых, разных и меняющихся темпо-ритмах, базирующиеся на упражнениях моторного типа, заимствованных из темы "Координация движений".

Сочетание движений рук и ног в разных рисунках, направлениях и темпах с логическим текстом разной трудности (таблица умножения, стих).

Сочетание ритмизованной (стихотворной) речи с аритмичным движением, со сменой скоростей и расстояний.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 35. Специальный стиливо-пластический тренинг

Задачи: выработка и освоение пластического языка конкретного спектакля в зависимости от автора, жанра, стилистики, режиссёрского решения и т. д.

Задание: Упражнения, развивающие психофизические качества, наиболее востребуемые в данном конкретном спектакле или фильме.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 36. Работа над пластикой в ходе репетиций

Задачи: научить будущего актёра опыту осознанного взаимодействия с вычленёнными в учебных целях основными компонентами сценического действия: собственным телом, партнёром (или группой партнёров), пространством и предметной средой.

Задание: подготовить этюды (1-2)

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической

выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга, этюды должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

МЕЖСЕССИОННЫЙ (РУБЕЖНЫЙ) КОНТРОЛЬ

Задание: представить комплекс упражнений (7-8 упражнений) по пройденным темам:

- Специальные сценические навыки

- Различные способы передвижения и преодоления препятствий

- Переноска партнёра

- Трюковые падения

- Взаимодействие с пространством

- Работа над пластикой в этюде

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно: сценические падения: пассивные падения, активные падения, приёмы самостраховки.

Зачет/незачет:

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий.

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг.

1. Сценическое движение это

а. важнейшая составляющая внешней техники актёра

б. перемещение тела без цели

в. Походка

г. походка под музыку

2. Локомотивные движения

а. приобретаются в процессе работы на определенной должности

б. восклицания, вопросы, утверждения, отрицания; они отражают определенный смысл и понятны окружающим, к примеру, «Пойдем» – взмах руки.

в. простые, бытовые, автоматические; это основная часть практически любого действия

г. показывают качества предмета жестами, движением тела. Используются редко на сцене, чтобы не отвлекать внимание зрителя от содержания текста.

д. произвольные жизненные движения, которые должны полностью передать эмоции героя.

3. Рабочие или профессиональные

а. приобретаются в процессе работы на определенной должности

б. восклицания, вопросы, утверждения, отрицания; они отражают определенный смысл и понятны окружающим, к примеру, «Пойдем» – взмах руки.

с. простые, бытовые, автоматические; это основная часть практически любого действия

д. показывают качества предмета жестами, движением тела. Используются редко на сцене, чтобы не отвлекать внимание зрителя от содержания текста.

е. произвольные жизненные движения, которые должны полностью передать эмоции героя.

4. Семантические

а. приобретаются в процессе работы на определенной должности

б. восклицания, вопросы, утверждения, отрицания; они отражают определенный смысл и понятны окружающим, к примеру, «Пойдем» – взмах руки.

с. простые, бытовые, автоматические; это основная часть практически любого действия

д. показывают качества предмета жестами, движением тела. Используются редко на сцене, чтобы не отвлекать внимание зрителя от содержания текста.

е. произвольные жизненные движения, которые должны полностью передать эмоции героя.

5. Иллюстративные

а. приобретаются в процессе работы на определенной должности

б. восклицания, вопросы, утверждения, отрицания; они отражают определенный смысл и понятны окружающим, к примеру, «Пойдем» – взмах руки.

с. простые, бытовые, автоматические; это основная часть практически любого действия

д. показывают качества предмета жестами, движением тела. Используются редко на сцене, чтобы не отвлекать внимание зрителя от содержания текста.

е. произвольные жизненные движения, которые должны полностью передать эмоции героя.

6. Пантомимические или эмоциональные

а. приобретаются в процессе работы на определенной должности

б. восклицания, вопросы, утверждения, отрицания; они отражают определенный смысл и понятны окружающим, к примеру, «Пойдем» – взмах руки.

с. простые, бытовые, автоматические; это основная часть практически любого действия

д. показывают качества предмета жестами, движением тела. Используются редко на сцене, чтобы не отвлекать внимание зрителя от содержания текста.

е. произвольные жизненные движения, которые должны полностью передать эмоции героя.

7. Акробатика

а. это комплекс упражнений на ловкость, пластичность, прыгучесть, силу и балансировку

б. один из наиболее популярных видов спорта и физической культуры

с. система из нескольких направлений различного рода физической нагрузки, созданная для коррекции фигуры, укрепления здоровья путем воздействия на мышцы и сознание

д. понятие в индийской культуре, в широком смысле означающее совокупность различных духовных, психических и физических практик

8. Контактная импровизация

- а. вид театрального искусства
- б. вид рукопашного боя
- с. вид танца, в котором все строится вокруг точки соприкосновения партнеров

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 4 СЕМЕСТРА - ЭКЗАМЕН

Экзамен проводится в виде показа программы, по разделам дисциплины «Сценическое движение», включая индивидуальные номера, подготовленные студентами к показу в течение семестра.

Задание:

1. Подготовка и проведение тренинга.
2. Этюды по индивидуальной акробатике.
3. Этюды с использованием упражнений и навыков взаимодействия с партнером.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой тематике. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), этюды, ответить на уточняющие вопросы, а именно: подготовка и проведение тренинга, индивидуальная акробатика, взаимодействие с партнером.

Оценка: 5-отл., 4-хор. 3-уд., 2-неуд.:

1. Подготовка и проведение тренинга.
2. Показ этюдов по индивидуальной акробатике.
3. Показ этюдов с использованием упражнений и навыков взаимодействия с партнером.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература:

Закиров, А. З. Основы сценического фехтования. Учебное пособие [Электронный ресурс] : [учеб.пособие] / А. З. Закиров ; Закиров А. З. - Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2013. - 72 с.

Кох, И. Э. Основы сценического движения [Текст] : учеб. / Иван Эдмундович ; И. Э. Кох. - 3-е изд., стер. - СПб. : Планета музыки : Лань, 2013. - 510 с.

Дополнительная литература:

Андрачников, С. Г. Сценическая пластика [Текст] : учеб.пособие / С. Г. Андрачников ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, 1990. - 76, [1] с.

Волконский, С. М. Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста (по Дельсарту) [Электронный ресурс] / С. М. Волконский ; Волконский С.М. - Москва : Планета музыки, 2012. - ISBN 978-5-8114-1347-8.

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания актера. Её актуальность связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта. Организация самостоятельной работы студента по приобретению необходимых навыков и умений является важнейшей и приоритетной задачей педагога.

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

Умение продуктивно заниматься – важнейшая сторона деятельности актера, определяющая успешность его работы. Целенаправленность индивидуальных занятий с педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента.

Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода ученика к разрешению конкретных исполнительских задач. Следует объяснять ученику нерациональность бессистемной, небрежно спланированной самостоятельной работы. При этом может возникнуть опасность технологических ошибок, формирования неправильных привычек и вредных навыков.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студента со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу возможность:

- судить о степени освоения студентом учебного материала;
- следить за ростом его исполнительского мастерства;
- оценивать уровень заинтересованности студента, его психологическую мотивацию;
- понять природу дарования студента;
- точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем обучающем процессе.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность.

Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается нотный текст, но и легче воспитывается профессиональная уверенность исполнителя.

Существенным фактором является дисциплина в самостоятельной работе.

Пределы и нормы нагрузок определяются индивидуально. Принцип постепенного усложнения и увеличения объёма домашних заданий при регулярных занятиях вполне оправдан, и увеличение объёма способствует продуктивности профессионального становления.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные образовательные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия по дисциплине «Сценическое движение» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
ПГ занятия	Аудитории д.б. оборудованы специальным покрытием для возможности работать на полу, музыкальным центром
Самостоятельная работа студентов	аудитории д.б. оборудованы специальным покрытием для возможности работать на полу, музыкальным центром
Промежуточная аттестация	аудитории д.б. оборудованы специальным покрытием для возможности работать на полу, музыкальным центром

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

При необходимости (при наличии заявления обучающегося с ОВЗ) рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого от обучающегося требуется личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день);
- оборудование технических условий (при необходимости);
- сопровождение во время учебного процесса (при необходимости);
- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием специалистов.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся при необходимости, могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Составитель(и):

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 52.05.02

«Режиссура театра»

Автор (ы): Жуков С.Ю., Поляков Н.В.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.

Методические рекомендации

по дисциплине

СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Направление подготовки: 52.05.02 - Режиссура театра

Профиль подготовки: Режиссер драмы

Квалификация (степень) выпускника: Специалист

Химки - 2021 г

1. Введение

Самостоятельная работа студентов - это их деятельность в процессе обучения и во внеаудиторное время, выполняемая по заданию преподавателя, под его руководством, но без его непосредственного участия.

Основными признаками самостоятельной работы студентов принято считать:

- наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса или задачи и особого времени на их выполнение, решение;
- проявление умственного напряжения мысли обучаемых для правильного и наилучшего выполнения того или иного действия;
- проявление сознательности, самостоятельности и активности студентов в процессе решения поставленных задач;
- владение навыками самостоятельной работы;
- осуществление управления и самоуправления самостоятельной познавательной и практической деятельностью студентов.

Ядром самостоятельной работы, исходным моментом ее конструирования является познавательная или проблемная задача. Именно наличие задачи обуславливает весь процесс самостоятельной работы: предусматривает самостоятельную деятельность студентов по решению поставленных задач; обязательную подготовку к самостоятельному выполнению, решению учебных и профессиональных задач.

В различных формах учебного процесса самостоятельность обучаемых проявляется по-разному: от простого воспроизведения, выполнения задания по жесткой алгоритмической схеме с использованием приемов скорописи, скороотчтения и т.п. до самостоятельной творческой деятельности. Самостоятельность студентов при изучении специальных предметов проявляется через планирование ими своей учебной работы; отбор учебной литературы, пособий для самостоятельного изучения; подготовку наглядно-демонстрационной аппаратуры к ее применению; самостоятельное выполнение отдельных учебных заданий и целостной работы по специальности социально-культурной деятельности без непосредственной помощи и подробного инструктажа преподавателя; самостоятельное выполнение отдельных профессиональных обязанностей в ходе учебных занятий и специально организуемой практики.

В самостоятельной работе студентов по решению познавательных и практических задач всегда присутствуют элементы управления и самоуправления данной деятельностью: целеполагание; планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) работы; текущий контроль и самоконтроль за ходом, промежуточными и конечными результатами работы; корректировка хода работы; устранение замеченных ошибок, неточностей, установление и исключение их причин; совершенствование способов выполнения работы.

Цели освоения дисциплины «Б1.О.18 Сценическое движение» - овладение набором специальных навыков сценического движения для исполнения ролей в спектаклях драматического театра, работе над сценическими образами с другими исполнителями.

Целью самостоятельной работы студентов является: знание особенностей движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умение использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владение основами сценического движения, акробатики, приемами сценического фехтования, техникой сценического боя; знание возможностей и проблем своего телесного аппарата; умение поддерживать свою внешнюю форму

с помощью пластического тренинга; владение навыками пластического и психофизического тренинга.

2. ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СЦЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ»

№ п/п	Темы Дисциплины в соответствии с разделом 4 рабочей программы дисциплины	Форма самостоятельной работы	Трудоемкость в часах
1 СЕМЕСТР			
1	<i>Тема 1.</i> Подготовительный тренинг	Подготовка к входному контролю- проведение упражнений тренинга в группе (по назначению преподавателя) Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания	4
2	<i>Тема 2.</i> Развивающий тренинг	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания	4
3	<i>Тема 3.</i> Пластический тренинг	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания	4
4	<i>Тема 4.</i> Специальный тренинг	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания	4
5	<i>Тема 5.</i> Комплекс специальных упражнений	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания	4
6	<i>Тема 6.</i> Элементы акробатики. Индивидуальные упражнения	Подготовка к Межсессионному (рубежному) контролю; текущему контролю: выполнение практического задания	4
7	<i>Тема 7.</i> Освоение основных элементов индивидуальной акробатики	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания	4
8	<i>Тема 8.</i> Парные упражнения. Поддержки. Седы. Стойки. Входы на плечи.	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания	4
9	<i>Тема 9.</i> Элементы эксцентрической акробатики. Акробатические комбинации и фразы	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания	4
2 СЕМЕСТР			
10	<i>Тема 10.</i> Этюды с использованием элементов акробатики.	Подготовка к входному контролю- проведение упражнений тренинга в группе (по назначению преподавателя) Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания	4

11	<i>Тема 11.</i> Сценические падения: развитие способности управлять инерцией движения, контролировать процесс движения, после потери равновесия	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания	4
12	<i>Тема 12.</i> Пассивные падения: подготовительные упражнения к пассивным падениям	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания	4
13	<i>Тема 13.</i> Падения из положения, сидя, стоя на коленях,	Подготовка к Межсессионному (рубежному) контролю; текущему контролю: выполнение практического задания	4
14	<i>Тема 14.</i> Пассивные падения из положения стоя в различных направлениях.	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания	4
15	<i>Тема 15.</i> Активные падения: подготовительные упражнения к активным падениям	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания	4
16	<i>Тема 16.</i> Приёмы самостраховки, активные падения в различных направления	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания	4
17	<i>Тема 17.</i> Взаимодействие с партнером	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания	4
18	<i>Тема 18.</i> Упражнения, базирующиеся на сенсорно-мышечной координации	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания	6
	<i>Промежуточная аттестация: ЭКЗАМЕН</i>	Подготовка к экзамену: выполнение практического задания	
3 СЕМЕСТР			
19	<i>Тема 19.</i> Тренинговые системы М. Чехова	Подготовка к входному контролю- проведение упражнений тренинга в группе (по назначению преподавателя) Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания	4
20	<i>Тема 20.</i> Взаимодействие в группе: Упражнения на групповые перемещения по площадке	Подготовка к текущему контролю- решению практических заданий	4
21	<i>Тема 21.</i> Игры и Групповые импровизации	Подготовка к текущему контролю- выполнению практического задания	4
22	<i>Тема 22.</i> Взаимодействие с предметом; метание	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания	4

23	Тема 23. Элементы жонглирования	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания	4
24	Тема 24. Упражнение на координацию движений и на точном учёте пространства и времени	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания	4
25	Тема 25. Упражнение на балансировку	Подготовка к Межсессионному (рубежному) контролю; текущему контролю: выполнение практического задания	4
26	Тема 26. Работа с реквизитом	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания	4
27	Тема 27. Игры и игровые этюды с предметами и элементами предметной среды.	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания	6
	Промежуточная аттестация: ЭКЗАМЕН	Подготовка к экзамену: выполнение практического задания	
4 СЕМЕСТР			
28	Тема 28. Специальные сценические навыки	Подготовка к входному контролю- письменному опросу; Подготовка к текущему контролю- решению практических заданий	4
29	Тема 29. Различные способы передвижения и преодоления препятствий	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания	4
30	Тема 30. Переноска партнёра	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания	4
31	Тема 31. Трюковые падения	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания	4
32	Тема 32. Взаимодействие с пространством	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания	4
33	Тема 33. Работа над пластикой в этюде	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания	4
34	Тема 34. Речедвигательная координация	Подготовка к Межсессионному (рубежному) контролю; текущему контролю: выполнение практического задания	4

35	<i>Тема 35. Специальный стиливо-пластический тренинг</i>	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания	4
36	<i>Тема 36. Работа над пластикой в ходе репетиций</i>	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания	4
	<i>Промежуточная аттестация: ЭКЗАМЕН</i>	Подготовка к экзамену: выполнение практического задания	

1) Дисциплина «Сценическое движение» носит сугубо практический характер. Рефераты, эссе, курсовые работы (и прочие письменные задания) в рамках этой дисциплины не планируются. Исключение составляют индивидуальные конспекты в творческом дневнике

2) Задания к экзамену и зачету по всему курсу определяются преподавателем в процессе освоения программного материала.

При самостоятельной работе над разделами задача студентов состоит не столько в заучивании упражнений и элементов, сколько в понимании и освоении возможностей применения того, или иного навыка в сценическом действии.

Например:

- в разделе «Тренинг» целью является формирование студентом индивидуальной, наиболее эффективной именно для него, системы упражнений для самостоятельных занятий;
- в акробатическом разделе, предусматривающем (кроме вышеупомянутых задач) значительное повышение дисциплины и ответственности студентов (особенно в рамках самостоятельных занятий), следует обратить внимание на трансформацию спортивного навыка в сценический, т.е. исполнение любого элемента должно быть обусловлено логикой действия и иметь внутреннюю причинно-следственную связь. И т.д. по всем разделам.

Формы самостоятельной работы:

- Подготовка к практическому полугрупповому и мелкогрупповому занятию семинарского типа.
- Подготовка к творческому проекту,
- Подготовка к видео презентации проведения упражнений, тренингов; обсуждение исполнения задания по выставляемым критериям

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, является важным дополнением аудиторных занятий и служит индивидуальному закреплению содержания курса. Целью самостоятельных занятий является, прежде всего в овладении набором специальных навыков сценической выразительности для исполнения ролей в спектаклях драматического театра, работе над сценическими образами с другими исполнителями. Достижение цели опирается на приобретение навыков самостоятельного исполнения и анализа пластической выразительности профессиональных исполнителей театрального и киноискусства.

3. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

3.1. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объёма часов на её изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных качеств обучающегося и условий образовательной деятельности.

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы:

- **подготовительный** (определение целей, составление программы, подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);
- **основной** (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);
- **заключительный** (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).

Подведение итогов и оценка результатов контролируемой самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Контактные часы с преподавателем по дисциплине «Сценическое движение» организованы в виде практических занятий.

3.2 Методические рекомендации для студентов

по отдельным формам самостоятельной работы

1 СЕМЕСТР

1/І: Тема 1. Подготовительный тренинг

Входной контроль умений и навыков по дисциплине;

Оценивается: способность обучающегося к освоению и пониманию круга задач, относящихся к дисциплине, готовность к выполнению задач;

Средство оценивания – оценка практических заданий входного контроля.

Задание: исполнить упражнение

УПРАЖНЕНИЕ 1

Исходная позиция. Ноги на ширине плеч. Ступни параллельно. Руки прямые, вытянуты вверх. Пальцы вместе.

Действия. Стоя на двух ногах, выполняем вращения кистями. Затем переносим тяжесть на правую ногу и вращаем стопой левой ноги, продолжая движения кистями. Меняем опорную ногу и направление вращения. Возвращаемся в исходную позицию продолжая вращения кистями.

Оценка. Держать равновесие. Сохранять точное круговое движение кончиками пальцев рук и кончиками пальцев поднятой ноги. Переносить вес тела с ноги на ногу мягко, без рывков. Не нарушать равномерного движения кистями. Сохранять максимальную амплитуду движения. Пробовать разные скорости движения. Менять позицию, не прерывать вращательных движений кистями.

УПРАЖНЕНИЕ 2

Исходная позиция. Ноги на ширине плеч. Ступни параллельно. Руки в стороны. Пальцы собраны в мягкий кулак.

Действия. Стоя в исходной позиции, выполняем вращения руками от локтей. Переносим вес тела на правую ногу. Поднимаем левую ногу так, чтобы бедро было параллельно полу. Выполняем вращения левой ногой от колена. Меняем опорную ногу и направление вращения. Возвращаемся в исходную позицию, продолжая вращения руками от локтей.

Оценка. Держать равновесие. Контролировать точное круговое движение ногой от колена и руками от локтей. Переносить вес тела с ноги на ногу мягко, без рывков. Сохранять максимальную амплитуду движения. Пробовать разные скорости движения. Меняя позицию, не прерывать вращательных движений руками от локтей.

Примечание. Следить за тем, чтобы стопа поднятой ноги не была напряжена во время вращательного движения от колена.

УПРАЖНЕНИЕ 3

Исходная позиция. Ноги на ширине плеч. Ступни параллельно.

Действия. Выполняем вращение плечами назад. Переносим тяжесть на правую ногу. Вращение Тазом. Меняем опорную ногу и направление движения. Заканчиваем упражнение, выполняя вращение плечами и тазом с максимальной амплитудой и скоростью, стоя на двух ногах.

Оценка. Держать равновесие. Контролировать точность круговых движений. Переносить вес тела с ноги на ногу мягко, без рывков. Не нарушать равномерности движения. Сохранять максимальную амплитуду, пробовать разные скорости движения.

Примечание. Следить за точностью кругового движения. Не терять точности локального движения тазом. Не подключать к этому движению другие части тела.

УПРАЖНЕНИЕ 4

Исходная позиция. Ноги на ширине плеч. Ступни параллельно. Правая рука вытянута вверх, левая в сторону. Пальцы собраны в мягкий кулак.

Действия. Вращение прямой правой рукой вперед. Вращение левой рукой от локтя внутрь. Переносим тяжесть на правую ногу, левую ногу поднимаем. Вращение корпусом вправо. Переносим тяжесть на левую ногу, меняем позиции рук и направление движения корпусом и руками.

Оценка. Те же, что в упражнении 3.

Примечание. Изменять направление вращательных движений именно в момент перехода с одной ноги на другую.

УПРАЖНЕНИЕ 5

Исходная позиция. Правая нога впереди, левая сзади, на одной линии. Пальцы левой ноги касаются пятки правой. Руки вытянуты вверх. Пальцы рук соединены в "замок".

Действия. Потянуться руками и корпусом вперед. Вернуться в исходную позицию. Прогнуться-потянуться руками и корпусом назад. Вернуться в исходную позицию. Наклониться- потянуться руками и корпусом вправо. Вернуться в исходную позицию. Наклониться-потянуться руками и корпусом влево. Вернуться в исходную позицию. Сделать корпусом полный круг вправо. Повторить потягивания в четырех направлениях - вперед, назад, вправо, влево. Сделать корпусом полный круг влево. Выполнить упражнение, стоя на одной и другой ноге.

Оценка. Держать равновесие. Менять позицию очень мягко сохраняя непрерывность движения. Главным должно быть ощущение непрерывного потягивания, даже при выполнении вращения корпусом.

Зачет/незачет

Текущий контроль по темам:

Тема 1. Подготовительный тренинг

Тренинг - это базовый раздел дисциплины “Сценическое движение”, разработанный на основе упражнений общеразвивающей гимнастики, адаптированных для телесной подготовки студента; цель - создать надёжную базу для всех остальных разделов предмета; создать базу для других дисциплин движущего цикла; снабдить актера программой, методикой и комплексами упражнений для постоянной работы над собой.

Задание: представить комплекс упражнений Подготовительного тренинга по подготовке костно-мышечного аппарата студента к активной работе на уроке (7-8 упражнений).

Критерии оценивания: 1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 2. Развивающий тренинг

Тренинг - это базовый раздел дисциплины “Сценическое движение”, разработанный на основе упражнений общеразвивающей гимнастики, адаптированных для телесной подготовки студента; цель – развитие и совершенствование качеств, обеспечивающих гармоническое состояние костно-мышечного аппарата студента. Выявление индивидуальных проблем каждого студента, исправление индивидуальных физических и психофизических недостатков, врождённых и приобретённых, смягчение или прикрытие тех из них, которые не могут быть устранены.

Задание: представить комплекс упражнений Развивающего тренинга (до 8 упражнений) на:

- Гибкость - повышение подвижности отдельных частей тела и общей гибкости.

- Сила - укрепление мышц рук, плечевого пояса, шеи, спины, брюшного пресса и ног.

- Скоростная подготовка - совершенствование скоростных возможностей тела, повышение чувства времени, освоение понятий темпа и ритма. Повышение реактивных возможностей. Расширение диапазона скоростей.

- Координация движений - повышение точности организации движений во времени и пространстве, совершенствование многоплоскостного внимания, повышение скорости освоения новых движений, умений и навыков.

- Равновесие - повышение чувства равновесия (тренировка вестибулярного анализатора). Повышение устойчивости тела (оперирование центром тяжести).

- Дыхание - координация дыхания с простейшими движениями. Повышение устойчивости дыхания при физических нагрузках.

Критерии оценивания:

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 3. Пластический тренинг

Тренинг - это базовый раздел дисциплины “Сценическое движение и акробатика”, разработанный на основе упражнений общеразвивающей гимнастики, адаптированных для телесной подготовки студента; цель - создать надёжную базу для всех остальных разделов предмета; Пластический тренинг - развитие внутреннего ощущения движения.

Задание: представить комплекс упражнений Пластического тренинга по развитию внутреннего ощущения движения (7-8 упражнений) на:

-Переменное напряжение и расслабление отдельных групп мышц и частей тела в различных положениях.

-Расслабление отдельных групп мышц без предварительного их напряжения.

-Расслабление одних мышц при одновременном напряжении других.

-“Переливание” напряжений и расслаблений из одних мышц в другие.

-Выработка контроля за мышечными напряжениями.

-Развитие выразительности, ощущения формы, жеста, пространства, ловкости.

Критерии оценивания: 1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 4. Специальный тренинг

Тренинг - это базовый раздел дисциплины “Сценическое движение и акробатика”, разработанный на основе упражнений общеразвивающей гимнастики, адаптированных для телесной подготовки студента; цель – приобретение опыта интегрирования различных физических и психофизических качеств при решении сложных двигательных и действенных задач.

Задание: представить комплекс упражнений Специального тренинга - интегрирования различных физических и психофизических качеств при решении сложных двигательных и действенных задач (7-8 упражнений):

на развитие чувствительности вестибулярного аппарата, обострение чувства равновесия и устойчивости тела, развитие чувства инерции движения, чувства партнера.

Критерии оценивания: 1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 5. Комплекс специальных упражнений

Тренинг - это базовый раздел дисциплины “Сценическое движение”, разработанный на основе упражнений общеразвивающей гимнастики, адаптированных для телесной подготовки студента; цель - создать надёжную базу для всех остальных разделов предмета; создать базу для других дисциплин двигательного цикла; снабдить актёра программой, методикой и комплексами упражнений для постоянной работы над собой.

Задание: представить комплекс специальных упражнений для постоянной работы над собой (7-8 упражнений):

- баланс

-координацию

-скорость/инерцию

-напряжение/расслабление

-построение движения

Критерии оценивания: 1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2.Корректно, без отсутствия искажения заданий

3.Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 6. Элементы акробатики. Индивидуальные упражнения

Задачи: расширить динамический диапазон движений актёра; повысить ориентировку в пространстве и времени; приобрести ряд прикладных умений и навыков; способствовать воспитанию решимости, необходимой в сильных кульминационных местах роли; дать опыт партнёрства в экстремальных ситуациях; создать базу для ряда других дисциплин (сценический бой, трюковая техника).

Задание: представить комплекс индивидуальных упражнений по подготовке к акробатике (7-8 упражнений):

- упражнения для подготовки к прыжкам,
- упражнения для подготовки к балансированию,
- упражнения для подготовки к бросковым упражнениям.

Критерии оценивания: 1.Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2.Корректно, без отсутствия искажения заданий

3.Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 7. Освоение основных элементов индивидуальной акробатики

Задачи: расширить динамический диапазон движений актёра; повысить ориентировку в пространстве и времени; приобрести ряд прикладных умений и навыков; способствовать воспитанию решимости, необходимой в сильных кульминационных местах роли; дать опыт партнёрства в экстремальных ситуациях; создать базу для ряда других дисциплин (сценический бой, трюковая техника).

Задание: представить комплекс упражнений (7-8 упражнений): Упражнения в балансировании. Шпагаты. Мосты. Упоры. Стойки. Перекаты. Кувырки. Перекидки. Перевороты колесом.

Критерии оценивания: 1.Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2.Корректно, без отсутствия искажения заданий

3.Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 8. Парные упражнения.

Задачи: расширить динамический диапазон движений актёра; повысить ориентировку в пространстве и времени; приобрести ряд прикладных умений и навыков; способствовать воспитанию решимости, необходимой в сильных кульминационных местах роли; дать опыт партнёрства в экстремальных ситуациях; создать базу для ряда других дисциплин (сценический бой, трюковая техника).

Задание: представить комплекс упражнений (7-8 упражнений):

Поддержки. Седы. Стойки. Входы на плечи. Элементы эксцентрической акробатики. Акробатические комбинации и фразы. Этюды с использованием элементов акробатики.

Критерии оценивания: 1.Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2.Корректно, без отсутствия искажения заданий

3.Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 9.Элементы эксцентрической акробатики. Акробатические комбинации и фразы

Задачи: расширить динамический диапазон движений актёра; повысить ориентировку в пространстве и времени; приобрести ряд прикладных умений и навыков; способствовать воспитанию решимости, необходимой в сильных кульминационных местах роли; дать опыт партнёрства в экстремальных ситуациях; создать базу для ряда других дисциплин (сценический бой, трюковая техника).

Критерии оценивания:

Задание: представить комплекс упражнений (7-8 упражнений):

-На элементы эксцентрической акробатики;

- На акробатические комбинации и фразы

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно: Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя

1.Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2.Корректно, без отсутствия искажения заданий

3.Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Межсессионный (рубежный) контроль: ЭКЗАМЕН

Задание: представить комплекс упражнений (7-8 упражнений) по пройденным темам:

-Подготовительный тренинг

-Развивающий тренинг

-Пластический тренинг

-Специальный тренинг

-Комплекс специальных упражнений

- Элементы акробатики. Индивидуальные упражнения

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой темам. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно: Знает особенности подготовительного тренинга, развивающего тренинга, пластического тренинга, специального тренинга, комплекс специальных упражнений для саморазвития, элементы акробатики.

Шкала оценивания: 5-отл., 4-хор. 3- уд., 2- неуд.

1.Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности;

2.Корректно, без отсутствия искажения заданий;

3.Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг;

2 СЕМЕСТР

1-2/II. Тема 10.Этюды с использованием элементов акробатики.

Входной контроль освоения учебных материалов на полугрупповых, мелкогрупповых аудиторных занятиях, самостоятельной работы обучающихся 1 семестра:

Оценивается: способность обучающегося к освоению и пониманию круга задач, относящихся к дисциплине, готовность к выполнению задач;

Средство оценивания – оценка практических заданий входного контроля.

Задание: исполнить упражнение:

УПРАЖНЕНИЕ 1

Исходная позиция. Баланс на правой ноге.

Действия. Левой ногой потянуться назад, корпус наклонить вперед, правой рукой потянуться вперед. Сменить опорную ногу и повторить упражнение. Сменить опорную ногу. Наклоняя корпус вправо, потянуться левой ногой влево, правой рукой вправо. Сменить опорную ногу. Наклонить корпус влево, потянуться правой ногой вправо, левой рукой влево.

Оценка. Держать баланс. Стремиться к тому, чтобы корпус, рука и свободная нога составляли прямую линию, параллельную полу.

Примечание. Переход с ноги на ногу осуществлять мягко и непрерывно. Ощущать кончики пальцев рук и ног.

УПРАЖНЕНИЕ 2

Исходная позиция. Правая нога впереди, левая сзади, на одной линии, на расстоянии двух шагов. Ноги согнуты в коленях. Пятки оторваны от пола. Руки вытянуты в стороны, ладони вниз, прямые пальцы вместе.

Действия. Наклон вправо: левой рукой потянуться вверх, правой вниз, постараться дотронуться до пола. Вернуться в исходную позицию. Наклон влево: правой рукой потянуться вверх, левой вниз, постараться дотронуться до пола. Вернуться в исходную позицию. Развернуть корпус вправо, одновременно активно вытягивая руки в стороны. Зафиксировать позицию. Вернуться в исходную позицию. Развернуть корпус влево, руки в стороны. Повторить четыре этапа упражнения как одну фразу.

Оценка. Не терять ощущения постоянного потягивания в руках и корпусе при наклонах и скручивании. Контролировать свободное дыхание.

УПРАЖНЕНИЕ 3

Исходная позиция. Баланс на правой ноге. Руки вытянуты вверх, ладонями внутрь. Левая нога поднята, согнута в колене.

Действия, Наклон корпусом вперед вниз; руками потянуться вперед вниз. Вернуться в исходную позицию. Сменить опорную ногу и повторить наклон. Сменить опорную ногу. Руки в стороны. Наклон корпусом вправо; правой рукой потянуться к полу. Вернуться в исходную позицию. Сменить опорную ногу. Наклон корпусом влево; левой рукой потянуться к полу. Вернуться в исходную позицию. Опустить руки вниз, отвести их назад. Прогнуться-наклониться назад, потянувшись руками к полу. Вернуться в исходную позицию. Сменить опорную ногу, повторить упражнение.

Оценка. Держать баланс. Стремиться достать руками пола. Переходить из одной позиции в другую мягко, без рывков. Сохранять ощущение потягивания.

УПРАЖНЕНИЕ 4

Исходная позиция. Правая нога впереди, левая сзади, на одной линии на расстоянии двух шагов. Баланс на полу пальцах.

Действия. По сигналу - прыжок с поворотом на 180°. По сигналу - два прыжка: с поворотом на 180° и обратно.

Оценка. Сохранять точность исходной позиции, располагая ноги строго на одной линии. Добиваться мягкости прыжка. Держать баланс.

УПРАЖНЕНИЕ 5

Исходная позиция. Баланс на одной ноге.

Действия. По сигналу - прыжок с поворотом на 180°, затем по сигналу - два прыжка: с поворотом на 180° и обратно.

Оценка. Сохранять точность исходной позиции. Добиваться Мягкости прыжка. Держать баланс.

УПРАЖНЕНИЕ 6

Часть первая. Исходная позиция. Баланс на правой ноге. Левая нога поднята и вытянута вперед. Корпус отклонен назад. Руки вытянуты вперед ладонями внутрь.

Действия. По сигналу - прыжок, смена опорной ноги.

Часть вторая. Исходная позиция. Баланс на правой ноге, левая нога поднята и вытянута назад. Руки вытянуты назад. Корпус наклонен вперед.

Действия. По сигналу - прыжок, смена опорной ноги, Задачи. Держать баланс. Добиваться мягкости прыжка. Контролировать положение корпуса и рук.

Оценка. Сохранять точность исходной позиции. Добиваться Мягкости прыжка. Держать баланс.

УПРАЖНЕНИЕ 7

Исходная позиция. Ноги на ширине плеч. Ступни параллельно. Руки опущены вдоль тела.

Действия. Перенести тяжесть на правую ногу, оторвать от пола пятку левой ноги. Правой рукой потянуться вверх. Сделав правой рукой энергичное круговое движение вперед, вернуться в исходную позицию. Сделав второй круг рукой, резко присесть, сгруппироваться и через исходную позицию сменить ногу и руку. Повторить круговое движение левой рукой. Присесть, сгруппироваться. Из группировки - прыжок с поворотом на 180°. Повторить упражнение в другом направлении.

Оценка. Сохранять равновесие. Переходя с одной ноги на другую, при потягивании не терять ощущения пальцев "нижней" руки. Добиваться мягкости прыжка. Фиксировать ощущение диагонали "рука - нога".

Зачет/незачет

Текущий контроль по темам:

Тема 10. Этюды с использованием элементов акробатики.

Задачи: освоение акробатических навыков и развитие комплекса психофизических качеств, когда акробатический навык трансформируется из спортивного в сценический и исполнение его предполагает свою причинно-следственную связь; способствовать воспитанию решимости, необходимой в сильных кульминационных местах роли; дать опыт партнерства в экстремальных ситуациях; расширить динамический диапазон движений актера.

Задание: представить этюды (1этюда) с использованием элементов акробатики (3-5 минут)

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно:

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачёт/незачёт

Тема 11. Сценические падения: развитие способности управлять инерцией движения, контролировать процесс движения, после потери равновесия

Задачи: Задача - освоение техники падений, развитие способности управлять мышечным напряжением и расслаблением, инерцией движения, контролировать процесс движения, вызванного потерей равновесия.

Задание: представить упражнения (7-8) на сценические падения:

- развитие способности управлять инерцией движения,

- контролировать процесс движения,

после потери равновесия

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно:

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачёт/незачёт

Тема 12. Пассивные падения: подготовительные упражнения к пассивным падениям

Задачи: Задача - освоение техники падений, развитие способности управлять мышечным напряжением и расслаблением, инерцией движения, контролировать процесс движения, вызванного потерей равновесия.

Задание: представить упражнения (7-8) на пассивные падения

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно:

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 13. Падения из положения, сидя, стоя на коленях

Задачи: Задача - освоение техники падений, развитие способности управлять мышечным напряжением и расслаблением, инерцией движения, контролировать процесс движения, вызванного потерей равновесия.

Задание: представить упражнения (7-8) на падения из положения, сидя, стоя на коленях

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно:

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приемами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 14. Пассивные падения из положения стоя в различных направлениях.

Задачи: Задача - освоение техники падений, развитие способности управлять мышечным напряжением и расслаблением, инерцией движения, контролировать процесс движения, вызванного потерей равновесия.

Задание: представить упражнения (7-8) на падения стоя в различных направлениях

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно:

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приемами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 15. Активные падения: подготовительные упражнения к активным падениям

Задачи: Задача - освоение техники падений, развитие способности управлять мышечным напряжением и расслаблением, инерцией движения, контролировать процесс движения, вызванного потерей равновесия.

Задание: представить упражнения (7-8) на подготовительные упражнения к активным падениям

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно:

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 16. Приёмы самостраховки, активные падения в различных направления

Задачи: Задача - освоение техники падений, развитие способности управлять мышечным напряжением и расслаблением, инерцией движения, контролировать процесс движения, вызванного потерей равновесия.

Задание: представить упражнения (7-8) на Приёмы самостраховки, активные падения в различных направления

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно:

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 17. Взаимодействие с партнером

Задачи: Задача - освоение техники падений, развитие способности управлять мышечным напряжением и расслаблением, инерцией движения, контролировать процесс движения, вызванного потерей равновесия.

Задание: представить упражнения (7-8) на падения во взаимодействии с партнером

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно:

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 18. Упражнения, базирующиеся на сенсорно-мышечной координации

Задачи: Задача - освоение техники падений, развитие способности управлять мышечным напряжением и расслаблением, инерцией движения, контролировать процесс движения, вызванного потерей равновесия.

Задание: представить упражнения (7-8) на падения базирующиеся на сенсорно-мышечной координации

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно:

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Межсессионный (рубежный) контроль:

Задание: представить комплекс упражнений (7-8 упражнений) по пройденным темам:

-Сценические падения: развитие способности управлять инерцией движения контролировать процесс движения, после потери равновесия

-Пассивные падения: подготовительные упражнения к пассивным падениям

-Падения из положения, сидя, стоя на коленях,

-Пассивные падения из положения стоя в различных направлениях.

-Активные падения: подготовительные упражнения к активным падениям

-Приёмы самостраховки, активные падения в различных направлениях

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно: сценические падения: пассивные падения, активные падения, приёмы самостраховки.

Шкала оценивания: Зачет/незачет: Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности; Корректно, без отсутствия искажения заданий; Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2 СЕМЕСТРА - ЗАЧЕТ

Зачет проводится в виде показа программы, по разделам дисциплины «Сценическое движение», включая индивидуальные номера, подготовленные студентами к показу в течение семестра.

Задание:

1. Подготовка и проведение тренинга.

2. Показ техник падений в различных скоростях.

3. Показ элементов индивидуальной/парной акробатики.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой тематике. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), этюды, ответить на уточняющие вопросы, а именно: подготовка и проведение тренинга, показ техник падений в различных скоростях, показ элементов индивидуальной/парной акробатики.

Шкала оценивания: Зачет/незачет: Подготовка и проведение тренинга; Показ техник падений в различных скоростях; Показ элементов индивидуальной/парной акробатики.

3 СЕМЕСТР

1-2/III Тема 19. Упражнения, базирующиеся на согласовании движений партнёров

Входной контроль освоения учебных материалов на полугрупповых, мелкогрупповых аудиторных занятиях, самостоятельной работы обучающихся за 2 семестр:

Оценивается: способность обучающегося к освоению и пониманию круга задач, относящихся к дисциплине, готовность к выполнению задач;

Средство оценивания – оценка практических заданий входного контроля.

Задание: исполнить упражнение:

УПРАЖНЕНИЕ 1

Исходная позиция. Баланс на правой ноге. Левая нога согнута в колене и поднята. Левая рука - прямая, отведена в сторону. Правая рука поднята.

Действия. Круговое движение тазом вправо, левым предплечьем вправо, правым плечом назад. Прыжком - смена опорной ноги и позиции рук. Круговое движение тазом влево правым предплечьем влево, левым плечом назад.

УПРАЖНЕНИЕ 2

Исходная позиция. Ноги прямые, на ширине плеч, ступни - параллельно. Руки - в стороны. Баланс на пятках.

Действия. Потянуться, перемещая таз вправо, влево. Потянуться - наклониться корпусом вперед. Вращения тазом вправо влево.

УПРАЖНЕНИЕ 3

Исходная позиция. Баланс на правой ноге. Левая нога прямая, вытянута вперед. Правая опорная нога немного согнута в колене. Руки - прямые, ладонями внутрь; пальцы вместе.

Действия. Потянуться поднятой левой ногой вперед-вверх, руками и корпусом вперед, к пальцам поднятой ноги. Мягко поменять опорную ногу и повторить упражнение.

УПРАЖНЕНИЕ 4

Исходная позиция. Баланс на правой ноге. Левая нога - прямая, вытянута вперед. Правая опорная нога немного согнута в колене. Руки - прямые, ладонями внутрь; пальцы вместе.

Действия. Потянуться вперед-вверх поднятой левой ногой, правой рукой и корпусом, к пальцам поднятой ноги; левой рукой потянуться назад. Мягко поменять опорную ногу, позицию рук и повторить упражнение.

УПРАЖНЕНИЕ 5.

Исходная позиция. Баланс на полупальцах опорной ноги.

Действия. По сигналу - прыжок и приземление в ту же точку на другую опорную ногу и фиксация позиции всего тела в балансе на полупальцах опорной ноги.

УПРАЖНЕНИЕ 6.

Исходная позиция. Два партнера стоят лицом друг к другу на расстоянии большого шага. Ступни каждого - на одной линии на расстоянии шага одна от другой.

Задача и действия. Вывести партнера из равновесия, чтобы, освободив себе путь, продолжить путь через пропасть по воображаемому бревну.

Примечание. Важно "обыграть" партнера деликатно, сделав это за счет ловкости, а не силы.

УПРАЖНЕНИЕ 7.

Действия и задачи. Держась за руки, партнерам необходимо перебраться через "горную реку", прыгая с "камня" на "камень". Прыгать можно одновременно и поочередно. Фиксировать позицию после прыжка.

УПРАЖНЕНИЕ 8.

Исходная позиция. Ноги на ширине плеч, баланс на полу пальцах., Одна рука поднята, за нею тянется все тело-"веревка". Представим, что "веревку" держат за верхний конец и активно тянут вверх. Поэтому постоянное ощущение натянутой веревки сохраняется в теле до условного сигнала, по которому "веревку" начинают медленно и равномерно опускать на пол.

Задача и действия. Необходимо уложить свое тело, сохраняя последовательность движений, так, чтобы последней "укладывалась" на пол кисть поднятой руки - верхний конец воображаемой веревки, за который ее вновь поднимают и вытягивают. Выполнить упражнение в 3-4-х разных темпах, например, на счет 8, 4, 2, 1.

Примечание. Увеличение скорости не должно лишать движение мягкости, и, самое главное, логики. Движение как вниз, так и вверх должно быть удобно, оптимально по затрате энергии, а это значит, что, независимо от скорости, мы должны сознательно управлять процессом движения, выполняя действие на "тормозе".

Зачет/незачет.

Текущий контроль по темам:

Тема 19. Упражнения, базирующиеся на согласовании движений партнёров

Задачи: научить будущего актера опыту осознанного взаимодействия с вычлененными в учебных целях основными компонентами сценического действия: собственным телом, партнёром (или группой партнёров), пространством и предметной средой.

Задание: представить упражнения (7-8) на согласование движений партнёров:

- Упражнения, базирующиеся на согласовании движений партнёров;
- Упражнения на доверие, при которых глаза одного из партнёров закрыты;
- Игры, в которых имеет место активное единоборство, столкновение сторон.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 20. Взаимодействие в группе: Упражнения на групповые перемещения по площадке

Задачи: научить будущего актера опыту осознанного взаимодействия с вычлененными в учебных целях основными компонентами сценического действия: собственным телом, партнёром (или группой партнёров), пространством и предметной средой.

Задание: представить упражнения (7-8) на согласование движений партнёров в групповых перемещениях по площадке

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачёт/незачёт

Тема 21. Игры и Групповые импровизации

Задачи: научить будущего актера опыту осознанного взаимодействия с вычлененными в учебных целях основными компонентами сценического действия: собственным телом, партнёром (или группой партнёров), пространством и предметной средой.

Задание: представить упражнения (7-8) на согласование движений партнёров в играх и групповых импровизациях:

- Игры с элементами борьбы или соревнования, в которых условия и задачи разворачивающейся в них борьбы требуют сотрудничества всех играющих (участников команды).

- Групповые импровизации на предложенное одним из участников движение с сохранением ритма, темпа, энергетики, диапазона, характера, стилистики предложенного движения.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачёт/незачёт

Тема 22. Взаимодействие с предметом; метание

Задачи: дать опыт простейших приёмов обращения с предметом – метания, ловли, поднятия, переноски, передачи, вращения и баланса предмета, научить точному учёту пространства и времени.

Задание: представить упражнения (7-8) на взаимодействие с предметом - метание

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 23. Элементы жонглирования

Задачи: изучение техники простейших приёмов манипуляции предметами различной формы, величины и веса.

Задание: представить упражнения (7-8) на простейшие приёмы манипуляции предметами различной формы, величины и веса

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 24. Упражнение на координацию движений и на точном учёте пространства и времени

Задачи: дать опыт простейших приёмов обращения с предметом – метания, ловли, поднятия, переноски, передачи, вращения и баланса предмета, научить точному учёту пространства и времени.

Задание: представить упражнения (7-8) на координацию движений и на точном учёте пространства и времени

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической

выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: 0-4 баллов

Тема 25. Упражнение на балансировку

Задачи: дать опыт простейших приёмов обращения с предметом – метания, ловли, поднятия, переноски, передачи, вращения и баланса предмета, научить точному учёту пространства и времени.

Задание: представить упражнения (7-8) на балансировку -

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 26. Работа с реквизитом

Задачи: научить будущего актёра опыту осознанного взаимодействия с вычленёнными в учебных целях основными компонентами сценического действия: собственным телом, партнёром (или группой партнёров), пространством и предметной средой.

Задание: представить упражнения (7-8) на работу с реквизитом

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 27. Игры и игровые этюды с предметами и элементами предметной среды.

Задачи: научить будущего актёра опыту осознанного взаимодействия с вычленёнными в учебных целях основными компонентами сценического действия: собственным телом, партнёром (или группой партнёров), пространством и предметной средой.

Задание: подготовить этюды (1-2) на игровые этюды с предметами и элементами предметной среды.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга, этюды должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

МЕЖСЕССИОННЫЙ (РУБЕЖНЫЙ) КОНТРОЛЬ

Задание: представить комплекс упражнений (7-8 упражнений) по пройденным темам:

- Взаимодействие с партнером
- Упражнения, базирующиеся на согласовании движений партнёров
- Взаимодействие в группе: Упражнения на групповые перемещения по площадке
- Игры и Групповые импровизации
- Взаимодействие с предметом; метание

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой тематике. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно: сценические падения: пассивные падения, активные падения, приёмы самостраховки.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий.

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг.

Шкала оценивания: Зачет/незачет

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 3 СЕМЕСТРА - ЗАЧЕТ

Зачет проводится в виде показа программы, по разделам дисциплины «Сценическое движение», включая индивидуальные номера, подготовленные студентами к показу в течение семестра.

Задание:

1. Подготовка и проведение тренинга.
2. Этюды по индивидуальной акробатике.
3. Этюды с использованием упражнений и навыков взаимодействия с партнером.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой тематике. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), этюды, ответить на уточняющие вопросы, а

именно: подготовка и проведение тренинга, индивидуальная акробатика, взаимодействие с партнером.

Зачет/незачет: Подготовка и проведение тренинга; Показ этюдов по индивидуальной акробатике; Показ этюдов с использованием упражнений и навыков взаимодействия с партнером .

4 СЕМЕСТР

1-2/IV Тема 28. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЦЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

Входной контроль освоения учебных материалов на полугрупповых, мелкогрупповых аудиторных занятиях, самостоятельной работы обучающихся за 3 семестр:

Оценивается: способность обучающегося к освоению и пониманию круга задач, относящихся к дисциплине, готовность к выполнению задач;

Средство оценивания – оценка практических заданий входного контроля.

Задание: исполнить упражнение:

- Элементы жонглирования
- на координацию движений и на точном учёте пространства и времени
- на балансировку
- работу с реквизитом.

Зачет/незачет

Текущий контроль по темам:

Тема 28. Специальные сценические навыки

Задачи: освоение “ряда приёмов сценической техники, которые требуют особой тренировки” (К.С.Станиславский), т. е. освоение тех действий, которые не могут быть выполнены на сцене в бытовом, житейском варианте, т. к. имеют свою специфику при переносе их на сцену: например, “иллюзия, что один бьёт другого, даёт пощёчину, падает, спотыкается...” (К.С.Станиславский).

Задание: представить упражнения (7-8) на специальные сценические навыки

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает возможности и проблемы своего телесного аппарата; умеет поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга; владеет навыками пластического и психофизического тренинга.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 29. Различные способы передвижения и преодоления препятствий

Задачи: научить будущего актёра опыту осознанного взаимодействия с вычленёнными в учебных целях основными компонентами сценического действия: собственным телом, партнёром (или группой партнёров), пространством и предметной средой.

Задание: представить упражнения (7-8) на Различные способы передвижения и преодоления препятствий:

Ходьба: биомеханика правильной походки; ходьба в различных сочетаниях пространства и времени.

Бег: разные виды бега; разные характеры бега.

Прыжки: в длину, высоту, глубину, через препятствия (опорные и безопорные).

Различные приемы лазания, ползания, подлезания, пролезания; висы, упоры.

Передвижения с различными техническими задачами.

Трансформации походки. Различные характеры походки.

Передвижения в различных предлагаемых обстоятельствах.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 30. Переноска партнёра

Задачи: научить будущего актёра опыту осознанного взаимодействия с вычлененными в учебных целях основными компонентами сценического действия: собственным телом, партнёром (или группой партнёров), пространством и предметной средой.

Задание: представить упражнения (7-8) на переноску партнёра

Подъём партнёра с пола, опускание партнёра на пол, сбрасывание партнёра на пол.

Перетаскивание партнёра (все способы).

Переноска партнера на руках, на спине, на обоих плечах.

Переноски двумя или несколькими партнёрами одного: бытовые, ритуальные.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 31. Трюковые падения

Задачи: научить будущего актёра опыту осознанного взаимодействия с вычленёнными в учебных целях основными компонентами сценического действия: собственным телом, партнёром (или группой партнёров), пространством и предметной средой.

Задание: представить упражнения (7-8) на трюковые падения:

Падения с партнёром на руках, на плечах.

Падения со стула.

Падения через препятствия.

Падения с возвышения из различных положений.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачёт/незачёт

Тема 32. Взаимодействие с пространством

Задачи: научить будущего актёра опыту осознанного взаимодействия с вычленёнными в учебных целях основными компонентами сценического действия: собственным телом, партнёром (или группой партнёров), пространством и предметной средой.

Задание: представить упражнения (7-8) на взаимодействие с пространством:

Упражнения, повышающие ориентацию на плоскости (планшете сцены) по направлению, по расстоянию и в трёхмерном пространстве сцены, совершенствующие чувство направления и дистанции; подготовительные упражнения к работе над пластикой мизансцен.

Ориентация на плоскости (планшете сцены) по направлению.

Ориентация на плоскости по расстоянию: понятие дистанции, выработка чувства дистанции.

Ориентировка по направлению и расстоянию.

Перемещение в трёхмерном пространстве сцены.

Организация движения во времени и пространстве – различные сочетания пространственных перемещений и временных отрезков.

Упражнения и этюды на воспитание чувства пространственной композиции.\

простейшие приёмы манипуляции предметами различной формы, величины и веса

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 33. Работа над пластикой в этюде

Задачи: научить будущего актера опыту осознанного взаимодействия с вычлененными в учебных целях основными компонентами сценического действия: собственным телом, партнёром (или группой партнёров), пространством и предметной средой.

Задание: представить пластику в этюде:

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 34. Речедвигательная координация

Задачи: дать студенту опыт практической работы над ролью в спектакле.

Задание: представить

Упражнения, нарабатывающие взаимосвязь и взаимодействие движений тела с речью в одинаковых, разных и меняющихся темпо-ритмах, базирующиеся на упражнениях моторного типа, заимствованных из темы "Координация движений".

Сочетание движений рук и ног в разных рисунках, направлениях и темпах с логическим текстом разной трудности (таблица умножения, стих).

Сочетание ритмизованной (стихотворной) речи с аритмичным движением, со сменой скоростей и расстояний.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 35. Специальный стилево-пластический тренинг

Задачи: выработка и освоение пластического языка конкретного спектакля в зависимости от автора, жанра, стилистики, режиссёрского решения и т. д.

Задание: Упражнения, развивающие психофизические качества, наиболее востребуемые в данном конкретном спектакле или фильме.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 36. Работа над пластикой в ходе репетиций

Задачи: научить будущего актёра опыту осознанного взаимодействия с вычленёнными в учебных целях основными компонентами сценического действия: собственным телом, партнёром (или группой партнёров), пространством и предметной средой.

Задание: подготовить этюды (1-2)

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга, этюды должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

МЕЖСЕССИОННЫЙ (РУБЕЖНЫЙ) КОНТРОЛЬ

Задание: представить комплекс упражнений (7-8 упражнений) по пройденным темам:

- Специальные сценические навыки

- Различные способы передвижения и преодоления препятствий

- Переноска партнёра

- Трюковые падения

- Взаимодействие с пространством

- Работа над пластикой в этюде

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а

именно: сценические падения: пассивные падения, активные падения, приёмы самостраховки.

Зачет/незачет:

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий.

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 4 СЕМЕСТРА - ЭКЗАМЕН

Экзамен проводится в виде показа программы, по разделам дисциплины «Сценическое движение», включая индивидуальные номера, подготовленные студентами к показу в течение семестра.

Задание:

1. Подготовка и проведение тренинга.

2. Этюды по индивидуальной акробатике.

3. Этюды с использованием упражнений и навыков взаимодействия с партнером.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой тематике. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), этюды, ответить на уточняющие вопросы, а именно: подготовка и проведение тренинга, индивидуальная акробатика, взаимодействие с партнером.

Оценка: 5-отл., 4-хор. 3-уд., 2-неуд.:

1. Подготовка и проведение тренинга.

2. Показ этюдов по индивидуальной акробатике.

3. Показ этюдов с использованием упражнений и навыков взаимодействия с партнером.

Традиционная оценка	Пояснение к оцениванию экзаменационного ответа
«Отлично»	- теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов близким к максимальному.
«Хорошо»	- теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки.

«Удовлетворительно»	- уровень выполнения работы отвечает большинству основных требований, теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
«Неудовлетворительно»	- теоретическое освоение компетенций освоено частично, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнены, либо качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий

Основная литература:

Закиров, А. З. Основы сценического фехтования. Учебное пособие [Электронный ресурс] : [учеб.пособие] / А. З. Закиров ; Закиров А. З. - Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2013. - 72 с.

Кох, И. Э. Основы сценического движения [Текст] : учеб. / Иван Эдмундович ; И. Э. Кох. - 3-е изд., стер. - СПб. : Планета музыки : Лань, 2013. - 510 с.

Дополнительная литература:

Андраников, С. Г. Сценическая пластика [Текст] : учеб.пособие / С. Г. Андраников ; Моск. гос. ин-т культуры. - М. : МГИК, 1990. - 76, [1] с.

Волконский, С. М. Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста (по Дельсарту) [Электронный ресурс] / С. М. Волконский; Волконский С.М. – М.: Планета музыки, 2012. - ISBN 978-5-8114-1347-8.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению 52.05.02 «Режиссура театра»
профиль подготовки «Режиссер драмы»

Автор(ы): Жуков С.Ю., Поляков Н.В.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
дисциплины
Сценическое движение

Направление подготовки: 52.05.02 - Режиссура театра
Профиль подготовки: Режиссер драмы
Квалификация (степень) выпускника: Специалист

1. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	УК-7.1. Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний УК-7.2. Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни	Знать: принципы здоровьесбережения; роль физической культуры и спорта в развитии личности и готовности к профессиональной деятельности; способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; Уметь: поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; Владеть: навыками физического самосовершенствования и самовоспитания
ОПК-4. Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	ОПК-4.1. Планирует образовательный процесс ОПК-4.2. Разрабатывает методические материалы ОПК-4.3. Анализирует различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулирует на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	Знать: основные методы и принципы обучения в области актерского мастерства; основы педагогики и психологии; особенности образовательного процесса в области культуры и искусства; Уметь: планировать педагогическую работу; анализировать и применять различные методы обучения; разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин; осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего и высшего образования; Владеть: навыками педагогической работы и методами оценки ее

		эффективности
ПК-7. Способность поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние	ПК7.1 Управляет своим состоянием с помощью пластического и психофизического тренинга.	Знать: возможности и проблемы своего телесного аппарата; основы психологии творчества; методики поддержания своей внешней формы и психофизического состояния Уметь: самостоятельно заниматься поддержанием своей внешней формы и психофизического состояния Владеть: различными техниками и методиками поддержания своей внешней формы и психофизического состояния

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

1 СЕМЕСТР

1/І: Тема 1. Подготовительный тренинг

Входной контроль умений и навыков по дисциплине;

Оценивается: способность обучающегося к освоению и пониманию круга задач, относящихся к дисциплине, готовность к выполнению задач;

Средство оценивания – оценка практических заданий входного контроля.

Задание: исполнить упражнение

УПРАЖНЕНИЕ 1

Исходная позиция. Ноги на ширине плеч. Ступни параллельно. Руки прямые, вытянуты вверх. Пальцы вместе.

Действия. Стоя на двух ногах, выполняем вращения кистями. Затем переносим тяжесть на правую ногу и вращаем стопой левой ноги, продолжая движения кистями. Меняем опорную ногу и направление вращения. Возвращаемся в исходную позицию продолжая вращения кистями.

Оценка. Держать равновесие. Сохранять точное круговое движение кончиками пальцев рук и кончиками пальцев поднятой ноги. Переносить вес тела с ноги на ногу мягко, без рывков. Не нарушать равномерного движения кистями. Сохранять максимальную амплитуду движения. Пробовать разные скорости движения. Менять позицию, не прерывать вращательных движений кистями.

УПРАЖНЕНИЕ 2

Исходная позиция. Ноги на ширине плеч. Ступни параллельно. Руки в стороны. Пальцы собраны в мягкий кулак.

Действия. Стоя в исходной позиции, выполняем вращения руками от локтей. Переносим вес тела на правую ногу. Поднимаем левую ногу так, чтобы бедро было параллельно полу. Выполняем вращения левой ногой от колена. Меняем опорную ногу и направление вращения. Возвращаемся в исходную позицию, продолжая вращения руками от локтей.

Оценка. Держать равновесие. Контролировать точное круговое движение ног от колена и руками от локтей. Переносить вес тела с ноги на ногу мягко, без рывков. Сохранять максимальную амплитуду движения. Пробовать разные скорости движения. Менять позицию, не прерывать вращательных движений руками от локтей.

Примечание. Следить за тем, чтобы стопа поднятой ноги не была напряжена во время вращательного движения от колена.

УПРАЖНЕНИЕ 3

Исходная позиция. Ноги на ширине плеч. Ступни параллельно.

Действия. Выполняем вращение плечами назад. Переносим тяжесть на правую ногу. Вращение Тазом. Меняем опорную ногу и направление движения. Заканчиваем упражнение, выполняя вращение плечами и тазом с максимальной амплитудой и скоростью, стоя на двух ногах.

Оценка. Держать равновесие. Контролировать точность круговых движений. Переносить вес тела с ноги на ногу мягко, без рывков. Не нарушать равномерности движения. Сохранять максимальную амплитуду, пробовать разные скорости движения.

Примечание. Следить за точностью кругового движения. Не терять точности локального движения тазом. Не подключать к этому движению другие части тела.

УПРАЖНЕНИЕ 4

Исходная позиция. Ноги на ширине плеч. Ступни параллельно. Правая рука вытянута вверх, левая в сторону. Пальцы собраны в мягкий кулак.

Действия. Вращение прямой правой рукой вперед. Вращение левой рукой от локтя внутрь. Переносим тяжесть на правую ногу, левую ногу поднимаем. Вращение корпусом вправо. Переносим тяжесть на левую ногу, меняем позиции рук и направление движения корпусом и руками.

Оценка. Те же, что в упражнении 3.

Примечание. Изменять направление вращательных движений именно в момент перехода с одной ноги на другую.

УПРАЖНЕНИЕ 5

Исходная позиция. Правая нога впереди, левая сзади, на одной линии. Пальцы левой ноги касаются пятки правой. Руки вытянуты вверх. Пальцы рук соединены в "замок".

Действия. Потянуться руками и корпусом вперед. Вернуться в исходную позицию. Прогнуться-потянуться руками и корпусом назад. Вернуться в исходную позицию. Наклониться-потянуться руками и корпусом вправо. Вернуться в исходную позицию. Наклониться-потянуться руками и корпусом влево. Вернуться в исходную позицию. Сделать корпусом полный круг вправо. Повторить потягивания в четырех направлениях - вперед, назад, вправо, влево. Сделать корпусом полный круг влево. Выполнить упражнение, стоя на одной и другой ноге.

Оценка. Держать равновесие. Менять позицию очень мягко сохраняя непрерывность движения. Главным должно быть ощущение непрерывного потягивания, даже при выполнении вращения корпусом.

Зачет/незачет

Текущий контроль по темам:

Тема 1. Подготовительный тренинг

Тренинг - это базовый раздел дисциплины "Сценическое движение", разработанный на основе упражнений общеразвивающей гимнастики, адаптированных для телесной подготовки студента; цель - создать надёжную базу для всех остальных разделов предмета;

создать базу для других дисциплин движенического цикла; снабдить актера программой, методикой и комплексами упражнений для постоянной работы над собой.

Задание: представить комплекс упражнений Подготовительного тренингапоподготовке костно-мышечного аппарата студента к активной работе на уроке (7-8 упражнений).

Критерии оценивания: 1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 2. Развивающий тренинг

Тренинг - это базовый раздел дисциплины “Сценическое движение”, разработанный на основе упражнений общеразвивающей гимнастики, адаптированных для телесной подготовки студента; цель – развитие и совершенствование качеств, обеспечивающих гармоническое состояние костно-мышечного аппарата студента. Вычленение индивидуальных проблем каждого студента, исправление индивидуальных физических и психофизических недостатков, врождённых и приобретённых, смягчение или прикрытие тех из них, которые не могут быть устранены.

Задание: представить комплекс упражненийРазвивающего тренинга (до 8 упражнений)на:

-Гибкость - повышение подвижности отдельных частей тела и общей гибкости.

-Сила - укрепление мышц рук, плечевого пояса, шеи, спины, брюшного пресса и ног.

- Скоростная подготовка - совершенствование скоростных возможностей тела, повышение чувства времени, освоение понятий темпа и ритма. Повышение реактивных возможностей. Расширение диапазона скоростей.

- Координация движений - повышение точности организации движений во времени и пространстве, совершенствование многоплоскостного внимания, повышение скорости освоения новых движений, умений и навыков.

-Равновесие - повышение чувства равновесия (тренировка вестибулярного анализатора).

Повышение устойчивости тела (оперирование центром тяжести).

-Дыхание - координация дыхания с простейшими движениями. Повышение устойчивости дыхания при физических нагрузках.

Критерии оценивания:

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 3. Пластический тренинг

Тренинг - это базовый раздел дисциплины “Сценическое движение и акробатика”, разработанный на основе упражнений общеразвивающей гимнастики, адаптированных для телесной подготовки студента; цель - создать надёжную базу для всех остальных разделов предмета;Пластический тренинг - развитие внутреннего ощущения движения.

Задание: представить комплекс упражненийПластического тренинга поразвитию внутреннего ощущения движения(7-8 упражнений)на:

-Попеременное напряжение и расслабление отдельных групп мышц и частей тела в различных положениях.

-Расслабление отдельных групп мышц без предварительного их напряжения.

- Расслабление одних мышц при одновременном напряжении других.
- “Переливание” напряжений и расслаблений из одних мышц в другие.
- Выработка контроля за мышечными напряжениями.
- Развитие выразительности, ощущения формы, жеста, пространства, ловкости.

Критерии оценивания: 1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 4. Специальный тренинг

Тренинг - это базовый раздел дисциплины “Сценическое движение и акробатика”, разработанный на основе упражнений общеразвивающей гимнастики, адаптированных для телесной подготовки студента; цель –приобретение опыта интегрирования различных физических и психофизических качеств при решении сложных двигательных и действенных задач.

Задание: представить комплекс упражнений Специального тренинга - интегрирования различных физических и психофизических качеств при решении сложных двигательных и действенных задач (7-8 упражнений):

на развитие чувствительности вестибулярного аппарата, обострение чувства равновесия и устойчивости тела, развитие чувства инерции движения, чувства партнера.

Критерии оценивания: 1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 5. Комплекс специальных упражнений

Тренинг - это базовый раздел дисциплины “Сценическое движение”, разработанный на основе упражнений общеразвивающей гимнастики, адаптированных для телесной подготовки студента; цель - создать надёжную базу для всех остальных разделов предмета; создать базу для других дисциплин двигательного цикла; снабдить актера программой, методикой и комплексами упражнений для постоянной работы над собой.

Задание: представить комплекс специальных упражнений для постоянной работы над собой (7-8 упражнений):

- баланс

-координацию

-скорость/инерцию

-напряжение/расслабление

-построение движения

Критерии оценивания: 1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 6. Элементы акробатики. Индивидуальные упражнения

Задачи: расширить динамический диапазон движений актёра; повысить ориентировку в пространстве и времени; приобрести ряд прикладных умений и навыков; способствовать воспитанию решимости, необходимой в сильных кульминационных местах роли; дать опыт партнёрства в экстремальных ситуациях; создать базу для ряда других дисциплин (сценический бой, трюковая техника).

Задание: представить комплекс индивидуальных упражнений по подготовке к акробатике (7-8 упражнений):

- упражнения для подготовки к прыжкам,
- упражнения для подготовки к балансированию,
- упражнения для подготовки к бросковым упражнениям.

Критерии оценивания: 1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 7. Освоение основных элементов индивидуальной акробатики

Задачи: расширить динамический диапазон движений актёра; повысить ориентировку в пространстве и времени; приобрести ряд прикладных умений и навыков; способствовать воспитанию решимости, необходимой в сильных кульминационных местах роли; дать опыт партнёрства в экстремальных ситуациях; создать базу для ряда других дисциплин (сценический бой, трюковая техника).

Задание: представить комплекс упражнений (7-8 упражнений): Упражнения в балансировании. Шпагаты. Мосты. Упоры. Стойки. Перекаты. Кувырки. Перекидки. Перевороты колесом.

Критерии оценивания: 1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 8. Парные упражнения.

Задачи: расширить динамический диапазон движений актёра; повысить ориентировку в пространстве и времени; приобрести ряд прикладных умений и навыков; способствовать воспитанию решимости, необходимой в сильных кульминационных местах роли; дать опыт партнёрства в экстремальных ситуациях; создать базу для ряда других дисциплин (сценический бой, трюковая техника).

Задание: представить комплекс упражнений (7-8 упражнений):

Поддержки. Седы. Стойки. Входы на плечи. Элементы эксцентрической акробатики. Акробатические комбинации и фразы. Этюды с использованием элементов акробатики.

Критерии оценивания: 1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 9. Элементы эксцентрической акробатики. Акробатические комбинации и фразы

Задачи: расширить динамический диапазон движений актёра; повысить ориентировку в пространстве и времени; приобрести ряд прикладных умений и навыков; способствовать воспитанию решимости, необходимой в сильных кульминационных местах роли; дать опыт партнёрства в экстремальных ситуациях; создать базу для ряда других дисциплин (сценический бой, трюковая техника).

Критерии оценивания:

Задание: представить комплекс упражнений (7-8 упражнений):

- На элементы эксцентрической акробатики;
- На акробатические комбинации и фразы

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно: Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Межсессионный (рубежный) контроль: ЭКЗАМЕН

Задание: представить комплекс упражнений (7-8 упражнений) по пройденным темам:

- Подготовительный тренинг
- Развивающий тренинг
- Пластический тренинг
- Специальный тренинг
- Комплекс специальных упражнений
- Элементы акробатики. Индивидуальные упражнения

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно: Знает особенности подготовительного тренинга, развивающего тренинга, пластического тренинга, специального тренинга, комплекс специальных упражнений для саморазвития, элементы акробатики.

Шкала оценивания: 5-отл., 4-хор. 3- уд., 2- неуд.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности;

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий;

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг;

2 СЕМЕСТР

1-2/II. Тема 10. Этюды с использованием элементов акробатики.

Входной контроль освоения учебных материалов на полугрупповых, мелкогрупповых аудиторных занятиях, самостоятельной работы обучающихся 1 семестра:

Оценивается: способность обучающегося к освоению и пониманию круга задач, относящихся к дисциплине, готовность к выполнению задач;

Средство оценивания – оценка практических заданий входного контроля.

Задание: исполнить упражнение:

УПРАЖНЕНИЕ 1

Исходная позиция. Баланс на правой ноге.

Действия. Левой ногой потянуться назад, корпус наклонить вперед, правой рукой потянуться вперед. Сменить опорную ногу и повторить упражнение. Сменить опорную ногу. Наклоняя корпус вправо, потянуться левой ногой влево, правой рукой вправо. Сменить опорную ногу. Наклонить корпус влево, потянуться правой ногой вправо, левой рукой влево.

Оценка. Держать баланс. Стремиться к тому, чтобы корпус, рука и свободная нога составляли прямую линию, параллельную полу.

Примечание. Переход с ноги на ногу осуществлять мягко и непрерывно. Ощущать кончики пальцев рук и ног.

УПРАЖНЕНИЕ 2

Исходная позиция. Правая нога впереди, левая сзади, на одной линии, на расстоянии двух шагов. Ноги согнуты в коленях. Пятки оторваны от пола. Руки вытянуты в стороны, ладони вниз, прямые пальцы вместе.

Действия. Наклон вправо: левой рукой потянуться вверх, правой вниз, постараться дотронуться до пола. Вернуться в исходную позицию. Наклон влево: правой рукой потянуться вверх, левой вниз, постараться дотронуться до пола. Вернуться в исходную позицию. Развернуть корпус вправо, одновременно активно вытягивая руки в стороны. Зафиксировать позицию. Вернуться в исходную позицию. Развернуть корпус влево, руки в стороны. Повторить четыре этапа упражнения как одну фразу.

Оценка. Не терять ощущения постоянного потягивания в руках и корпусе при наклонах и скручивании. Контролировать свободное дыхание.

УПРАЖНЕНИЕ 3

Исходная позиция. Баланс на правой ноге. Руки вытянуты вверх, ладонями внутрь. Левая нога поднята, согнута в колене.

Действия. Наклон корпусом вперед вниз; руками потянуться вперед вниз. Вернуться в исходную позицию. Сменить опорную ногу и повторить наклон. Сменить опорную ногу. Руки в стороны. Наклон корпусом вправо; правой рукой потянуться к полу. Вернуться в исходную позицию. Сменить опорную ногу. Наклон корпусом влево; левой рукой потянуться к полу. Вернуться в исходную позицию. Опустить руки вниз, отвести их назад. Прогнуться-наклониться назад, потянувшись руками к полу. Вернуться в исходную позицию. Сменить опорную ногу, повторить упражнение.

Оценка. Держать баланс. Стремиться достать руками пола. Переходить из одной позиции в другую мягко, без рывков. Сохранять ощущение потягивания.

УПРАЖНЕНИЕ 4

Исходная позиция. Правая нога впереди, левая сзади, на одной линии на расстоянии двух шагов. Баланс на полу пальцах.

Действия. По сигналу - прыжок с поворотом на 180°. По сигналу - два прыжка: с поворотом на 180° и обратно.

Оценка. Сохранять точность исходной позиции, располагая ноги строго на одной линии. Добиваться мягкости прыжка. Держать баланс.

УПРАЖНЕНИЕ 5

Исходная позиция. Баланс на одной ноге.

Действия. По сигналу - прыжок с поворотом на 180°, затем по сигналу - два прыжка: с поворотом на 180° и обратно.

Оценка. Сохранять точность исходной позиции. Добиваться Мягкости прыжка. Держать баланс.

УПРАЖНЕНИЕ 6

Часть первая. Исходная позиция. Баланс на правой ноге. Левая нога поднята и вытянута вперед. Корпус отклонен назад. Руки вытянуты вперед ладонями внутрь.

Действия. По сигналу - прыжок, смена опорной ноги.

Часть вторая. Исходная позиция. Баланс на правой ноге, левая нога поднята и вытянута назад. Руки вытянуты назад. Корпус наклонен вперед.

Действия. По сигналу - прыжок, смена опорной ноги, Задачи. Держать баланс. Добиваться мягкости прыжка. Контролировать положение корпуса и рук.

Оценка. Сохранять точность исходной позиции. Добиваться Мягкости прыжка. Держать баланс.

УПРАЖНЕНИЕ 7

Исходная позиция. Ноги на ширине плеч. Ступни параллельно. Руки опущены вдоль тела.

Действия. Перенести тяжесть на правую ногу, оторвать от пола пятку левой ноги. Правой рукой потянуться вверх. Сделав правой рукой энергичное круговое движение вперед, вернуться в исходную позицию. Сделав второй круг рукой, резко присесть, сгруппироваться и через исходную позицию сменить ногу и руку. Повторить круговое движение левой рукой. Присесть, сгруппироваться. Из группировки - прыжок с поворотом на 180°. Повторить упражнение в другом направлении.

Оценка. Сохранять равновесие. Переходя с одной ноги на другую, при потягивании не терять ощущения пальцев "нижней" руки. Добиваться мягкости прыжка. Фиксировать ощущение диагонали "рука - нога".

Зачет/незачет

Текущий контроль по темам:

Тема 10. Этюды с использованием элементов акробатики.

Задачи: освоение акробатических навыков и развитие комплекса психофизических качеств, когда акробатический навык трансформируется из спортивного в сценический и исполнение его предполагает свою причинно-следственную связь; способствовать воспитанию решимости, необходимой в сильных кульминационных местах роли; дать опыт партнерства в экстремальных ситуациях; расширить динамический диапазон движений актера.

Задание: представить этюды (1этюд)с использованием элементов акробатики (3-5минут)

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно:

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 11. Сценические падения: развитие способности управлять инерцией движения, контролировать процесс движения, после потери равновесия

Задачи: Задача - освоение техники падений, развитие способности управлять мышечным напряжением и расслаблением, инерцией движения, контролировать процесс движения, вызванного потерей равновесия.

Задание: представить упражнения (7-8) на сценические падения:

- развитие способности управлять инерцией движения,

- контролировать процесс движения,

после потери равновесия

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно:

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приемами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 12. Пассивные падения: подготовительные упражнения к пассивным падениям

Задачи: Задача - освоение техники падений, развитие способности управлять мышечным напряжением и расслаблением, инерцией движения, контролировать процесс движения, вызванного потерей равновесия.

Задание: представить упражнения (7-8) на пассивные падения

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно:

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приемами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 13. Падения из положения, сидя, стоя на коленях

Задачи: Задача - освоение техники падений, развитие способности управлять мышечным напряжением и расслаблением, инерцией движения, контролировать процесс движения, вызванного потерей равновесия.

Задание: представить упражнения (7-8) на падения из положения, сидя, стоя на коленях

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно:

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 14. Пассивные падения из положения стоя в различных направлениях.

Задачи: Задача - освоение техники падений, развитие способности управлять мышечным напряжением и расслаблением, инерцией движения, контролировать процесс движения, вызванного потерей равновесия.

Задание: представить упражнения (7-8) на падения стоя в различных направлениях

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно:

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 15. Активные падения: подготовительные упражнения к активным падениям

Задачи: Задача - освоение техники падений, развитие способности управлять мышечным напряжением и расслаблением, инерцией движения, контролировать процесс движения, вызванного потерей равновесия.

Задание: представить упражнения (7-8) на подготовительные упражнения к активным падениям

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно:

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической

выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 16. Приёмы самостраховки, активные падения в различных направления

Задачи: Задача - освоение техники падений, развитие способности управлять мышечным напряжением и расслаблением, инерцией движения, контролировать процесс движения, вызванного потерей равновесия.

Задание: представить упражнения (7-8) на Приёмы самостраховки, активные падения в различных направления

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно:

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 17. Взаимодействие с партнером

Задачи: Задача - освоение техники падений, развитие способности управлять мышечным напряжением и расслаблением, инерцией движения, контролировать процесс движения, вызванного потерей равновесия.

Задание: представить упражнения (7-8) на падения во взаимодействии с партнером

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно:

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 18. Упражнения, базирующиеся на сенсорно-мышечной координации

Задачи: Задача - освоение техники падений, развитие способности управлять мышечным напряжением и расслаблением, инерцией движения, контролировать процесс движения, вызванного потерей равновесия.

Задание: представить упражнения (7-8) на падения базирующиеся на сенсорно-мышечной координации

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно:

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Межсессионный (рубежный) контроль:

Задание: представить комплекс упражнений (7-8 упражнений) по пройденным темам:

-Сценические падения: развитие способности управлять инерцией движения контролировать процесс движения, после потери равновесия

-Пассивные падения: подготовительные упражнения к пассивным падениям

-Падения из положения, сидя, стоя на коленях,

-Пассивные падения из положения стоя в различных направлениях.

-Активные падения: подготовительные упражнения к активным падениям

-Приёмы самостраховки, активные падения в различных направления

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой тематике. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно: сценические падения: пассивные падения, активные падения, приёмы самостраховки.

Шкала оценивания: Зачет/незачет: Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности; Корректно, без отсутствия искажения заданий; Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2 СЕМЕСТРА - ЗАЧЕТ

Зачет проводится в виде показа программы, по разделам дисциплины «Сценическое движение», включая индивидуальные номера, подготовленные студентами к показу в течение семестра.

Задание:

1. Подготовка и проведение тренинга.

2. Показ техник падений в различных скоростях.

3. Показ элементов индивидуальной/парной акробатики.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), этюды, ответить на уточняющие вопросы, а именно: подготовка и проведение тренинга, показ техник падений в различных скоростях, показ элементов индивидуальной/парной акробатики.

Шкала оценивания: Зачет/незачет: Подготовка и проведение тренинга; Показ техник падений в различных скоростях; Показ элементов индивидуальной/парной акробатики.

3 СЕМЕСТР

1-2/III Тема 19. Упражнения, базирующиеся на согласовании движений партнёров

Входной контроль освоения учебных материалов на полугрупповых, мелкогрупповых аудиторных занятиях, самостоятельной работы обучающихся за 2 семестр:

Оценивается: способность обучающегося к освоению и пониманию круга задач, относящихся к дисциплине, готовность к выполнению задач;

Средство оценивания – оценка практических заданий входного контроля.

Задание: исполнить упражнение:

УПРАЖНЕНИЕ 1

Исходная позиция. Баланс на правой ноге. Левая нога согнута в колене и поднята. Левая рука - прямая, отведена в сторону. Правая рука поднята.

Действия. Круговое движение тазом вправо, левым предплечьем вправо, правым плечом назад. Прыжком - смена опорной ноги и позиции рук. Круговое движение тазом влево, правым предплечьем влево, левым плечом назад.

УПРАЖНЕНИЕ 2

Исходная позиция. Ноги прямые, на ширине плеч, ступни - параллельно. Руки - в стороны. Баланс на пятках.

Действия. Потянуться, перемещая таз вправо, влево. Потянуться - наклониться корпусом вперед. Вращения тазом вправо влево.

УПРАЖНЕНИЕ 3

Исходная позиция. Баланс на правой ноге. Левая нога прямая, вытянута вперед. Правая опорная нога немного согнута в колене. Руки - прямые, ладонями внутрь; пальцы вместе.

Действия. Потянуться поднятой левой ногой вперед-вверх, руками и корпусом вперед, к пальцам поднятой ноги. Мягко поменять опорную ногу и повторить упражнение.

УПРАЖНЕНИЕ 4

Исходная позиция. Баланс на правой ноге. Левая нога - прямая, вытянута вперед. Правая опорная нога немного согнута в колене. Руки - прямые, ладонями внутрь; пальцы вместе.

Действия. Потянуться вперед-вверх поднятой левой ногой, правой рукой и корпусом, к пальцам поднятой ноги; левой рукой потянуться назад. Мягко поменять опорную ногу, позицию рук и повторить упражнение.

УПРАЖНЕНИЕ 5.

Исходная позиция. Баланс на полупальцах опорной ноги.

Действия. По сигналу - прыжок и приземление в ту же точку на другую опорную ногу и фиксация позиции всего тела в балансе на полупальцах опорной ноги.

УПРАЖНЕНИЕ 6.

Исходная позиция. Два партнера стоят лицом друг к другу на расстоянии большого шага. Ступни каждого - на одной линии на расстоянии шага одна от другой.

Задача и действия. Вывести партнера из равновесия, чтобы, освободив себе путь, продолжить путь через пропасть по воображаемому бревну.

Примечание. Важно "обыграть" партнера деликатно, сделав это за счет ловкости, а не силы.

УПРАЖНЕНИЕ 7.

Действия и задачи. Держась за руки, партнерам необходимо перебраться через "горную реку", прыгая с "камня" на "камень". Прыгать можно одновременно и поочередно. Фиксировать позицию после прыжка.

УПРАЖНЕНИЕ 8.

Исходная позиция. Ноги на ширине плеч, баланс на полу пальцах., Одна рука поднята, за нею тянется все тело-"веревка". Представим, что "веревку" держат за верхний конец и активно тянут вверх. Поэтому постоянное ощущение натянутой веревки сохраняется в теле до условного сигнала, по которому "веревку" начинают медленно и равномерно опускать на пол.

Задача и действия. Необходимо уложить свое тело, сохраняя последовательность движений, так, чтобы последней "укладывалась" на пол кисть поднятой руки - верхний конец воображаемой веревки, за который ее вновь поднимают и вытягивают. Выполнить упражнение в 3-4-х разных темпах, например, на счет 8, 4, 2, 1.

Примечание. Увеличение скорости не должно лишать движение мягкости, и, самое главное, логики. Движение как вниз, так и вверх должно быть удобно, оптимально по затрате энергии, а это значит, что, независимо от скорости, мы должны сознательно управлять процессом движения, выполняя действие на "тормозе".

Зачет/незачет.

Текущий контроль по темам:

Тема 19. Упражнения, базирующиеся на согласовании движений партнёров

Задачи: научить будущего актера опыту осознанного взаимодействия с вычлененными в учебных целях основными компонентами сценического действия: собственным телом, партнёром (или группой партнёров), пространством и предметной средой.

Задание: представить упражнения (7-8) на согласование движений партнёров:

- Упражнения, базирующиеся на согласовании движений партнёров;
- Упражнения на доверие, при которых глаза одного из партнёров закрыты;
- Игры, в которых имеет место активное единоборство, столкновение сторон.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 20. Взаимодействие в группе: Упражнения на групповые перемещения по площадке

Задачи: научить будущего актера опыту осознанного взаимодействия с вычлененными в учебных целях основными компонентами сценического действия: собственным телом, партнёром (или группой партнёров), пространством и предметной средой.

Задание: представить упражнения (7-8) на согласование движений партнёров в групповых перемещениях по площадке

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 21. Игры и Групповые импровизации

Задачи: научить будущего актера опыту осознанного взаимодействия с вычлененными в учебных целях основными компонентами сценического действия: собственным телом, партнёром (или группой партнёров), пространством и предметной средой.

Задание: представить упражнения (7-8) на согласование движений партнёров в играх и групповых импровизациях:

- Игры с элементами борьбы или соревнования, в которых условия и задачи развертывающейся в них борьбы требуют сотрудничества всех играющих (участников команды).

- Групповые импровизации на предложенное одним из участников движение с сохранением ритма, темпа, энергетики, диапазона, характера, стилистики предложенного движения.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 22. Взаимодействие с предметом; метание

Задачи: дать опыт простейших приёмов обращения с предметом – метания, ловли, поднятия, переноски, передачи, вращения и баланса предмета, научить точному учёту пространства и времени.

Задание: представить упражнения (7-8) на взаимодействие с предметом - метание

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 23. Элементы жонглирования

Задачи: изучение техники простейших приёмов манипуляции предметами различной формы, величины и веса.

Задание: представить упражнения (7-8) на простейшие приёмы манипуляции предметами различной формы, величины и веса

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 24. Упражнение на координацию движений и на точном учёте пространства и времени

Задачи: дать опыт простейших приёмов обращения с предметом – метания, ловли, поднятия, переноски, передачи, вращения и баланса предмета, научить точному учёту пространства и времени.

Задание: представить упражнения (7-8) на координацию движений и на точном учёте пространства и времени

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической

выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: 0-4 баллов

Тема 25. Упражнение на балансировку

Задачи: дать опыт простейших приёмов обращения с предметом – метания, ловли, поднятия, переноски, передачи, вращения и баланса предмета, научить точному учёту пространства и времени.

Задание: представить упражнения (7-8) на балансировку -

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 26. Работа с реквизитом

Задачи: научить будущего актёра опыту осознанного взаимодействия с вычленёнными в учебных целях основными компонентами сценического действия: собственным телом, партнёром (или группой партнёров), пространством и предметной средой.

Задание: представить упражнения (7-8) на работу с реквизитом

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 27. Игры и игровые этюды с предметами и элементами предметной среды.

Задачи: научить будущего актёра опыту осознанного взаимодействия с вычленёнными в учебных целях основными компонентами сценического действия: собственным телом, партнёром (или группой партнёров), пространством и предметной средой.

Задание: подготовить этюды (1-2) на игровые этюды с предметами и элементами предметной среды.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга, этюды должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

МЕЖСЕССИОННЫЙ (РУБЕЖНЫЙ) КОНТРОЛЬ

Задание: представить комплекс упражнений (7-8 упражнений) по пройденным темам:

- Взаимодействие с партнером
- Упражнения, базирующиеся на согласовании движений партнёров
- Взаимодействие в группе: Упражнения на групповые перемещения по площадке
- Игры и Групповые импровизации
- Взаимодействие с предметом; метание

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой тематике. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно: сценические падения: пассивные падения, активные падения, приёмы самостраховки.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий.

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг.

Шкала оценивания: Зачет/незачет

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 3 СЕМЕСТРА - ЗАЧЕТ

Зачет проводится в виде показа программы, по разделам дисциплины «Сценическое движение», включая индивидуальные номера, подготовленные студентами к показу в течение семестра.

Задание:

1. Подготовка и проведение тренинга.
2. Этюды по индивидуальной акробатике.
3. Этюды с использованием упражнений и навыков взаимодействия с партнером.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой тематике. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), этюды, ответить на уточняющие вопросы, а

именно: подготовка и проведение тренинга, индивидуальная акробатика, взаимодействие с партнером.

Зачет/незачет: Подготовка и проведение тренинга; Показ этюдов по индивидуальной акробатике; Показ этюдов с использованием упражнений и навыков взаимодействия с партнером .

4 СЕМЕСТР

1-2/IV Тема 28. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЦЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

Входной контроль освоения учебных материалов на полугрупповых, мелкогрупповых аудиторных занятиях, самостоятельной работы обучающихся за 3 семестр:

Оценивается: способность обучающегося к освоению и пониманию круга задач, относящихся к дисциплине, готовность к выполнению задач;

Средство оценивания – оценка практических заданий входного контроля.

Задание: исполнить упражнение:

- Элементы жонглирования
- на координацию движений и на точном учёте пространства и времени
- на балансировку
- работу с реквизитом.

Зачет/незачет

Текущий контроль по темам:

Тема 28. Специальные сценические навыки

Задачи: освоение “ряда приёмов сценической техники, которые требуют особой тренировки” (К.С.Станиславский), т. е. освоение тех действий, которые не могут быть выполнены на сцене в бытовом, житейском варианте, т. к. имеют свою специфику при переносе их на сцену: например, “иллюзия, что один бьёт другого, даёт пощёчину, падает, спотыкается...” (К.С.Станиславский).

Задание: представить упражнения (7-8) на специальные сценические навыки

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает возможности и проблемы своего телесного аппарата; умеет поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга; владеет навыками пластического и психофизического тренинга.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 29. Различные способы передвижения и преодоления препятствий

Задачи: научить будущего актёра опыту осознанного взаимодействия с вычленёнными в учебных целях основными компонентами сценического действия: собственным телом, партнёром (или группой партнёров), пространством и предметной средой.

Задание: представить упражнения (7-8) на Различные способы передвижения и преодоления препятствий:

Ходьба: биомеханика правильной походки; ходьба в различных сочетаниях пространства и времени.

Бег: разные виды бега; разные характеры бега.

Прыжки: в длину, высоту, глубину, через препятствия (опорные и безопорные).

Различные приемы лазания, ползания, подлезания, пролезания; висы, упоры.

Передвижения с различными техническими задачами.

Трансформации походки. Различные характеры походки.

Передвижения в различных предлагаемых обстоятельствах.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 30. Переноска партнёра

Задачи: научить будущего актёра опыту осознанного взаимодействия с вычлененными в учебных целях основными компонентами сценического действия: собственным телом, партнёром (или группой партнёров), пространством и предметной средой.

Задание: представить упражнения (7-8) на переноску партнёра

Подъём партнёра с пола, опускание партнёра на пол, сбрасывание партнёра на пол.

Перетаскивание партнёра (все способы).

Переноска партнера на руках, на спине, на обоих плечах.

Переноски двумя или несколькими партнёрами одного: бытовые, ритуальные.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 31. Трюковые падения

Задачи: научить будущего актёра опыту осознанного взаимодействия с вычленёнными в учебных целях основными компонентами сценического действия: собственным телом, партнёром (или группой партнёров), пространством и предметной средой.

Задание: представить упражнения (7-8) на трюковые падения:

Падения с партнёром на руках, на плечах.

Падения со стула.

Падения через препятствия.

Падения с возвышения из различных положений.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачёт/незачёт

Тема 32. Взаимодействие с пространством

Задачи: научить будущего актёра опыту осознанного взаимодействия с вычленёнными в учебных целях основными компонентами сценического действия: собственным телом, партнёром (или группой партнёров), пространством и предметной средой.

Задание: представить упражнения (7-8) на взаимодействие с пространством:

Упражнения, повышающие ориентацию на плоскости (планшете сцены) по направлению, по расстоянию и в трёхмерном пространстве сцены, совершенствующие чувство направления и дистанции; подготовительные упражнения к работе над пластикой мизансцен.

Ориентация на плоскости (планшете сцены) по направлению.

Ориентация на плоскости по расстоянию: понятие дистанции, выработка чувства дистанции.

Ориентировка по направлению и расстоянию.

Перемещение в трёхмерном пространстве сцены.

Организация движения во времени и пространстве – различные сочетания пространственных перемещений и временных отрезков.

Упражнения и этюды на воспитание чувства пространственной композиции.\

простейшие приёмы манипуляции предметами различной формы, величины и веса

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 33. Работа над пластикой в этюде

Задачи: научить будущего актера опыту осознанного взаимодействия с вычлененными в учебных целях основными компонентами сценического действия: собственным телом, партнёром (или группой партнёров), пространством и предметной средой.

Задание: представить пластику в этюде:

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 34. Речедвигательная координация

Задачи: дать студенту опыт практической работы над ролью в спектакле.

Задание: представить

Упражнения, нарабатывающие взаимосвязь и взаимодействие движений тела с речью в одинаковых, разных и меняющихся темпо-ритмах, базирующиеся на упражнениях моторного типа, заимствованных из темы "Координация движений".

Сочетание движений рук и ног в разных рисунках, направлениях и темпах с логическим текстом разной трудности (таблица умножения, стих).

Сочетание ритмизованной (стихотворной) речи с аритмичным движением, со сменой скоростей и расстояний.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 35. Специальный стиливо-пластический тренинг

Задачи: выработка и освоение пластического языка конкретного спектакля в зависимости от автора, жанра, стилистики, режиссёрского решения и т. д.

Задание: Упражнения, развивающие психофизические качества, наиболее востребуемые в данном конкретном спектакле или фильме.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 36. Работа над пластикой в ходе репетиций

Задачи: научить будущего актёра опыту осознанного взаимодействия с вычленёнными в учебных целях основными компонентами сценического действия: собственным телом, партнёром (или группой партнёров), пространством и предметной средой.

Задание: подготовить этюды (1-2)

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга, этюды должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

МЕЖСЕССИОННЫЙ (РУБЕЖНЫЙ) КОНТРОЛЬ

Задание: представить комплекс упражнений (7-8 упражнений) по пройденным темам:

- Специальные сценические навыки

- Различные способы передвижения и преодоления препятствий

- Переноска партнёра

- Трюковые падения

- Взаимодействие с пространством

- Работа над пластикой в этюде

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а

именно: сценические падения: пассивные падения, активные падения, приёмы самостраховки.

Зачет/незачет:

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий.

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг.

ТЕСТ:

1. Сценическое движение это

а. важная составляющая внешней техники актёра

б. перемещение тела без цели

в. Походка

г. походка под музыку

2. Локомотивные движения

а. приобретаются в процессе работы на определенной должности

б. восклицания, вопросы, утверждения, отрицания; они отражают определенный смысл и понятны окружающим, к примеру, «Пойдем» – взмах руки.

с. простые, бытовые, автоматические; это основная часть практически любого действия

д. показывают качества предмета жестами, движением тела. Используются редко на сцене, чтобы не отвлекать внимание зрителя от содержания текста.

е. произвольные жизненные движения, которые должны полностью передать эмоции героя.

3. Рабочие или профессиональные

а. приобретаются в процессе работы на определенной должности

б. восклицания, вопросы, утверждения, отрицания; они отражают определенный смысл и понятны окружающим, к примеру, «Пойдем» – взмах руки.

с. простые, бытовые, автоматические; это основная часть практически любого действия

д. показывают качества предмета жестами, движением тела. Используются редко на сцене, чтобы не отвлекать внимание зрителя от содержания текста.

е. произвольные жизненные движения, которые должны полностью передать эмоции героя.

4. Семантические

а. приобретаются в процессе работы на определенной должности

б. восклицания, вопросы, утверждения, отрицания; они отражают определенный смысл и понятны окружающим, к примеру, «Пойдем» – взмах руки.

с. простые, бытовые, автоматические; это основная часть практически любого действия

д. показывают качества предмета жестами, движением тела. Используются редко на сцене, чтобы не отвлекать внимание зрителя от содержания текста.

е. произвольные жизненные движения, которые должны полностью передать эмоции героя.

5. Иллюстративные

а. приобретаются в процессе работы на определенной должности

б. восклицания, вопросы, утверждения, отрицания; они отражают определенный смысл и понятны окружающим, к примеру, «Пойдем» – взмах руки.

с. простые, бытовые, автоматические; это основная часть практически любого действия

- d. **показывают качества предмета жестами, движением тела. Используются редко на сцене, чтобы не отвлекать внимание зрителя от содержания текста.**
 - e. **непроизвольные жизненные движения, которые должны полностью передать эмоции героя.**
6. Пантомимические или эмоциональные
- a. приобретаются в процессе работы на определенной должности
 - b. восклицания, вопросы, утверждения, отрицания; они отражают определенный смысл и понятны окружающим, к примеру, «Пойдем» – взмах руки.
 - c. простые, бытовые, автоматические; это основная часть практически любого действия
 - d. **показывают качества предмета жестами, движением тела. Используются редко на сцене, чтобы не отвлекать внимание зрителя от содержания текста.**
 - e. **непроизвольные жизненные движения, которые должны полностью передать эмоции героя.**
7. Акробатика
- a. **это комплекс упражнений на ловкость, пластичность, прыгучесть, силу и балансировку**
 - b. один из наиболее популярных видов спорта и физической культуры
 - c. система из нескольких направлений различного рода физической нагрузки, созданная для коррекции фигуры, укрепления здоровья путем воздействия на мышцы и сознание
 - d. понятие в индийской культуре, в широком смысле означающее совокупность различных духовных, психических и физических практик
8. Контактная импровизация
- a. вид театрального искусства
 - b. вид рукопашного боя
 - c. **вид танца, в котором все строится вокруг точки соприкосновения партнеров**

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 4 СЕМЕСТРА - ЭКЗАМЕН

Экзамен проводится в виде показа программы, по разделам дисциплины «Сценическое движение», включая индивидуальные номера, подготовленные студентами к показу в течение семестра.

Задание:

1. Подготовка и проведение тренинга.
2. Этюды по индивидуальной акробатике.
3. Этюды с использованием упражнений и навыков взаимодействия с партнером.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой тематике. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), этюды, ответить на уточняющие вопросы, а именно: подготовка и проведение тренинга, индивидуальная акробатика, взаимодействие с партнером.

Оценка: 5-отл., 4-хор. 3-уд., 2-неуд.:

1. Подготовка и проведение тренинга.
2. Показ этюдов по индивидуальной акробатике.
3. Показ этюдов с использованием упражнений и навыков взаимодействия с партнером.

Традиционная оценка	Пояснение к оцениванию экзаменационного ответа
«Отлично»	- теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов близким к максимальному.
«Хорошо»	- теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки.
«Удовлетворительно»	- уровень выполнения работы отвечает большинству основных требований, теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
«Неудовлетворительно»	- теоретическое освоение компетенций освоено частично, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнены, либо качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению 52.05.02 «Режиссура театра»
профиль подготовки «Режиссер драмы»
Автор(ы): Жуков С.Ю., Поляков Н.В.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Сценическое фехтование**

**СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА**

**СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ДРАМЫ**

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ
(год набора 2019)**

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

Химки 2021 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: формирование у студентов знаний, умений и навыков сценического боя с холодным оружием, необходимых для профессиональной деятельности артиста драматического театра и кино.

Задачи: воспитание умения действовать в условиях технологически сложного двигательного навыка; освоение особой театральной формы выявления характера персонажа; практическое ознакомление с различными периодами развития культуры; свободное овладение техникой сценического боя с холодным оружием; выработка обостренного внимания к партнеру и совершенствование ориентации в пространстве; дальнейшее повышение реактивных возможностей тела, координации движений и ритмичности; развитие логического мышления и приобретение навыков анализа структуры двигательного действия; изучение студентами конкретных приемов сценического фехтования; развитие навыков сценического фехтования; закрепление полученных навыков и применение их в профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Сценическое фехтование» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части ОПОП по направлению подготовки 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы. Дисциплина «Сценическое фехтование» изучается в 6-м семестре. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, должны быть сформированы при освоении дисциплин «Сценическое движение», «Сценический бой без оружия».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для прохождения практик, сдачи госэкзамена и защите ВКР и освоения дисциплин: «Режиссура и мастерство актера». Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данной специальности 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	УК-7.1. Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний УК-7.2. Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития,	Знать: принципы здоровьесбережения; роль физической культуры и спорта в развитии личности и готовности к профессиональной деятельности; способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; Уметь: поддерживать должный уровень физической подготовленности для

	физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни	обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; Владеть: навыками физического самосовершенствования и самовоспитания
ОПК-4. Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	ОПК-4.1. Планирует образовательный процесс ОПК-4.2. Разрабатывает методические материалы ОПК-4.3. Анализирует различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулирует на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	Знать: основные методы и принципы обучения в области актерского мастерства; основы педагогики и психологии; особенности образовательного процесса в области культуры и искусства; Уметь: планировать педагогическую работу; анализировать и применять различные методы обучения; разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин; осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего и высшего образования; Владеть: навыками педагогической работы и методами оценки ее эффективности
ПК-7. Способность поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние	ПК7.1 Управляет своим состоянием с помощью пластического и психофизического тренинга.	Знать: возможности и проблемы своего телесного аппарата; основы психологии творчества; методики поддержания своей внешней формы и психофизического состояния Уметь: самостоятельно заниматься поддержанием своей внешней формы и психофизического состояния Владеть: различными техниками и методиками поддержания своей внешней формы и психофизического состояния

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Сценическое фехтование» составляет 2 з.е, 72 акад. часа, из них контактных 34 акад.ч. СРС 38 акад.ч., форма контроля зачет.

4.2. Структура дисциплины.

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах				Формы текущего контроля успеваемости и (по неделям семестра) Форма промежуточн ой аттестации (по семестрам)
				Всего	ПГ З	СР О	Конт роль	
1	Укольная техника. Дистанция.	VI	1		2	4		Входной контроль
2	Характерность фехтовальных действий. Укол		2		2	4		Текущий контроль
3	Рапира: История фехтования		3-4		2	4		Текущий контроль
4	Виды оружия		5		2	4		Текущий контроль
5	Разминка, стойка, фехтовальные перемещения		6-8		6	4		Текущий контроль
6	Работа в парах, дистанция		9-10		4	4		Текущий контроль
7	Соединения, открывание противника, удар (укол), защиты		11-12		4	4		Текущий контроль
8	Обязательная композиция. Массовый бой в различных условиях площадки.		13-14		4	4		Текущий контроль
9	Фехтовальный спектакль: принцип работы над материалом.		15-17		6	6		Текущий контроль
	Промежуточная аттестация							зачет
	Итого по семестру			72	34	38		
	ИТОГО ПО КУРСУ			72	34	38		

4.2. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Темы Дисциплины	Форма самостоятельной работы
1	Тема 1. Укольная техника. Дистанция.	Подготовка к входному контролю- проведение упражнений тренинга в группе (по назначению преподавателя)

		Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
2	<i>Тема 2. Характерность фехтовальных действий. Укол</i>	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
3	<i>Тема 3. Рапира: История фехтования</i>	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
4	<i>Тема 4. Виды оружия</i>	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
5	<i>Тема 5. Разминка, стойка, фехтовальные перемещения</i>	Подготовка к Межсессионному (рубежному) контролю; текущему контролю: выполнение практического задания
6	<i>Тема 6. Работа в парах, дистанция</i>	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
7	<i>Тема 7. Соединения, открывание противника, удар (укол), защиты</i>	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
8	<i>Тема 8. Обязательная композиция. Массовый бой в различных условиях площадки.</i>	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
9	<i>Тема 9. Фехтовальный спектакль: принцип работы над материалом.</i>	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
	<i>Промежуточная аттестация: экзамен</i>	Подготовка к практическому заданию

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «Сценическое фехтование» используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие смешанный, теоретико- и практикоориентированный характер дисциплины:

- полугрупповые практические занятия;
- тренинги, этюды
- творческие проекты
- портфолио

Наиболее оптимальными в преподавании выступают следующие инновационные технологии: педагогическая технология модульного структурирования педагогических знаний; комплексная дидактическая видеотехнология; педагогическая технология организации самостоятельной работы обучающихся с книгой; педагогическая технология использования компьютерной презентации в учебно-воспитательном процессе.

Главная ценность названных технологий в том, что они позволяют педагогу: уйти от монологичности преподавания, осуществить на учебном занятии обратную связь, наладить субъект-субъектные отношения, привить обучающимся навыки самостоятельного исследования, развить у обучающихся логическое мышление, научить обучающихся позиционировать себя.

Дисциплина «Сценическое фехтование» носит сугубо практический характер. Рефераты, эссе, курсовые работы (и прочие письменные задания) в рамках этой дисциплины не планируются. Исключение составляют индивидуальные конспекты в творческом дневнике

Задания к экзамену и зачету по всему курсу определяются преподавателем в процессе освоения программного материала.

При самостоятельной работе над разделами задача студентов состоит не столько в заучивании упражнений и элементов, сколько в понимании и освоении возможностей применения того, или иного навыка в сценическом действии.

Формы самостоятельной работы:

- Подготовка к практическому полугрупповому и мелкогрупповому занятию семинарского типа.
- Подготовка к творческому проекту,
- Подготовка к видеопрезентации проведения упражнений, тренингов; обсуждение исполнения задания по выставляемым критериям

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, является важным дополнением аудиторных занятий и служит индивидуальному закреплению содержания курса. Целью самостоятельных занятий является, прежде всего, овладение набором специальных навыков сценической выразительности для исполнения ролей в спектаклях драматического театра, работе над сценическими образами с другими исполнителями. Достижение цели опирается на приобретение навыков самостоятельного исполнения и анализа пластической выразительности профессиональных исполнителей театрального и киноискусства.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи опроса, тестового материала (вопросы) в завершении изучения каждого раздела. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Текущий контроль: проверка самостоятельной работы студента (осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашних заданий, диагностике уровня сформированности умений	УК-7; ОПК-4; ПК-7	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно

и навыков, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.)		
Промежуточная аттестация: зачет	УК-7; ОПК-4; ПК-7	зачтено/незачтено

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с выполнением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

Тема 1. Укольная техника. Дистанция.

Входной контроль умений и навыков по дисциплине;

Задание (практическое задание): проверка готовности исполнения основных элементов фехтования:

1. Строевые упражнения, различная ходьба, бег, прыжки, подвижные игры
2. Общеразвивающие упражнения, направленные на развитие быстроты, ловкости, силы, выносливости и гибкости
3. Специально подготовительные упражнения без предметов и с предметами
4. Специальные упражнения на растягивание, расслабление мышц, быстроту, точность действий, гибкость и др.

Оценивается:

- знание особенностей движения в сценическом пространстве;
- умение использовать разнообразные средства пластической выразительности;
- владение основами сценического движения, акробатики.

Правильно выполненное упражнение -1 балл/ Зачет-больше 5баллов/ незачет меньше 5 баллов

Текущий контроль

Задание:

- представить комплекс упражнений тренинга по подготовке мышечного аппарата студента к активной работе на уроке (7-8 упражнений);
- видеопрезентация из кинофильмов: характерные положения тела во время ведения боя (3 минуты).

Оценивается:

- знание особенностей движения в сценическом пространстве;
- умение использовать разнообразные средства пластической выразительности;
- владение основами сценического движения, акробатики.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 2. Характерность фехтовальных действий. Укол

Задание: представить комплекс упражнений, развивающий этот принцип (до 8 упражнений).

Оценивается: знание возможностей и проблем своего телесного аппарата; умение поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга; владение навыками пластического и психофизического тренинга.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 3. Рапира: История фехтования

Задание: объяснить в рабочей тетради ответить на вопросы:

- Фехтование в Древнем мире и в средние века. Возникновение фехтования как системы владения холодным оружием. Формирование национальных систем фехтования в Западной Европе - итальянской, французской, венгерской и распространение их в мире. Развитие фехтования в России. Основные приемы фехтования.

Оценивается:

- знание особенностей движения в сценическом пространстве;

- умение использовать разнообразные средства пластической выразительности;

- владение основами сценического движения, акробатики.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 4. Виды оружия

Задание: представить комплекс упражнений техники приёмов защиты и нападения (4-8) упражнений.

Оценивается: знание возможностей и проблем своего телесного аппарата; умение поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга; владение навыками пластического и психофизического тренинга.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 5. Разминка, стойка, фехтовальные перемещения

Задание: представить комплекс специальных упражнений для освоения техник: стойка, фехтовальные перемещения (7-8 упражнений).

Оценивается:

- знание особенностей движения в сценическом пространстве;
- умение использовать разнообразные средства пластической выразительности;
- владение основами сценического движения, акробатики.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 6. Работа в парах, дистанция

Задание: представить комплекс индивидуальных упражнений по подготовке к приёму защиты и нападения (7-8 упражнений).

Оценивается: знание возможностей и проблем своего телесного аппарата; умение поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга; владение навыками пластического и психофизического тренинга.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 7. Соединения, открывание противника, удар (укол), защиты

Задание: представить комплекс упражнений (7-8 упражнений) на соединения, открывание противника, удар (укол), защиты.

Оценивается:

- знание особенностей движения в сценическом пространстве;
- умение использовать разнообразные средства пластической выразительности;
- владение основами сценического движения, акробатики.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 8. Обязательная композиция

Задание: представить варианты этюдов (2-3) на: соединение фехтовальных фраз в законченную композицию. В данный подраздел входит так же понятие выбора верного ракурса для исполнения того или иного фехтовального действия.

Оценивается: знание возможностей и проблем своего телесного аппарата; умение поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга; владение навыками пластического и психофизического тренинга.

Критерии оценивания:

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Массовый бой в различных условиях площадки

Задание: представить этюды (видео) на технику ведения массового боя в различных условиях площадки.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга, этюды (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно: Знает возможности и проблемы своего телесного аппарата; умеет поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга; владеет навыками пластического и психофизического тренинга.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 9. Фехтовальный спектакль: принцип работы над материалом/

Задание: Создание спектакля, основным решением конфликта в котором будет фехтование. Снятие самостоятельных короткометражных фильмов студентами, в которых так же главным решением основного конфликта будет фехтование.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно:

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

ТЕСТ:

1. Фехтование это

- a. разновидность гоночных состязаний
- b. вид рукопашного боя
- c. система приёмов владения ручным холодным оружием в рукопашном бою, нанесения и отражения ударов и уколов

2. Гарда это

- a. защитная сетка на лице
- b. защитный жилет
- c. защитные накладки для коленей
- d. металлический щиток выпуклой формы на эфесе оружия

3. Сколько дистанций выделяют в фехтовании на шпагах

- a. Две

- b. Три
 - c. Четыре
 - d. Пять
4. Завязывание
- a. разновидность захвата с перемещением клинка противника в различных плоскостях
 - b. действие, производимое со шнуровкой защитного костюма
 - c. разновидность ближнего боя
5. Линии фехтовальные
- a. специальная разметка на поле поединка
 - b. условное понятие о сторонах пространства, лежащих внутри и снаружи (вверх и вниз) от клинка фехтовальщика
 - c. разметка на сцене для артиста
6. Финт
- a. угрожающее движение оружием, вызывающее у противника реагирование защитой
 - b. неожиданные выпады противника
 - c. обманный маневр
 - d. особый вид атаки
7. В какой стране зародилось спортивное фехтование?
- a. Испания
 - b. Франция
 - c. Англия
 - d. Германия
8. «Батман» в фехтовании
- a. тоже, что и в танце
 - b. удар оружием по клинку противника с целью его поколебать или вывести за пределы поражаемой поверхности
 - c. движение, представляющее собой какое-либо отведение, приведение или сгибание одной, работающей ноги стоя на всей стопе
 - d. неожиданная выходка

ТЕМА: ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ЗАЧЕТ.

ЗАЧЕТ проводится в виде показа программы, по разделам дисциплины «Б1.О.20 Сценическое фехтование» 6 семестра, включая индивидуальные номера, подготовленные студентами к показу.

Задание:

1. Подготовка и проведение тренинга;
2. Показ техник (упражнения): - держание оружия; - боевая стойка; - позиции; - соединения; - передвижения; - перемены позиций и соединений; - уколы, удары; - показы укола и удара; - батманы, захваты, отбивы. - комбинации приемов.
3. Показ этюдов: схемы боев, изученные в семестре.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой тематике. Может воспроизвести упражнения, элементы

разминки, тренинга, (с разной степенью точности), этюды, ответить на уточняющие вопросы, а именно: знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя; знает возможности и проблемы своего телесного аппарата; умеет поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга; владеет навыками пластического и психофизического тренинга.

Зачет/незачет: 1. Подготовка и проведение тренинга; 2. Показ техник (упражнения); Показ этюдов.

Подготовка и проведение тренинга:

знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; знает возможности и проблемы своего телесного аппарата;

Показ техник (упражнения): - держание оружия; - боевая стойка; - позиции; - соединения; - передвижения; - перемены позиций и соединений; - уколы, удары; - показы укола и удара; - батманы, захваты, отбивы. - комбинации приемов.

владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя; умеет поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга;

Показ этюдов: схемы боев, изученные в семестре;

умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет навыками пластического и психофизического тренинга.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература:

Закиров, А. З. Основы сценического фехтования. Учебное пособие [Электронный ресурс] : [учеб.пособие] / А. З. Закиров ; Закиров А. З. - Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2013. - 72 с.

Кох, И. Э. Основы сценического движения [Текст] : учеб. / Иван Эдмундович ; И. Э. Кох. - 3-е изд., стер. - СПб. : Планета музыки : Лань, 2013. - 510 с.

Дополнительная литература:

Андраников, С. Г. Сценическая пластика [Текст] : учеб.пособие / С. Г. Андраников ; Моск. гос. ин-т культуры. - М.: МГИК, 1990. - 76, [1] с.

Волконский, С. М. Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста (по Дельсарту) [Электронный ресурс] / С. М. Волконский; Волконский С.М. - Москва : Планета музыки, 2012. - ISBN 978-5-8114-1347-8.

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com
Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания актера. Её актуальность связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта. Организация самостоятельной работы студента по приобретению необходимых навыков и умений является важнейшей и приоритетной задачей педагога.

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

Умение продуктивно заниматься – важнейшая сторона деятельности актера, определяющая успешность его работы. Целенаправленность индивидуальных занятий с педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента.

Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода ученика к разрешению конкретных исполнительских задач. Следует объяснять ученику нерациональность бессистемной, небрежно спланированной самостоятельной работы. При этом может возникнуть опасность технологических ошибок, формирования неправильных привычек и вредных навыков.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студента со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу возможность:

- судить о степени освоения студентом учебного материала;
- следить за ростом его исполнительского мастерства;
- оценивать уровень заинтересованности студента, его психологическую мотивацию;
- понять природу дарования студента;
- точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем обучающем процессе.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность.

Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается нотный текст, но и легче воспитывается профессиональная уверенность исполнителя.

Существенным фактором является дисциплина в самостоятельной работе.

Пределы и нормы нагрузок определяются индивидуально. Принцип постепенного усложнения и увеличения объёма домашних заданий при регулярных занятиях вполне оправдан, и увеличение объёма способствует продуктивности профессионального становления.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные образовательные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины;

- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, PowerPoint;
 Adobe Photoshop;
 PowerDVD;
 MediaPlayerClassic.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются электронно-библиотечные системы:

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия по дисциплине «Сценическое движение» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
ПГ занятия	1. Помещение: зал для занятий должен быть с высокими потолками, ровным полом (желательно с деревянным), с хорошей вентиляцией, освобожденным от лишней мебели, с рабочим пространством не менее 3-х м2 на одного студента. 2. Необходимый минимальный набор тренировочного оружия – шпаги, сабли, даги. 3. Необходимый минимальный набор защитного снаряжения – фехтовальные маски, перчатки на обе руки. 4. Необходимый минимальный набор элементов сценического костюма – плащи, шляпы, длинные юбки для девушек
Самостоятельная работа студентов	1. Помещение: зал для занятий должен быть с высокими потолками, ровным полом (желательно с деревянным), с хорошей вентиляцией, освобожденным от лишней мебели, с рабочим пространством не менее 3-х м2 на одного студента. 2. Необходимый минимальный набор тренировочного оружия – шпаги, сабли, даги.

	3. Необходимый минимальный набор защитного снаряжения – фехтовальные маски, перчатки на обе руки.
Промежуточная аттестация	1. Помещение: зал для занятий должен быть с высокими потолками, ровным полом (желательно с деревянным), с хорошей вентиляцией, освобожденным от лишней мебели, с рабочим пространством не менее 3-х м2 на одного студента. 2. Необходимый минимальный набор тренировочного оружия – шпаги, сабли, даги. 3. Необходимый минимальный набор защитного снаряжения – фехтовальные маски, перчатки на обе руки. 4. Необходимый минимальный набор элементов сценического костюма – плащи, шляпы, длинные юбки для девушек

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

При необходимости (при наличии заявления обучающегося с ОВЗ) рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого от обучающегося требуется личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день);
- оборудование технических условий (при необходимости);
- сопровождение во время учебного процесса (при необходимости);
- организация психолого-педагогического сопровождения обучающегося с указанием специалистов.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся при необходимости, могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Составитель(и):

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 52.05.02 «Режиссура театра»
 Автор (ы): Жуков С.Ю., Демченко И.М.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.

Методические рекомендации

по дисциплине

Сценическое фехтование

Направление подготовки: 52.05.02 - Режиссура театра

Профиль подготовки: Режиссер драмы

Квалификация (степень) выпускника: Специалист

Форма обучения: очная

Химки - 2021 г.

1. Введение

Самостоятельная работа студентов - это их деятельность в процессе обучения и во внеаудиторное время, выполняемая по заданию преподавателя, под его руководством, но без его непосредственного участия.

Основными признаками самостоятельной работы студентов принято считать:

- наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса или задачи и особого времени на их выполнение, решение;
- проявление умственного напряжения мысли обучаемых для правильного и наилучшего выполнения того или иного действия;
- проявление сознательности, самостоятельности и активности студентов в процессе решения поставленных задач;
- владение навыками самостоятельной работы;
- осуществление управления и самоуправления самостоятельной познавательной и практической деятельностью студентов.

Ядром самостоятельной работы, исходным моментом ее конструирования является познавательная или проблемная задача. Именно наличие задачи обуславливает весь процесс самостоятельной работы: предусматривает самостоятельную деятельность студентов по решению поставленных задач; обязательную подготовку к самостоятельному выполнению, решению учебных и профессиональных задач.

В различных формах учебного процесса самостоятельность обучаемых проявляется по-разному: от простого воспроизведения, выполнения задания по жесткой алгоритмической схеме с использованием приемов скорописи, скороотчтения и т.п. до самостоятельной творческой деятельности. Самостоятельность студентов при изучении специальных предметов проявляется через планирование ими своей учебной работы; отбор учебной литературы, пособий для самостоятельного изучения; подготовку наглядно-демонстрационной аппаратуры к ее применению; самостоятельное выполнение отдельных учебных заданий и целостной работы по специальности социально-культурной деятельности без непосредственной помощи и подробного инструктажа преподавателя; самостоятельное выполнение отдельных профессиональных обязанностей в ходе учебных занятий и специально организуемой практики.

В самостоятельной работе студентов по решению познавательных и практических задач всегда присутствуют элементы управления и самоуправления данной деятельностью: целеполагание; планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) работы; текущий контроль и самоконтроль за ходом, промежуточными и конечными результатами работы; корректировка хода работы; устранение замеченных ошибок, неточностей, установление и исключение их причин; совершенствование способов выполнения работы.

Цели освоения дисциплины- обучение будущих актеров навыкам специальной техники сценического фехтования на колюще-рубящей шпаге, обучение принципам построения и исполнения сценической драки с использованием оружия, овладение специальными навыками сценического движения в области сценического боя с оружием, развитие психофизического аппарата студента таким образом, чтобы он был готов технически и пластически выполнять задачи, поставленные постановщиком сценических боев с оружием.

Целью самостоятельной работы студентов является: знание особенностей движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умение использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владение основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя; знание возможностей и проблем своего телесного аппарата; умение поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга; владение навыками пластического и психофизического тренинга.

2. ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Б1.О.20 СЦЕНИЧЕСКОЕ ФЕХТОВАНИЕ»

№ п/п	Темы Дисциплины в соответствии с разделом 3 рабочей программы дисциплины	Форма самостоятельной работы	Трудоемкость в часах
6 СЕМЕСТР			
1	<i>Тема 1.</i> Укольная техника. Дистанция.	Подготовка к входному контролю- проведение упражнений тренинга в группе (по назначению преподавателя) Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания	3
2	<i>Тема 2.</i> Характерность фехтовальных действий. Укол	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания	3
3	<i>Тема 3.</i> Рапира: История фехтования	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания	4
4	<i>Тема 4.</i> Виды оружия	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания	4
5	<i>Тема 5.</i> Разминка, стойка, фехтовальные перемещения	Подготовка к Межсессионному (рубежному) контролю; текущему контролю: выполнение практического задания	4
6	<i>Тема 6.</i> Работа в парах, дистанция	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания	4

7	Тема 7. Соединения, открывание противника, удар (укол), защиты	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания	4
8	Тема 8. Обязательная композиция. . Массовый бой в различных условиях площадки.	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания	4
9	Тема 9. Фехтовальный спектакль: принцип работы над материалом.	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания	4
	Промежуточная аттестация: экзамен	Подготовка к практическому заданию	

Дисциплина «Б1.О.20 Сценическое фехтование» носит сугубо практический характер. РЕФЕРАТЫ, ЭССЕ, КУРСОВЫЕ РАБОТЫ (И ПРОЧИЕ ПИСЬМЕННЫЕ ЗАДАНИЯ) В РАМКАХ ЭТОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НЕ ПЛАНИРУЮТСЯ. ИСКЛЮЧЕНИЕ СОСТАВЛЯЮТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСПЕКТЫ В ТВОРЧЕСКОМ ДНЕВНИКЕ

1) Задания к экзамену и зачету по всему курсу определяются преподавателем в процессе освоения программного материала.

Формы самостоятельной работы:

- Подготовка к практическому мелкогрупповому занятию семинарского типа.
- Подготовка к творческому проекту,
- Подготовка к видео презентации проведения упражнений, тренингов; обсуждение исполнения задания по выставляемым критериям.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, является важным дополнением аудиторных занятий и служит индивидуальному закреплению содержания курса. Целью самостоятельных занятий является, прежде всего, в овладении набором специальных навыков сценической выразительности для исполнения ролей в спектаклях драматического театра, работе над сценическими образами с другими исполнителями. Достижение цели опирается на приобретение навыков самостоятельного исполнения и анализа пластической выразительности профессиональных исполнителей театрального и киноискусства.

3. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

3.1. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на её изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных качеств обучающегося и условий образовательной деятельности.

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы:

- **подготовительный** (определение целей, составление программы, подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);

- **основной** (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);

- **заключительный** (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).

Подведение итогов и оценка результатов контролируемой самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Контактные часы с преподавателем по дисциплине «Сценическое фехтование» организованы в виде практических занятий.

3.2 Методические рекомендации для студентов

по отдельным формам самостоятельной работы

VI СЕМЕСТР

Тема 1. Укольная техника. Дистанция.

Входной контроль умений и навыков по дисциплине;

Задание (практическое задание): проверка готовности исполнения основных элементов фехтования:

1. Строевые упражнения, различная ходьба, бег, прыжки, подвижные игры
2. Общеразвивающие упражнения, направленные на развитие быстроты, ловкости, силы, выносливости и гибкости
3. Специально подготовительные упражнения без предметов и с предметами
4. Специальные упражнения на растягивание, расслабление мышц, быстроту, точность действий, гибкость и др.

Оценивается:

- знание особенностей движения в сценическом пространстве;
- умение использовать разнообразные средства пластической выразительности;
- владение основами сценического движения, акробатики.

Правильно выполненное упражнение -1 балл/ Зачет-больше 5баллов/ незачет меньше 5 баллов

Текущий контроль

Задание:

- представить комплекс упражнений тренинга по подготовке мышечного аппарата студента к активной работе на уроке (7-8 упражнений);
- видеопрезентация из кинофильмов: характерные положения тела во время ведения боя (3 минуты).

Оценивается:

- знание особенностей движения в сценическом пространстве;
- умение использовать разнообразные средства пластической выразительности;
- владение основами сценического движения, акробатики.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 2. Характерность фехтовальных действий. Укол

Задание: представить комплекс упражнений, развивающий этот принцип (до 8 упражнений).

Оценивается: знание возможностей и проблем своего телесного аппарата; умение поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга; владение навыками пластического и психофизического тренинга.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 3. Рапира: История фехтования

Задание: объяснить в рабочей тетради ответить на вопросы:

- Фехтование в Древнем мире и в средние века. Возникновение фехтования как системы владения холодным оружием. Формирование национальных систем фехтования в Западной Европе - итальянской, французской, венгерской и распространение их в мире. Развитие фехтования в России. Основные приемы фехтования.

Оценивается:

- знание особенностей движения в сценическом пространстве;

- умение использовать разнообразные средства пластической выразительности;

- владение основами сценического движения, акробатики.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 4. Виды оружия

Задание: представить комплекс упражнений техники приёмов защиты и нападения (4-8) упражнений.

Оценивается: знание возможностей и проблем своего телесного аппарата; умение поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга; владение навыками пластического и психофизического тренинга.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 5. Разминка, стойка, фехтовальные перемещения

Задание: представить комплекс специальных упражнений для освоения техник: стойка, фехтовальные перемещения (7-8 упражнений).

Оценивается:

- знание особенностей движения в сценическом пространстве;

- умение использовать разнообразные средства пластической выразительности;

- владение основами сценического движения, акробатики.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2.Корректно, без отсутствия искажения заданий

3.Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 6. Работа в парах, дистанция

Задание: представить комплекс индивидуальных упражнений по подготовке к приёму защиты и нападения (7-8 упражнений).

Оценивается: знание возможностей и проблем своего телесного аппарата; умение поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга; владение навыками пластического и психофизического тренинга.

1.Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2.Корректно, без отсутствия искажения заданий

3.Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 7. Соединения, открывание противника, удар (укол), защиты

Задание: представить комплекс упражнений (7-8 упражнений) на соединения, открывание противника, удар (укол), защиты.

Оценивается:

-знание особенностей движения в сценическом пространстве;

-умение использовать разнообразные средства пластической выразительности;

-владение основами сценического движения, акробатики.

1.Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2.Корректно, без отсутствия искажения заданий

3.Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 8. Обязательная композиция

Задание: представить варианты этюдов (2-3) на: соединение фехтовальных фраз в законченную композицию. В данный подраздел входит так же понятие выбора верного ракурса для исполнения того или иного фехтовального действия.

Оценивается: знание возможностей и проблем своего телесного аппарата; умение поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга; владение навыками пластического и психофизического тренинга.

Критерии оценивания:

1.Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2.Корректно, без отсутствия искажения заданий

3.Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Массовый бой в различных условиях площадки

Задание: представить этюды (видео) на технику ведения массового боя в различных условиях площадки.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы

разминки, тренинга, этюды (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно: Знает возможности и проблемы своего телесного аппарата; умеет поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга; владеет навыками пластического и психофизического тренинга.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 9. Фехтовальный спектакль: принцип работы над материалом/

Задание: Создание спектакля, основным решением конфликта в котором будет фехтование. Снятие самостоятельных короткометражных фильмов студентами, в которых так же главным решением основного конфликта будет фехтование.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно:

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приемами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

ТЕМА: ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ЗАЧЕТ.

ЗАЧЕТ проводится в виде показа программы, по разделам дисциплины «Б1.О.20 Сценическое фехтование» 6 семестра, включая индивидуальные номера, подготовленные студентами к показу.

Задание:

1. Подготовка и проведение тренинга;

2. Показ техник (упражнения): - держание оружия; - боевая стойка; - позиции; - соединения; - передвижения; - перемены позиций и соединений; - уколы, удары; - показы укола и удара; - батманы, захваты, отбивы. - комбинации приемов.

3. Показ этюдов: схемы боев, изученные в семестре.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой тематике. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга, (с разной степенью точности), этюды, ответить на уточняющие вопросы, а именно: знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приемами сценического фехтования, техникой сценического боя; знает возможности

и проблемы своего телесного аппарата; умеет поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга; владеет навыками пластического и психофизического тренинга.

Зачет/незачет: 1. Подготовка и проведение тренинга; 2. Показ техник (упражнения); Показ этюдов.

Подготовка и проведение тренинга:

знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; знает возможности и проблемы своего телесного аппарата;

Показ техник (упражнения): - держание оружия; - боевая стойка; - позиции; - соединения; - передвижения; - перемены позиций и соединений; - уколы, удары; - показы укола и удара; - батманы, захваты, отбивы. - комбинации приемов.

владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя; умеет поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга;

Показ этюдов: схемы боев, изученные в семестре;

умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет навыками пластического и психофизического тренинга.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

по направлению 52.05.02 «Режиссура театра»

профиль подготовки «Режиссер драмы»

Автор (ы): Жуков С.Ю., Демченко И.М.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.

Фонд оценочных средств

по учебной дисциплине

Сценическое фехтование

Направление подготовки: 52.05.02 - Режиссура театра

Профиль подготовки: Режиссер драмы

Квалификация (степень) выпускника: Специалист

Форма обучения: очная

Химки - 2021 г.

**1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ «Сценическое фехтование»**

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	УК-7.1. Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний УК-7.2. Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни	Знать: принципы здоровьесбережения; роль физической культуры и спорта в развитии личности и готовности к профессиональной деятельности; способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; Уметь: поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; Владеть: навыками физического самосовершенствования и самовоспитания
ОПК-4. Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	ОПК-4.1. Планирует образовательный процесс ОПК-4.2. Разрабатывает методические материалы ОПК-4.3. Анализирует различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулирует на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	Знать: основные методы и принципы обучения в области актерского мастерства; основы педагогики и психологии; особенности образовательного процесса в области культуры и искусства; Уметь: планировать педагогическую работу; анализировать и применять различные методы обучения; разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин; осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего и высшего образования; Владеть: навыками педагогической работы и методами оценки ее эффективности
ПК-7. Способность	ПК7.1 Управляет своим состоянием с помощью	Знать: возможности и проблемы своего

поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние	пластического и психофизического тренинга.	телесного аппарата; основы психологии творчества; методики поддержания своей внешней формы и психофизического состояния Уметь: самостоятельно заниматься поддержанием своей внешней формы и психофизического состояния Владеть: различными техниками и методиками поддержания своей внешней формы и психофизического состояния

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

VI СЕМЕСТР

Тема 1. Укольная техника. Дистанция.

Входной контроль умений и навыков по дисциплине;

Задание (практическое задание): проверка готовности исполнения основных элементов фехтования:

1. Строевые упражнения, различная ходьба, бег, прыжки, подвижные игры
2. Общеразвивающие упражнения, направленные на развитие быстроты, ловкости, силы, выносливости и гибкости
3. Специально подготовительные упражнения без предметов и с предметами
4. Специальные упражнения на растягивание, расслабление мышц, быстроту, точность действий, гибкость и др.

Оценивается:

- знание особенностей движения в сценическом пространстве;
- умение использовать разнообразные средства пластической выразительности;
- владение основами сценического движения, акробатики.

Правильно выполненное упражнение -1 балл/ Зачет-больше 5баллов/ незачет меньше 5 баллов

Текущий контроль

Задание:

- представить комплекс упражнений тренинга по подготовке мышечного аппарата студента к активной работе на уроке (7-8 упражнений);
- видеопрезентация из кинофильмов: характерные положения тела во время ведения боя (3 минуты).

Оценивается:

- знание особенностей движения в сценическом пространстве;
- умение использовать разнообразные средства пластической выразительности;
- владение основами сценического движения, акробатики.

1.Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2.Корректно, без отсутствия искажения заданий

3.Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 2. Характерность фехтовальных действий. Укол

Задание: представить комплекс упражнений, развивающий этот принцип (до 8 упражнений).

Оценивается: знание возможностей и проблем своего телесного аппарата; умение поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга; владение навыками пластического и психофизического тренинга.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 3. Рапира: История фехтования

Задание: объяснить в рабочей тетради ответить на вопросы:

- Фехтование в Древнем мире и в средние века. Возникновение фехтования как системы владения холодным оружием. Формирование национальных систем фехтования в Западной Европе - итальянской, французской, венгерской и распространение их в мире. Развитие фехтования в России. Основные приемы фехтования.

Оценивается:

- знание особенностей движения в сценическом пространстве;

- умение использовать разнообразные средства пластической выразительности;

- владение основами сценического движения, акробатики.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 4. Виды оружия

Задание: представить комплекс упражнений техники приёмов защиты и нападения (4-8) упражнений.

Оценивается: знание возможностей и проблем своего телесного аппарата; умение поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга; владение навыками пластического и психофизического тренинга.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 5. Разминка, стойка, фехтовальные перемещения

Задание: представить комплекс специальных упражнений для освоения техник: стойка, фехтовальные перемещения (7-8 упражнений).

Оценивается:

- знание особенностей движения в сценическом пространстве;

- умение использовать разнообразные средства пластической выразительности;

- владение основами сценического движения, акробатики.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2.Корректно, без отсутствия искажения заданий

3.Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 6. Работа в парах, дистанция

Задание: представить комплекс индивидуальных упражнений по подготовке к приёму защиты и нападения (7-8 упражнений).

Оценивается: знание возможностей и проблем своего телесного аппарата; умение поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга; владение навыками пластического и психофизического тренинга.

1.Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2.Корректно, без отсутствия искажения заданий

3.Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 7. Соединения, открывание противника, удар (укол), защиты

Задание: представить комплекс упражнений (7-8 упражнений) на соединения, открывание противника, удар (укол), защиты.

Оценивается:

-знание особенностей движения в сценическом пространстве;

-умение использовать разнообразные средства пластической выразительности;

-владение основами сценического движения, акробатики.

1.Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2.Корректно, без отсутствия искажения заданий

3.Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 8. Обязательная композиция

Задание: представить варианты этюдов (2-3) на: соединение фехтовальных фраз в законченную композицию. В данный подраздел входит так же понятие выбора верного ракурса для исполнения того или иного фехтовального действия.

Оценивается: знание возможностей и проблем своего телесного аппарата; умение поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга; владение навыками пластического и психофизического тренинга.

Критерии оценивания:

1.Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2.Корректно, без отсутствия искажения заданий

3.Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Массовый бой в различных условиях площадки

Задание: представить этюды (видео) на технику ведения массового боя в различных условиях площадки.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы

разминки, тренинга, этюды (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно: Знает возможности и проблемы своего телесного аппарата; умеет поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга; владеет навыками пластического и психофизического тренинга.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 9. Фехтовальный спектакль: принцип работы над материалом/

Задание: Создание спектакля, основным решением конфликта в котором будет фехтование. Снятие самостоятельных короткометражных фильмов студентами, в которых так же главным решением основного конфликта будет фехтование.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы, а именно:

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приемами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

ТЕСТ:

1. Фехтование это
 - a. разновидность гоночных состязаний
 - b. вид рукопашного боя
 - c. **система приёмов владения ручным холодным оружием в рукопашном бою, нанесения и отражения ударов и уколов**
2. Гарда это
 - a. защитная сетка на лице
 - b. защитный жилет
 - c. защитные накладки для коленей
 - d. **металлический щиток выпуклой формы на эфесе оружия**
3. Сколько дистанций выделяют в фехтовании на шпагах
 - a. Две
 - b. **Три**
 - c. Четыре
 - d. Пять
4. Завязывание
 - a. **разновидность захвата с перемещением клинка противника в различных плоскостях**

- b. действие, производимое со шнуровкой защитного костюма
 - c. разновидность ближнего боя
- 5. Линии фехтовальные
 - a. специальная разметка на поле поединка
 - b. условное понятие о сторонах пространства, лежащих внутри и снаруж (вверх и вниз) от клинка фехтовальщика**
 - c. разметка на сцене для артиста
- 6. Финт
 - a. угрожающее движение оружием, вызывающее у противника реагирование защитой**
 - b. неожиданные выпады противника
 - c. обманный маневр
 - d. особый вид атаки
- 7. В какой стране зародилось спортивное фехтование?
 - a. Испания**
 - b. Франция
 - c. Англия
 - d. Германия
- 8. «Батман» в фехтовании
 - a. тоже, что и в танце
 - b. удар оружием по клинку противника с целью его поколебать или вывести за пределы поражаемой поверхности**
 - c. движение, представляющее собой какое-либо отведение, приведение или сгибание одной, работающей ноги стоя на всей стопе
 - d. неожиданная выходка

ТЕМА: ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ЗАЧЕТ.

ЗАЧЕТ проводится в виде показа программы, по разделам дисциплины «Б1.О.20 Сценическое фехтование» 6 семестра, включая индивидуальные номера, подготовленные студентами к показу.

Задание:

1. Подготовка и проведение тренинга;
2. Показ техник (упражнения): - держание оружия; - боевая стойка; - позиции; - соединения; - передвижения; - перемены позиций и соединений; - уколы, удары; - показы укола и удара; - батманы, захваты, отбивы. - комбинации приемов.
3. Показ этюдов: схемы боев, изученные в семестре.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой тематике. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга, (с разной степенью точности), этюды, ответить на уточняющие вопросы, а именно: знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приемами сценического фехтования, техникой сценического боя; знает возможности и проблемы своего телесного аппарата; умеет поддерживать свою внешнюю форму с

помощью пластического тренинга; владеет навыками пластического и психофизического тренинга.

Зачет/незачет: 1. Подготовка и проведение тренинга; 2. Показ техник (упражнения); Показ этюдов.

Подготовка и проведение тренинга:

знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; знает возможности и проблемы своего телесного аппарата;

Показ техник (упражнения): - держание оружия; - боевая стойка; - позиции; - соединения; - передвижения; - перемены позиций и соединений; - уколы, удары; - показы укола и удара; - батманы, захваты, отбивы. - комбинации приемов.

владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя; умеет поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга;

Показ этюдов: схемы боев, изученные в семестре;

умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет навыками пластического и психофизического тренинга.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

по направлению 52.05.02 «Режиссура театра»

профиль подготовки «Режиссер драмы»

Автор (ы): Жуков С.Ю., Демченко И.М.

Программа одобрена на заседании кафедры

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Тренинги актерского искусства**

**СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА**

**СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ДРАМЫ**

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ
(год набора 2019)**

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

Химки 2021 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: формирование представлений об актерских тренингах, создание у студентов целостного системного представления о подготовке и тренировке психофизического аппарата для занятий актерским мастерством как способа овладения актерской техникой;
Задачи: проведение актерского тренинга в процессе преподавания основ актерского мастерства и смежных дисциплин в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, а также в рамках образовательных программ повышения квалификации и переподготовки специалистов, работа с артистами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Тренинги актерского искусства» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части ОПОП по направлению подготовки 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы. Дисциплина «Режиссура и актерское мастерство» изучается в 1-2 семестрах. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, должны быть сформированы при освоении дисциплин школьной программы.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для прохождения практик, сдачи госэкзамена и защите ВКР и освоения дисциплин: «Режиссура и мастерство актера», «Сценическая речь», «Сценическое движение». Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данной специальности 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	УК-7.1. Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний УК-7.2. Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни	Знать: принципы здоровьесбережения; роль физической культуры и спорта в развитии личности и готовности к профессиональной деятельности; способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; Уметь: поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; Владеть: навыками физического

		самосовершенствования и самовоспитания
ПК-9. Способность к проведению актерских тренингов	ПК9.1 Подготавливает и проводит тот или иной вид актерского тренинга в зависимости от творческой задачи	Знать: теоретические и методологические основы актерских тренингов, используемых на различных этапах обучения; разнообразные формы и способы проведения актерских тренингов; Уметь: ориентироваться в многообразии существующих систем актерских тренингов; отбирать и подготавливать тот или иной вид актерского тренинга в соответствии с определенной творческой и педагогической задачей; проводить актерские тренинги; Владеть: техникой проведения актерских тренингов

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Тренинги актерского искусства» составляет 722, 252 акад. часа, из них контактных 138 акад.ч. СРС 78 акад.ч., форма контроля зачет в 1 семестре, экзамен во 2 семестре 36ч..

4.2. Структура дисциплины.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах			Формы текущего контроля успеваемости (<i>по неделям семестра</i>) Форма промежуточной аттестации (<i>по семестрам</i>)
				всего	ЗПГ	СРО	
Раздел 1. Общие вопросы теории тренинга							
1	Тема 1. Место и роль тренинга в подготовке актера.	I	1		4	4	Входной контроль: тестирование; Текущий контроль: письменный опрос
2	Тема 2. Принципы тренинга в русских театральных течениях начала XX века	I	2		4	4	Текущий контроль: Контрольная работа
Раздел 2. Основные составляющие компоненты тренинговых систем (туалет актера)							
3	Тема 3.Внимание как один из компонентов воспитания актера	I	3		4	4	Текущий контроль:

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах			Формы текущего контроля успеваемости (<i>по неделям семестра</i>) Форма промежуточной аттестации (<i>по семестрам</i>)
				всего	ЗПГ	СРО	
							выполнение практического задания в творческом дневнике.
1	Тема 4. Мускульное напряжение и освобождение мышц	I	4		8	5	Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике
2	Тема 5. Чувство правды и вера	I	5		8	5	Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике
3	Тема 6. Туалет актера как система упражнений разминки и разогрева	I	6		8	5	Текущий контроль: индивидуальная беседа с преподавателем
4	Тема 7. Память ощущений или аффективная память	I	7-8		8	5	Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике
5	Тема 8. Воображение и фантазия	I	9- 10		9	5	Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике.
6	Тема 9. Общение и взаимодействие	I	11- 12		9	5	Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике.
7	Тема 10. Сц. действие	I	13- 14		9	5	Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике. Межсессионный рубежный контроль: тестирование
8	Тема 11. Общие методические характеристики тренинга мастерства актера по системе К.С. Станиславского	I	15- 17		9	5	Текущий контроль: мини конференция
	ИТОГО	1			68	40	Зачет
2 семестр Раздел 3. Тренинговые формы подготовки актера							
9	Тема 12. Тренинговые системы М. Чехова	2	1-3		12	2	Входной контроль: письменный опрос Текущий контроль: решение практических заданий
10	Тема 13. Биомеханика Мейерхольда	2	4-5		8	2	Текущий контроль: решение практических заданий

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				всего	ЗПГ	СРО	
11	Тема 14. Модели тренинга Гротовского	2	6-7		8	4	Текущий контроль: решение практических заданий Межсессионный рубежный контроль: контрольная работа
Раздел 4. Тренинговые формы подготовки к спектаклю							
12	Тема 15. Композиция	2	8		4	4	Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике
13	Тема 16. Атмосфера	2	9		4	4	Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике
14	Тема 17. Характерность	2	10		4	4	Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике
15	Тема 18. Событие	2	11		4	4	Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике
16	Тема 19. Основы построения мизансцен	2	12		4	4	Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике
17	Тема 20. Импровизация	2	13		4	5	Межсессионный рубежный контроль: тестирование Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике
18	Тема 21. Основные приемы ведения тренинга	2	14- 15		8	3	Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике
Раздел 5. Технологические основы проведения тренинга.							
19.	Тема 22. Ведущий тренинга	2	16- 17		8	2	Текущий контроль: Проведение упражнений тренинга на группе
Промежуточная аттестация		2	Форма проведения- экзамен 36- контроль; 2 -консультация			Творческий показ упражнений элементов тренинга	
Итого за 2 семестр-144 ч.					68	38	
Итого часов 252 ч.					136	78	36-контроль

4.2. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Общие вопросы теории тренинга

Тема 1. Место и роль тренинга в подготовке актера.

Формирующие понятия: природа психофизического воспитания актера; этапность и становление актерского тренинга как способа воспитания и репетирования актера; развитие философской и психологической науки и их влияние на совершенствование тренинга актера; театральные культурные традиции и разные виды тренинговых систем;

Упражнения для тренинга. Знакомство – Угадай, кто это – Здравствуйте - Здесь и теперь.

Тема 2. Принципы тренинга в русских театральных течениях начала XX века

Формирующие понятия: система Станиславского как первый научный подход к тренингу актера; принципы тренинга в русских театральных течениях начала XX века (Станиславский, Мейерхольд, Чехов и др.).

Упражнения для тренинга. Знакомство – Угадай, кто это – Здравствуйте - Здесь и теперь.

Раздел 2. Основные составляющие компоненты тренинговых систем (туалет актера)

Тема 3. Внимание как один из компонентов воспитания актера

Формирующие понятия:

творческое сценическое внимание; устойчивое сценическое внимание (сосредоточенность); собранное (сконцентрированное) сценическое внимание; рассеянное сценическое внимание; внимание в жизни и на сцене; внимание формальное и творческое; сценическое внимание к воображаемым объектам; сценическое внимание актёра; сценическое внимание партнёра; виды сценического внимания; непрерывная линия сценического внимания; объект сценического внимания; правильный выбор объекта сценического внимания; объекты произвольного внимания; субъект сценического внимания; напряжение сценического внимания; круги сценического внимания.

Упражнения для тренинга.

Человек-невидимка - Жмурки – Кто внимателен – Переходы – Семафор – Переходы со стульями – Передвижки – перебежки – Творческая площадка – Кольцо – Фигуры перестановок – Лучшие места – Часы – Волчок – Хлопки – Отвечай! – Двойные хлопки – Теннисные мячи – Мячи и числа – Мячи и слова – Земля, воздух, вода – Песня – Держи свою мелодию – Координация движений – Игра с носорогом – Координация движений с помощью песни – Пишущая машинка – Два шрифта – Испорченная пишущая машинка – Линотип – Плакат – Арифмометр – Отстающее зеркало – Змейка – Врезки – Комбинированное упражнение – Юлий Цезарь – Пересеченность – Чистая перемена – Сервировка – Ходить по сцене – Толпа.

Тема 4. Мускульное напряжение и освобождение мышц

Формирующие понятия:

мышечное (мускульное) напряжение; физическое напряжение; нервное напряжение; творческое напряжение; необходимое напряжение; сильное (чрезмерное, максимальное) напряжение; бессмысленное (лишнее, излишнее, ненужное, бесплодное) напряжение; напряжение мышц; состояние покоя; мышечное расслабление; творческое расслабление; необходимое расслабление; динамика расслабления.

Упражнения для тренинга.

Вертикаль – горизонталь – Руки – ноги - корпус-голова - Разведка мышц – Норма напряжения – Мускульная энергия – Ртуть в пальце – Волшебный шарик – Укажи вдаль! – Переливаем энергию – Круговое переливание – Сорви персик! – Сад – Вес воображаемых вещей – Стакан и рояль – Гири – Чаши – Цепочка – Бросание предметов – Новоселье – Сложная перестановка – Тяжелая работа – Оправдание жеста – Постановка жеста – Прерванное движение – Произвольные жесты – Запрещенное движение – Японский

прием со стулом – Случайная поза – Статуя – Скульптура по памяти – Буратино – Напряжения по заказу – Ревизоры напряжений – Оправдание поз в движении – Повтори позу! – Мысленное оправдание позы – Память движений – Вспомните упражнение! – "Брито-стрижено" – Режиссеры и актеры – Оправдание движений – По дороге домой.

Тема 5. Чувство правды и вера

Формирующие понятия: сценическая (художественная) правда; настоящая (подлинная, жизненная) правда; поиски сценической правды; правда общения; вера в правду переживаемых чувств; вера в правду производимых действий; осознание правды; ощущение правды; нахождение правды в чем – либо.

Упражнения для тренинга.

Снежки – Перестрелка - Приклеился - Суфлер -Переставить стул – Сидеть – Цель действия – Ждать – Предлагаемые обстоятельства времени и места – Встать и сесть – Отношение к предмету – Отношение к месту – Войти в дверь – Элементарные действия – Повторные действия – Каждый раз впервые! – Отыскивать правду! – Неправда - Больно! – Инстинктивные реакции.

Тема 6. Туалет актера как система упражнений разминки и разогрева

Формирующие понятия:

Работа артиста над развитием и совершенствованием своих профессиональных качеств; Задачи ежедневной тренировки, система упражнений, распределений усилий в упражнениях разминки и разогрева; Физическая тренировка и техника речи, упражнения на различные элементы (единичные и парные); Создание новых упражнений.

Упражнения для тренинга.

Снежки – Перестрелка - Приклеился - Суфлер -Переставить стул – Сидеть – Цель действия – Ждать – Предлагаемые обстоятельства времени и места – Встать и сесть – Отношение к предмету – Отношение к месту – Войти в дверь – Элементарные действия – Повторные действия – Каждый раз впервые! – Отыскивать правду! – Неправда - Больно! – Инстинктивные реакции.

Тема 7.Память ощущений или аффективная память

Формирующие понятия: предметный мир; отражение предметного мира; ощущение, восприятие, представление; восприятие зрительное, слуховое, осязательное, обонятельное, вкус; пространственное, цветовое; повторное ощущение; сужение сознания и выделение объекта; возбуждение эмоциональной памяти; манки: внешние и внутренние; объем памяти; временная связь.

Упражнения для тренинга.

Видящие пальцы – Беру вещь – Угадай предмет! – Вспомни осязание! – Узнай товарища! – Память пальцев – Кассир и покупатель – Контролер – Палочка - узнавалочка – Кто подошел? – Душ – Зима – лето – Слушать-смотреть -вспоминать-осязать – Волшебный тазик – Волшебный тазик партнера – Стакан чая – Ощутите запах! – Вспомните запах! – Цветочный магазин – Пожар – Флаконы – Волшебный графин – Лимон - Вспомните вкус! – Настроение – Физическое самочувствие – Память пяти органов чувств – Условия урока

Тема 8. Воображение и фантазия

Формирующие понятия:

творческое воображение; актерское воображение; активное (пассивное) воображение; тренировка воображения; развитие воображения.

Упражнения для тренинга.

Невозможные фигуры - Лабиринт – Акробат - Волшебный карандаш - Чехарда – Термометр – Пульс – Антивремя – Телепатия - Бег ассоциаций – Домино – Чудеса техники – Синестезии – Перевоплощение – Групповая картина – Сочини рассказ – Сочини сказку – Построй памятник – Небывалая история – Легенда – История вещи – Биография – Вертикаль - Горизонталь – Посыл – Импульс – Жест.

Тема 9. Общение и взаимодействие

Формирующие понятия:

действенное сценическое общение; верное сценическое общение; непрерывное сценическое общение; взаимное сценическое общение; прямое и непосредственное сценическое общение; косвенное сценическое общение; внутреннее и внешнее сценическое общение; мысленное (безмолвное молчаливое); бессловесное (словесное) сценическое общение; общение с партнером; сценическое общение с живым объектом; сценическое общение с воображаемым объектом; сценическое общение с залом; объект сценического общения; взаимность сценического общения; непрерывность (процесс) сценического общения; лучеиспускание; лучевосприятие.

Упражнения для тренинга

Подарок – Лови кастрюлю! – Качели – Тень – Сиамские близнецы – Зеркало – Клубок ниток – Парное оправдание поз – Перехват – Двойной перехват – Парное действие – Пилим дрова – Насосы – Лодка – Перетягивание каната – Озвученные действия – Лучеиспускание и лучевосприятие – Физическая природа общения – Через окно – Сцепка – Что-то случилось! – Над кем смеетесь? – Изобретатели – Два ассистента – Пристройка – Двое на скамейке – Перемена отношения к партнеру – Словесное воздействие – В эфире – Разговор по телефону – Переговорный пункт.

Тема 10. Сценическое действие

Формирующие понятия:

необходимое физическое действие; простое физическое действие; правда физических действий; линия физических действий; логика и последовательность физических действий; выполнение физических действий; действие на сцене; действие в предлагаемых обстоятельствах; действие внутреннее (внешнее); действие активное; действие подсознательное; действие автоматическое; действие “вообще”; действие от первого лица; действие от третьего лица; действие от своего имени.

Упражнения для тренинга.

Борьба на канате. - Разминка спортсмена – Бегу – Иду - Ползу-Прыгаю –Лежу -Сижу – Спрячь предмет - Найди предмет - Салочки – Прятки – Стыковка - Сооруди баррикаду – Снежная крепость– Отбей атаку – Ковбои – Попади в мишень –Задай вопрос - Найди ответ - Париуй фразу – Разыгрывание скетчей – репетиция поведения – Рисование с партнером – Сжатие рук – Сидящий и стоящий – Создание групповой фрески.

Тема 11. Общие методические характеристики тренинга мастерства актера по системе К.С. Станиславского

Формирующие понятия: этапность и становление актерского тренинга как способ воспитания и репетирования актера; развитие философской и психологической науки и их влияние на совершенствование тренинга актера; научный подход к тренингу актера; учение К.С.Станиславского; элементы системы К.С.Станиславского: память, воображение, фантазия, внимание, предлагаемые обстоятельства, сценическое действие, задача, цель, сверхзадача, атмосфера, физическое самочувствие, конфликт, событие и др.; индивидуальная разминка, групповая разминка.

Упражнения для тренинга

Игры с собственным телом – Водоросли – Эскалатор- Борьба на канате - Великан – карлик - Ритм по кругу - Оживление пространства.

Раздел 3. Тренинговые формы подготовки актера

Тема 12. Тренинговые системы М. Чехова

Формирующие понятия:

Внимание; процесс внимания (держу, притягиваю, устремляю, проникаю); объект внимания; воображение; гибкость воображения; репетиции в воображении; атмосфера; пустое пространство; атмосфера повседневной жизни; две атмосферы; борьба атмосфер; сильная атмосфера; объективная атмосфера; субъективные чувства; конфликт атмосферы и действующего лица; атмосфера и содержание; внутренняя динамика атмосферы; миссия атмосферы; общая атмосфера; индивидуальные чувства; окраска; действие с окраской; сложное действие; сложная окраска; жест; психологический жест (ПЖ); индивидуальный жест; общий жест; жест раскрытия; жест закрытия; практическое применение ПЖ; фантастический ПЖ; ПЖ роли; ПЖ отдельных моментов роли; ПЖ отдельной сцены; ПЖ партитуры атмосфер; ПЖ для речи; восприимчивость к ПЖ; душевный импульс; излучение внутренней силы; воображаемое пространство; воображаемое время; воображаемый центр в груди; формирующие движения; плавные движения; реющие движения; излучающие движения; четыре качества искусства (легкость, форма, целостность, красота); образ; вопросы образу; видимый ответ; внутренняя жизнь образа; воплощение образа; характерность; воображаемое тело; воображаемый центр; импровизация; чистая форма импровизации; основа импровизации; индивидуальная импровизация; групповая импровизация; актерский коллектив; восприимчивость; активность (внутренняя, вокруг); чувство стиля; творческая индивидуальность; переживание творческой индивидуальности; три сознания.

Упражнения для тренинга

Представь и рассмотри знакомое место – Знакомое место глазами иностранца – Незнакомое место – Трансформация знакомого места в неизвестное – Трансформация персонажа (из царевны в лягушку) – Фантастические превращения – Амнезия - Представь атмосферу – Создай атмосферу – Поменяй атмосферу – Разрушь атмосферу – Икебана (пластическое выражение икебаны, голосовое выражение икебаны) - Как указывает слово – Оправдай движение – Найди ПЖ (цветов, растений, пейзажа, архитектурной конструкции и т.д.) - Пройди сквозь воду – Полет – Стреляющее тело - Нарисуй телом – Идем за центром – Перетекания центра - Импровизации из точки в точку (индивидуальные, парные, групповые).

Тема 13. Биомеханика Мейерхольда

Формирующие понятия:

тело в движении; трудности управления движением; степень свободы при движении; преодоление избыточной степени свободы в движении; упругость мышц; координация движений; построение движений; уровни построения движений; уровень тонуca; уровень мышечно-суставных связей; пространственное поле и движение в нем; уровень действий; коррекция автоматизма; разновидности движений- двигательный навык; построение двигательного навыка.

Упражнения для тренинга

Шаг- Бег- Прыжок- Подскок- Ползание- Лазание по горизонтали, по вертикали, наклонной, пересеченной плоскостям- Приседания- Руки – ноги – корпус – голова - Метание предмета – Толкание предмета- Управление предметом- Бодибилдинг- Старт и финиш- Движение по ровной, наклонной, пересеченной плоскости – Драка - Схватка- Столкновение - Стенка на стенку – Футбол - Ручной мяч - Двигатель- Движитель - Движение машин - Перенос- передача предмета.

Тема 14. Модели тренинга Гротовского

Формирующие понятия:

Энергетические центры; центр напряжения; устранение внутренних помех; концентрация организма; развитие целостности актера; импульсы; индивидуальные импульсы; область начала импульса; точка начала импульса; высвобождение тела; тело-жизнь; тело-память; разблокировка тела-памяти; точки выхода; спонтанный поток тела через точные детали; знаки-жесты; голосовые знаки; личные ассоциации; индивидуальность исследований; преодоление себя; вызов; доверие к собственному телу; конкретность элементов в телесных упражнениях; точность элементов в пластических упражнениях; равновесие; органичная акробатика; резонаторы; грудной резонатор; головной резонатор; затылочный резонатор; резонатор маски; носовой резонатор; переднезубной резонатор; гортанный резонатор; брюшной резонатор; нижнепозвоночный резонатор; тотальный резонатор; открытие гортани; дифференсация дыхания; диафрагмальное дыхание; разблокировка естественного дыхания; способ действия голосом; голос как продолжение тела; тренинг как постоянный опыт.

Упражнения для тренинга

Кот – металлический пояс – акробатические позиции (хатха йога) – прыжок тигра – импровизации с кистями рук – игры с собственным телом – неожиданные движения – цветение и увядание тела – образ животного – новорожденный младенец – пародии на походки – пародии на дикции – игры с лицевой маской – пластилиновое лицо – создай голосом – направь голос по тоннелю – покрась голосом – голосовые воображения – тигр – змея – корова.

Раздел 4. Тренинговые формы подготовки к спектаклю

Тема 15. Композиция

Формирующие понятия:

части и целое; основные элементы (повтор, контраст); композиция в тексте; драматический канон; событийный ряд; куски и задачи; композиция цвета (колорит, линейная изобразительность); композиция архитектуры (фронтальность, объемность, пространственность, глубина); киноискусство (монтаж, свет, звук, музыка, интонация, ритм); значение и смысл произведения; обобщение содержания.

Упражнения для тренинга:

Построй мизансцену – Измени содержание – Оправдай – Кусок жизни (сумерки, рассвет, толпа) – Раскадровка – Соедини картинки – Мозаика – Панно – Композитор – Исполнитель-Дирижер – Музыкальный аппарат –Партитура – Скульптор – Снежная фигура – Ведущий (ведомый) – Посади сад – Заброшенный магазин – Эскалатор – Немое кино – Стеганное одеяло.

Тема 16. Атмосфера

Формирующие понятия:

контекст общения; общее "настроение" ситуации; психологическое содержание ситуации; эмоциональное отношение к ситуации; атмосфера в повседневной жизни; актер и зритель;

пустое пространство сцены; разность атмосфер; борьба двух атмосфер; переход двух атмосфер; изменение атмосфер; трансформация атмосфер; атмосфера и субъективные чувства; объективная атмосфера и субъективные чувства; атмосфера и содержание; внутренняя динамика; миссия атмосферы; время и пространство атмосферы; объем атмосферы; границы атмосферы.

Упражнения для тренинга:

Представьте себе атмосферу – Действуйте в атмосфере – Живите в атмосфере – Измените атмосферу – Создайте атмосферу (толпа, дом, ущелье, гроза, после грозы, светский раут, сражение, базар, гонки, переход через пустыню, времена года, ландшафт, в космосе, звездные войны, танго, манекены и покупатели и т.д.).

Тема 17. Характерность

Формирующие понятия:

внешняя характерность; внутренняя характерность; подлинная характерность; характерность роли; характерность образа; ощущение характерности; искать (найти); характерность в чем либо (в манере общения, характере восприятия, жесте, походке); раскрыть характерность; создавать характерность; владеть характерностью; стремиться к характерности; зерно образа; зерно роли.

Упражнения для тренинга

Интервью с партнером – Наблюдение из окна – Чужая одежда – Переоделись – Походки – Маски итальянской комедии – Мимикрия – Центры движения – Взгляд – Дыхание – Нарисуй грим – Нарисуй лицо – Оживи куклу – Выбери парик – Худой (толстый) – Профессиональная внешность (военный боксер продавец водитель) – Национальная характерность (англичанин, китаец, латыш, туркмен) – Социальная характерная принадлежность (священник, клерк, нищий, чиновник) – Театральная характерность (инженер, трагист, герой, героиня).

Тема 18. Событие

Формирующие понятия:

исходное (начальное) событие; основное событие; центральное событие; финальное событие; главное событие; сложное событие; событие пьесы (акта картины отрывка); событийный ряд; развитие события; непрерывность событий; стремительность; логика и последовательность; взаимодействие событий; зависимость событий друг от друга; оценка события; изучать событие; раскрыть событие; понять событие.

Упражнения для тренинга

И вдруг – Внезапный поворот – Дорога Москва- Петербург – Построй рассказ – Самое яркое событие (рассказать, проиграть) – Самое печальное событие (рассказать, проиграть) – Творец – Кукольный театр – Фигуры и фон – Сценарии – Спонтанный театр – Последняя капля – Разговоры за спиной – Поход в магазин – Испорченная пластинка – Сочини сказку – Последняя встреча – Что дальше будет – С чего началось – Первая встреча – Накал борьбы – Чем дело кончилось – Воссоздай событие по предметам – Путаница – Шпионы и полицейские – Мафия – Трансформация.

Тема 19. Основы построения мизансцен

Формирующие понятия:

точная мизансцена тела; выразительная мизансцена; виды взаимозависимости мизансцены тела от чего либо; композиция мизансцены тела; найти мизансцену тела; центр мизансцены тела; периферия мизансцены тела; воплотить что либо в мизансцене тела; азимут

мизансцены; рельеф мизансцены; ракурс мизансцены; графика мизансцены; групповые и индивидуальные мизансцены.

Упражнения для тренинга

Фас- профиль- труакар – Хлопок – стоп-кадр – Убежал – не догнал – Квадраты пространства – Движение в профиль – Вертикаль-горизонталь - Изгиб – поворот – разворот – Броуновское движение – Займи свободное место – Остановка – Действие на месте – Третий лишний – Вышибалы – Найди клад – Эстафета.

Тема 20.Импровизация

Формирующие понятия:

творческий акт; естественное и непроизвольное; рождение нового; увлечься обстоятельствами; предлог для импровизации; течение импровизации; основа импровизации; импровизация как способ репетирувания; лаконичность импровизации.

Упражнения для тренинга

От слова к рассказу – Чистый лист – От точки к точке – Да – нет – Измени алгоритм – Полет стрелы – Схвати рядом – Неожиданный ход – Начни играть - Неожиданное рядом – Наметь цель – Измени движение – Куда кривая вынесет – Начало и конец – Ответь за соседа – “Да- но - хотя”- Цветное радио – Интервью – Фантастические фигуры.

Раздел 5. Технологические основы проведения тренинга.

Тема 21. Основные приемы ведения тренинга

Формирующие понятия:

Способы ведения тренинга; психогимнастические упражнения; игровые методы; групповая дискуссия.

Упражнения для тренинга:

Разминка: утренняя, производственная и профессиональная; по видам спорта - Подвижные игры, разогревающие игры, ролевые и деловые игры - Релаксирующие упражнения - Упражнения коррекционные - Групповые дискуссии - Беседы с Сократом – Суд- Ток-шоу.

Тема 22.Ведущий тренинга

Формирующие понятия:

Ведущий тренинга; проводник идей тренинга; оценка успешности тренинга через объективные и субъективные показатели; профессионализм ведущего; последовательность и настойчивость в проведении своего теоретически обоснованного замысла и своей линии проведения тренинга; доскональное знание технологии тренинга; техника упражнений, методик и т.п.; умение проводить диагностику; наблюдения, беседы, опросы, тестирование и др.,- когнитивность поведения (осознание и понимание целей, способов и возможных результатов своих и чужих действий); реактивность (способность к быстрым и адекватным действиям, а так же способность к перестройке по ходу работы); умение общаться (формально, не формально); умение ориентироваться в конфликтных ситуациях и грамотно их разрешать; умение ставить цели и задачи; умение контролировать и эффективно распределять время; умение к критической оценке собственных решений и их последствий. Личностные качества ведущего: ответственность; социальная чувствительность; эмпатичность; социальная зрелость и жизненный опыт-интеллект и креативность; развитая волевая сфера; самообладание, выдержка, настойчивость, терпение; уравновешенность и стрессоустойчивость; уверенность в себе ; энтузиазм и оптимизм.

Функции ведущего: руководитель, рядовой участник, эксперт, поверенный, опекун.

Упражнения для тренинга

Здесь и теперь – Кто я – Потерпевшие кораблекрушение – Коммуникативные стили поведения (умиротворяющий, обвиняющий, ультрарассудительный, уводящий в сторону) – Поддержи идею- отвергни идею – Сделай комплимент – Звуковая микролаборатория – Встреча – Прорвись в круг – Одиночество – Доверяющее падение – Впечатление – Соревнование в силе рук – Поднятие тела – Последняя встреча.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «ТРЕНИГИ АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА» используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие смешанный, теоретико- и практикоориентированный характер дисциплины:

- полугрупповые практические занятия;
- тренинги, этюды, упражнения, игры
- творческие проекты
- портфолио.

Наиболее оптимальными в преподавании выступают следующие инновационные технологии: педагогическая технология модульного структурирования педагогических знаний; комплексная дидактическая видеотехнология; педагогическая технология организации самостоятельной работы обучающихся с книгой; педагогическая технология использования компьютерной презентации в учебно-воспитательном процессе.

Главная ценность названных технологий в том, что они позволяют педагогу: уйти от монологичности преподавания, осуществить на учебном занятии обратную связь, наладить субъект-субъектные отношения, привить обучающимся навыки самостоятельного исследования, развить у обучающихся логическое мышление, научить обучающихся позиционировать себя.

Использование активных и интерактивных форм проведения занятий.

Целью самостоятельной работы студентов является выработка навыков проведения актерских тренингов.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе практических занятий дисциплины «ТРЕНИГИ АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА»;
- формирования навыков планирования образовательного процесса и разработки методических материалов по тренингам актерского мастерства; подготовки и проведения учебных занятий;
- в процессе выполнения самостоятельной работы студент овладевает умениями и навыками проведения актерских тренингов.

Формы самостоятельной работы:

- Ознакомление и работа с ЭБС «Znanivm. Com».
- Подготовка к практическому творческому занятию.
- Подготовка к презентации,
- Подготовка к проведению семинара-конференции,
- Подготовка к обсуждению презентаций студентов,
- Подготовка к тестированию
- Подготовка к выполнению контрольной работы

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи опроса, тестового материала (вопросы)) в завершении изучения каждого раздела. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Текущий контроль: проверка самостоятельной работы студента (осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашних заданий, диагностике уровня сформированности умений и навыков, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.)	УК-7; ПК-9	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно
Промежуточная аттестация: зачет	УК-7; ПК-9	Зачтено/не зачтено
Промежуточная аттестация: экзамен	УК-7; ПК-9	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с выполнением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

1 СЕМЕСТР

Тема: Место и роль тренинга в подготовке актера

Входной контроль: тестирование

Входной контроль осуществляется в форме тестирования с использованием компьютерных технологий, в т.ч. интернет-тестирования (для заочной формы обучения).

1. Тренинг актерского мастерства это-

- А.) способ репетирования актера
- Б.) субъективные чувства
- В.) способ тренировки психофизического аппарата актера

2. Термин «Туалет актера» введен:

- А.) М.Чеховым
- Б.) В.Э. Мейерхольдом
- В.) К.С.Станиславским

3. На каких принципах основывается безопасность проведения упражнений и заданий по предмету:

- А.) на знании нормативных документов, регламентирующих соблюдение техники безопасности
- Б.) на умении грамотно оценить техническое состояние оборудования и помещения для проведения занятий
- В.) на точном выполнении методики проведения упражнений и заданий

4. Понятие "тренинг" от английского:

- А.) интегрировать
- Б.)обучать, воспитывать
- В.) возводить

5. Упражнение тренинга должно быть доведено до:

- А.) автоматизма
- Б.) до внутреннего ощущения правды и убедительности действия
- В.) виртуальной модели в сознании

6. К основным структурным элементам пластической выразительности актера относятся:

- А.) совокупность физических навыков актера
- Б.) танец, пантомима, акробатика
- В.) тело, голос и ритмопластичность

7. Требование, которое, К.С. Станиславский предъявляет к актеру, заключается в том, чтобы актер искал объекты для своего внимания:

- А.) в жизни
- Б.) в зрительном зале
- В.) на сцене

8. Неоднократное повторение упражнений требует:

- А.) точности выполнения
- Б.) новых обстоятельств
- В.) накопление актерского опыта

9. Групповая сплоченность в тренинге строится на:

- А.) длительности проведения тренинга
- Б.) совпадении интересов, взглядов, ценностей и ориентации участников группы
- В.) включенность тренинга в учебный процесс

10. Актерский тренинг разрабатывает:

- А.) тело актера
- Б.) психику актера

В.) психофизический аппарат актера

Оценивается: способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни; способность к проведению актерских тренингов

Текущий контроль: письменный опрос

-В творческом дневнике дать развернутые ответы на следующие вопросы:

- Знали ли Вы, до поступления в вуз, об актерском тренинге (что именно)?

-Зачем нужен тренинг актеру?

- Чему Вы, лично, хотите научиться на тренинге.

- Выпишите из разных словарей (психологического, социологического, педагогического и др.) определение понятия «тренинг», сравните их между собой, выделите общее для разных определений.

- Дайте определение терминам: «тренинг», «муштра», «туалет актера».

Оценивается: умение анализировать и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; самостоятельно строить процесс овладения и развития конкретной профессиональной деятельности; оценивать возможности реализации личностных способностей при самостоятельном построении процесса усвоения конкретной профессиональной деятельности; анализировать и корректировать планы личного и профессионального развития с учетом имеющихся ресурсов

Тема 2. Принципы тренинга в русских театральных течениях начала XX века

Текущий контроль: Контрольная работа

Дайте ответы на вопросы в творческом дневнике:

В чем заключается природа психофизического воспитания актера;

Какова этапность и становление актерского тренинга в России?

Как философия и психология повлияли на тренинг актерского мастерства;

Какие тренинговые системы вы знаете;

Тема 3. Внимание как один из компонентов воспитания актера;

Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике.

1. В творческом дневнике дать определение внимания из «Психологического словаря». Дать ответы на следующие вопросы: -а) что такое направленность внимания; -б) что такое концентрация внимания; -с) какие существуют виды внимания; - д) почему говорят о кризисе внимания в информационную эпоху.

2. Прочитайте раздел книги К.С. Станиславского «Работа актера над собой» раздел «Творческое внимание» опишите что называется -объектом и субъектом сценического внимания; - кругами сценического внимания; - внимание в жизни и на сцене; - сценическое внимание к воображаемым объектам.

3. В перерывах между занятиями дисциплины «Тренинги актерского мастерства » проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения на внимание. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения,

самочувствие и динамику развития.

Оценивается: знание теоретических и методологических основ актерских тренингов

Тема 4. Мускульное напряжение и освобождение мышц

Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике

1. В перерывах между занятиями дисциплины «Тренинги актерского мастерства » проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения на мускульное напряжение и освобождение мышц. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и динамику развития.
2. В творческом дневнике объясните, как Вы понимаете следующее выражение: «Мысли принимают форму в действии, а действие снова влияет на ум». Дайте определение мускульного напряжения и освобождения мышц. Как влияет мускульный зажим на поведение (в жизни и на сцене).
3. Ознакомьтесь с теорией «мышечного и психологического панциря» Вильгельма Райха. Опишите ее суть (режим доступа: ru.wikipedia.org/wiki/Райх,_Вильгельм; <https://pro-psichology.ru/sovremennye-psixologicheskie-teorii/81-teoriya-v-rajxa-xarakternyj-myshechnyj-pancir-kak.html>).

Тема 5. Чувство правды и вера

Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике

1. В творческом дневнике дайте характеристику одной из составляющих компонентов тренинговой системы актера – сценической вере и правде: определение, характеристика, свойства, функции.
2. Выработывайте навык освоения сценической веры актера: найти, вызвать и почувствовать правду и веру (в области тела). В перерывах между занятиями дисциплины «Тренинги актерского мастерства » проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения на чувство правды и веры. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и динамику развития.
3. Прочитайте раздел книги К.С. Станиславского «Работа актера над собой» «Чувство правды и вера», составьте конспект раздела.

оценивается: Умение отбирать и подготавливать тот или иной вид актерского тренинга в соответствии с определенной творческой и педагогической задачей; проводить актерские тренинги

Тема 6. Туалет актера как система упражнений разминки и разогрева

Текущий контроль: индивидуальная беседа с преподавателем

Быть готовым рассуждать на следующие темы:

- Работа артиста над развитием и совершенствованием своих профессиональных качеств;
- Задачи ежедневной тренировки, система упражнений, распределений усилий в упражнениях разминки и разогрева;
- Физическая тренировка и техника речи, упражнения на различные элементы (единичные и парные);
- Создание новых упражнений.

оценивается: знание психолого-педагогических принципов самостоятельного

построения процесса усвоения и совершенствования профессиональной и других видов деятельности

Тема 7. Память ощущений или аффективная память

Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике

1. Дайте определение термину «память». Что такое память зрительная (визуальная), моторная (кинестетическая), звуковая (аудиальная), вкусовая, болевая?
2. Какие Вы знаете мифы, легенды, сказки о памяти. Опишите краткое содержание. Что нового Вы узнали о памяти и как это знание применять в тренинге.
3. В перерывах между занятиями дисциплины «Тренинги актерского мастерства» проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения на память ощущений или аффективная память. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и разбор проведения упражнений.

Тема 8. Воображение и фантазия

Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике.

1. В перерывах между занятиями дисциплины «Тренинги актерского мастерства» проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения на воображение и фантазию. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и разбор проведения упражнений.
2. Составьте таблицу и выпишите определения, относящиеся к воображению и фантазии; в чем общность и различие; как развивать воображение и фантазию.
3. Что произойдет, если у Вас вырастут крылья. Куда бы Вы полетели? Опишите Вашу фантазию в дневнике.

Тема 9. Общение и взаимодействие

Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике.

В творческом дневнике опишите результаты наблюдений за людьми (это могут быть ваши однокурсники, друзья, или незнакомые для Вас люди, но с которыми Вы периодически встречаетесь и имеете возможность наблюдать за их поведением). Фиксировать нужно:

- 1)- краткую характеристику человека: пол, примерный (или точный) возраст, предполагаемое профессиональное занятие, манеру общения (обычную, характеризующую человека).
- 2)- дату, время и место наблюдения.
- 3)- ситуацию, в которой находится наблюдаемый.
- 4)- как человек общается в зависимости от ситуации, с выделением: действенного общения, взаимного общения; прямого и непосредственного общения; косвенного общения; внутреннего и внешнего общения; мысленного (безмолвное молчаливое); общения с партнером; общения с воображаемым объектом.
- 5)- наблюдение должно продолжаться в течение месяца, ежедневно.

По окончании периода наблюдения перечитайте Ваши записи и напишите: -как изменялось общение у вашего наблюдаемого и почему; - что нового вы для себя открыли в процессе наблюдения; - что из этого наблюдения Вы могли бы взять в практику

сценического общения.

Тема 10. Сценическое действие

Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике.

1. В творческом дневнике дайте характеристику следующим понятиям: простое физическое действие; правда физических действий; линия физических действий; логика и последовательность физических действий; действие на сцене; действие в предлагаемых обстоятельствах; действие внутреннее (внешнее) на основании книги К.С. Станиславского «Работа актера над собой».

2. В перерывах между занятиями дисциплины ТРЕНИНГИ АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения на сценическое действие. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и разбор проведения упражнений.

3. В творческом дневнике фиксируйте наблюдения за людьми в процессе действий, при этом указывайте: - дату, время и место наблюдения; обстоятельства действия; - характер протекания действия.

Межсессионный рубежный контроль: тестирование

1). "Основы всей этой реформы, этого Возрождения, этой Революции театра, заложили русские, прирожденные люди искусства, и одна личность – Станиславский" - автор этой цитаты, приведенной в работе С.В. Гиппиус «Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств»:

- А) – Б. Брехт
- Б) – Р. Ролан
- С) – П. Ахард.

2). К.С. Станиславский говорил: «Певцам необходимы вокализы, танцовщикам – экзерсисы, а сценическим артистам

- А) – талант
- Б) – гибкая психика
- С) - тренинг и муштра

3). Актерский тренинг воспитывает

- А) – прочные навыки динамических стереотипов повторяемых движений
- Б) – все богатства человеческой – физической и духовной – природы актера
- С) – искусство актерской игры

4). Понятие "тренинг" от английского

- А) – интегрировать
- Б) – обучать, воспитывать
- С) – возводить

5). Тренировать отдельные элементы системы можно только

- А) – повтором
- Б) – действием

С) - запоминанием

6). Упражнение тренинга должно быть доведено до

А) – автоматизма

Б) – до внутреннего ощущения правды и убедительности действия

С) – воспроизведения в сознании

7). Увидеть – это значит

А) – понять психофизический процесс восприятия

Б) – смотреть

С) - осознать увиденное

8). В упражнении « Рассмотрите предметы» нужно

А) – увидеть в простых вещах необычное, чудесное, удивительное

Б) – подключить магическое « если бы»

С) – настроиться на восприятие

9). Упражнения тренинга на мышечно-двигательные процессы тренируют

А) – релаксацию

Б) – внутреннего мускульного контролера

С) - полное расслабление мышц

10). Неоднократное повторение упражнений требует

А) – точности выполнения

Б) – новых обстоятельств

С) - накопление актерского опыта

11). Формула сценического внимания по Станиславскому: «Вижу, что дано, отношусь

А) – как несуществующему

Б) – как задано

С) – как произойдет в момент творческого озарения

12). Задача сценического внимания актера

А) – в одинаковой степени держать несколько объектов внимания

Б) – быть поверхностным, быстро переходить с одного объекта на другой

С) - активная сосредоточенность на произвольном объекте в пределах сценической среды

13). Элементарной (первичной) формой внимания является внимание

А) – произвольное

Б) – непроизвольное

С) - внутреннее

14). Требование, которое, К.С. Станиславский предъявляет к актеру, заключается в том, чтобы актер искал объекты для своего внимания

А) – в жизни

Б) – в зрительном зале

С) - на сцене

15). Внимание к объекту вызывает

А) – чувство правды и веры

Б) – расслабление мышц

С)- вызывает естественную потребность что-то с ним сделать

16). «Туалет актера» является:

А) индивидуальной разминкой актера

Б) групповой разминкой

С) парной импровизацией

17). Термин «Туалет актера» введен:

А) М.Чеховым

Б) В.Э. Мейерхольдом

С) К.С.Станиславским

18).Что из ниже перечисленного не является элементом индивидуальной разминки актера:

А) наблюдения

Б) интенсивные физические упражнения

С) коммуникативные упражнения

19).Что тренируют упражнения на координацию?

А) воображение и фантазию

Б) мышечный контролер

С) эмоциональную память

20).Центр тяжести тела – это:

А) часть тела, удерживающая его в равновесии

Б) наиболее зажата часть тела

С) центральная часть тела

Тема 11. Общие методические характеристики тренинга мастерства актера по системе К.С. Станиславского

Текущий контроль: мини конференция

1.Ознакомьтесь с книгой Л.П.Новицкой «Уроки вдохновения», выпишите тренинговые упражнения (не менее 6 на каждый элемент) и методические указания для их проведения.

2. Определите значение термина «методика» из следующих:

- А) совокупность приемов обучения чему-либо, методов целесообразного проведения некоей работы, процесса, или же практического выполнения чего-либо.

- Б) способ теоретического исследования или практического осуществления чего-либо.

- С) исследовательская стратегия, в коей выполняется целенаправленное наблюдение за неким процессом в условиях регламентированного изменения отдельных характеристик условий его протекания.

В соответствии с выбранным определением опишите суть методики «туалета актера», «тренинга и муштры» К.С. Станиславского.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 1 СЕМЕСТРА - ЗАЧЕТ

На зачет выносятся следующие задания:

-проведение одного из упражнений курса на группе; упражнение выбирает преподаватель из письменной работы студента или из творческого дневника студента;

- ответы на теоретические вопросы:

1. Этапность и становление актерского тренинга как способ воспитания и репетирования актера.
2. Развитие философской и психологической науки и их влияние на совершенствование тренинга актера.
3. Система Станиславского как первый научный подход к тренингу актера.
4. Принципы тренинга в русских театральных течениях начала XX века (Станиславский, Мейерхольд, Чехов и др.).
5. Раскройте понятие «сценическое внимание», назовите упражнения, тренирующие этот элемент воспитания актера.
6. Раскройте понятие «круги сценического внимания». Какие существуют виды внимания
7. Дайте определение мышечного контролера. Какие группы мышц Вы знаете.
8. Теория «мышечного и психологического панциря» Вильгельма Райха.
9. К.С. Станиславский о сценической (художественной) правде.
10. Раскройте понятие правда физических действий; линия физических действий; логика и последовательность физических действий.
11. Проведите анализ предлагаемых обстоятельств экзамена.
12. Воображение и фантазия; в чем общность и различие.
13. К.С. Станиславский о внутреннем видении; примеры упражнений.
14. Дайте характеристику следующим понятиям: вереница видений; актерское видение; внутреннее видение; видение роли.
15. Дать определения градациям темпоритмов; как и почему происходит переключение темпоритма.

2 семестр

Тема 12. Тренинговые системы М. Чехова

Входной контроль: письменный опрос

- опишите как вы проводите туалет-настройку перед занятиями
- что входит в понятие «тренинг и муштра»
- если бы вы преподавали актерское мастерство в театральном классе, как бы вы построили урок на тему «туалета актера»
- на основании чего можно оценить готовность студента/актера к занятию по актерскому мастерству/репетиции

Текущий контроль: решение практических заданий

1. Прочитайте работу: Чехова М. Литературное наследие в 2т., Т.2. Составьте конспект

по следующему плану:

Первый способ репетирования (воображение и внимание).

Второй способ репетирования (атмосфера).

Третий способ репетирования (индивидуальные чувства, действия с определенной окраской).

Четвертый способ репетирования (психологический жест).

Пятый способ репетирования (воплощение образа и характерность).

Шестой способ репетирования (импровизация).

2. Составьте тренинг в терминах М. Чехова

3. В перерывах между занятиями дисциплины ТРЕНИГИ АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения тренинговой системы М. Чехова. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и разбор проведения упражнений.

Тема 13. Биомеханика Мейерхольда

Текущий контроль: решение практических заданий

1. В творческом дневнике опишите наиболее запомнившиеся упражнения тренинговой системы В. Мейерхольда; специфические термины и их расшифровку.

2. В перерывах между занятиями дисциплины ТРЕНИГИ АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения тренинговой системы В. Мейерхольда. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и разбор проведения упражнений.

3. Прочитайте статью Е.Е. Кузиной и И.Р. Сакаева «Апология биомеханики» //Петербургский Театральный журнал, 2009 №2(56) //электронный ресурс: код доступа: <http://ptj.spb.ru/archive/56/spb-jam-56/apologiya-biomexaniki/>, посвященную тренинговым упражнениям В. Мейерхольда. Проведите упражнения, описанные в статье. В творческом дневнике отражайте дату проведения упражнений, общее время, упражнения, самочувствие и разбор проведения упражнений.

Тема 14. Модели тренинга Гротовского

Текущий контроль: решение практических заданий

В перерывах между занятиями дисциплины «Тренинги актерского мастерства» проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения тренинговой системы Е. Гротовского. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и разбор проведения упражнений.

Тема 15. Композиция

Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике

1. В творческом дневнике, пользуясь словарями, дайте определение композиции. Как используется композиция в разных видах искусств. Нужно ли понятие «композиции» актеру, как оно используется.

2. Выполните следующие задания:

- А) Равновесие. Используя белую и черную бумагу приготовим четыре черных квадрата и четыре плоскости (белых). Используя черные квадраты и заданную белую плоскость, решим одну из важнейших композиционных задач — добьемся

композиционного равновесия (баланса) белого и черного. Приклейте ваши композиции в дневник, дайте им название.

- Б) Динамика. Квадраты нужно заставить «двигаться» на листе бумаги. Воспользуемся черным листом, а квадраты и прямоугольники вырежем из белой бумаги. Поместим белый квадрат или прямоугольник под углом к черной плоскости. Белый квадрат или прямоугольник благодаря своему расположению рождает ощущение движения. Вводя в композицию дополнительные элементы, можно усилить ощущение движения, а можно, наоборот, «остановить» движение. При наклоне всей формы относительно заданной плоскости или поверхности земли она приобретает еще большую динамику. Это задание надо выполнять, постоянно сравнивая динамику с равновесием, тогда впечатление движения будет нагляднее. Приклейте ваши композиции в дневник, дайте им название.

- С) Композиционная доминанта. Если изображение (или предмет) воспринимается как единое и неделимое целое, явно не распадается на отдельные самостоятельные части, то налицо целостность, внутреннее единство, как первый признак композиции. Неделимость композиции художественного произведения складывается из так называемой конструктивной идеи, которая способна объединить в одно целое все компоненты композиции. Одной из конструктивных идей может стать композиционная доминанта, то есть выделение в композиции главного элемента. В театре принято говорить, что короля играет его свита. В композиции тоже есть свои «короли» и окружающая их «свита», как солирующие инструменты и оркестр. Связь элементов композиции становится органичнее и понятнее, если в ней имеется главный элемент — центр композиции, вокруг которого на художественной основе объединяются остальные. На главный элемент композиции — доминанту — устремляется в первую очередь взгляд зрителя. Элементами композиции выберем квадраты, прямоугольники, линии, круг. Сделаем круг смысловым, конструктивным центром композиции. Центр, фокус композиции, ее главный элемент может быть и на ближнем плане, и на дальнем, может оказаться на периферии или в середине — это не важно, главное, что второстепенные элементы «играют короля», они подводят взгляд к кульминации композиции. Выполняем в технике коллажа (цветная бумага, вырезки из газет и журналов).

- Д) Симметрия. «Симметрия» в переводе с греческого означает «соразмерность». Симметрия с древних времен считалась одним из условий красоты. Древние греки полагали, что Вселенная симметрична просто потому, что симметрия прекрасна. Идея симметрии часто являлась отправным пунктом в гипотезах и теориях ученых прошлых веков, веривших в математическую гармонию мироздания. Понятие симметрии не ограничивается симметрией объектов. Выполним симметричную композицию, используя несколько квадратов. Приклейте ваши композиции в дневник, дайте им название.

- Е) Асимметрия. Асимметрия позволяет добиться динамичности, напряженности композиции, не теряя гармонии целого. При использовании асимметрии композиция становится выразительнее, интереснее. При асимметрии ось или плоскость симметрии отсутствует.

Если симметричная форма воспринимается легко и сразу, то асимметричная читается постепенно. Главное условие целостности асимметричной композиции — это ее уравновешенность. Приклейте ваши композиции в дневник, дайте им название.

- Ж) Метр и ритм. Для выполнения метрической композиции вырежем черный прямоугольник, а элементами композиции будут линии или точки. Роль линии будут играть бумажные полоски разной ширины, заготовленные с помощью резака. Точки — разного

диаметра окружности. Надо помнить о том, что линия может делить пространство, а может его объединять. Можно выполнить метрическую композицию, используя только круги и точки. Усложнив задание создайте эмоционально-образную композицию, используя чередование элементов и пространства, на любую из тем: «Шум дождя», «Тишина сумерек», «Суматоха», «Одиночество бегуна на длинные дистанции», «Жаркая музыка карнавала», «Нежное дыхание щенка», «Крик», «Полет» и т.д.. Приклейте ваши композиции в дневник, дайте им название.

Среди композиционных закономерностей следует выделить группу средств, объединяемую понятием ритм. Ритм можно воспринимать не только на слух, но и зрительно. Понаблюдайте за чередованием света и теней во время движения, да просто за движением часовой стрелки. Однако ритм свойственен не только движению, но и статическому предмету. Посмотрите на ряды парт в классе, на чередование оконных проемов и стен в коридорах школы. Ритм, благодаря повторам элементов, создает впечатление условного движения.

Чередование изобразительных элементов и свободных пространств, их частота, сгущенность и разреженность называются ритмом. Ритм может быть спокойным и беспокойным, направленным в одну сторону или сходящимся к центру, направленным как по горизонтали, так и по вертикали. Чередовать можно элементы, объемы, цветовые пятна, какие-либо детали и др. Приклейте ваши композиции в дневник, дайте им название.

3.Проведите групповое упражнение на общих занятиях. Руководит игрой «Мастер композиции», он должен составить свой вариант выполнения упражнений из данных «элементов». Самое простое — все стоят в шеренге по росту, через одного приседают, каждый четвертый поднимает руки вверх и т.д. Это простой метрический ряд. Для более сложного ритма подключаем пространство: каждый второй делает шаг вперед или назад, студенты могут по-разному сцепить руки, потом в ход могут идти стулья — кто-то на них сядет и пр. В упражнение должна быть вовлечена вся группа. В творческом дневнике опишите, как прошло упражнение. Дайте оценку.

Тема 16.Атмосфера

Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике

1.А.Д. Попов в работе «Спектакль и режиссер» определяет атмосферу как ДИНАМИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ: «...атмосфера - понятие динамическое, а не статическое, она меняется в зависимости от перемены предлагаемых обстоятельств и событий». Как Вы объясните эту цитату? Приведите пример, как вы определяете атмосферу событий вашего персонажа (роли) в студенческих работах, через что вы ее создавали, как она менялась от события к событию.

2.Сделайте конспект главы об атмосфере книги М.Чехова «Литературное наследие» 2т., выпишите тренировочные упражнения.

3.В перерывах между занятиями дисциплины «Тренинги актерского мастерства » проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения на атмосферу. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и разбор проведения упражнений.

Тема 17.Характерность

Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике.

1.В творческом дневнике проанализируйте (на основании видеозаписи) один из

творческих показов курса. Проведите анализ (самой запомнившейся Вам роли) и опишите, за счет чего создавалась характерность. Что Вы понимаете под характером и характерностью.

2. В перерывах между занятиями дисциплины «Тренинги актерского мастерства» проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения на характерность. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и разбор проведения упражнений.

Тема 18. Событие

Текущий контроль: *выполнение практического задания в творческом дневнике.*

1. В творческом дневнике дайте определение театрального события. Проведите упражнения на события пьесы, события персонажа, события актера, событие зрителя. Проанализируйте их. Поменялось ли ваше определение театрального события.

2. На творческих занятиях по актерскому мастерству и режиссуре провести тренинг - разминку. В отчете указать: программу тренинга, порядок упражнений, методику проведения, оценку проведения. Когда, при каких обстоятельствах проведенная вами разминка может стать событием (для вас, для участников, для зрителей).

3. Опишите события для вашей группы (за последний год). Разыграйте их. Проанализируйте проделанное.

оценивается: владение техникой проведения актерских тренингов

Тема 19. Основы построения мизансцен

Текущий контроль: *выполнение практического задания в творческом дневнике*

1. В творческом дневнике проанализируйте (на основании видеозаписи) одно из занятий по предмету «Театральные тренинги». Каким из мизансцен можно дать характеристику (и почему): «точная мизансцена тела»; «выразительная мизансцена»; «композиция мизансцены»; «центр мизансцены тела»; «ракурс мизансцены»; «графика мизансцены»; типы групповых и индивидуальных мизансцен (изобразить графически).

2. Прочитайте книгу Ю. Мочалова «Композиция сценического пространства». Выпишите определение основных разновидностей мизансцен.

3. В перерывах между занятиями дисциплины «Тренинги актерского мастерства» проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения на оправдание мизансцен и др., соответствующей тематики. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и разбор проведения упражнений.

оценивается: владение техникой проведения актерских тренингов

Тема 20. Импровизация

Текущий контроль: *выполнение практического задания в творческом дневнике.*

Проведите упражнения:

- Наметьте исходный и заключительный моменты для своей импровизации. Они должны быть точны и просты. Например: вы быстро встаете с места и твердо произносите “Да!”. В конце вы безвольно опускаетесь на стул и говорите “Нет!”. Всю среднюю часть, весь переход от исходного момента к заключительному вы импровизируете. Не придумывайте заранее оправданий вашим действиям, не берите никакой определенной темы, но, отдавшись впечатлению от вашего же собственного движения и слова (исходный

момент), свободно, с доверием к себе начните играть то, что подскажет вам ваше подсознание. Пусть каждый последующий момент будет психологическим следствием предыдущего. Так, не имея заранее намеченной темы, вы продолжаете импровизировать, продвигаясь от начала к намеченному вами концу. Все, что вы делаете при этом, приходит целиком из области вашего творческого подсознания и является неожиданностью для вас самого.

-Подобно живописцу, наносящему рисунок и цветовые пятна на белый холст, каждый из нас может рисовать, но рисовать необычно — звуком, мелодией, ритмом, звуковыми сочетаниями.

- Попробуйте совместное "рисование звуком". В процессе импровизации вы можете меняться инструментами, можете перехватывать и брать на себя солирование, слушать сочетаемость инструментов — все, что позволяет вам фантазия. Главное — не разрушить пространство заданной темы, заданного сюжета. Научитесь идти за звуком, раствориться в нем, подчиниться звуку. Опишите в дневнике Ваши ощущения.

-Соберите информацию по «Контактной импровизации». Составьте тренинг по контактной импровизации.

оценивается: владение техникой проведения актерских тренингов

Межсессионный контроль: тестирование

1). "Основы всей этой реформы, этого Возрождения, этой Революции театра, заложили русские, прирожденные люди искусства, и одна личность – Станиславский" - автор этой цитаты, приведенной в работе С.В.Гиппиус« Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств»:

- А) – Б. Брехт
- Б) – Р. Ролан
- С) – П. Ахард.

2). К.С. Станиславский говорил: «Певцам необходимы вокализы, танцовщикам – экзерсисы, а сценическим артистам

- А) – талант
- Б) – гибкая психика
- С) - тренинг и муштра

3). Актерский тренинг воспитывает

- А) – прочные навыки динамических стереотипов повторяемых движений
- Б) – все богатства человеческой – физической и духовной – природы актера
- С) – искусство актерской игры

4). Понятие "тренинг" от английского

- А) – интегрировать
- Б) – обучать, воспитывать
- С) – возводить

5). Тренировать отдельные элементы системы можно только

- А) – повтором
- Б) – действием
- С) - запоминанием

6). Упражнение тренинга должно быть доведено до

- А) – автоматизма
- Б) – до внутреннего ощущения правды и убедительности действия

С) – воспроизведения в сознании

7). Увидеть – это значит

А) – понять психофизический процесс восприятия

Б) – смотреть

С) - осознать увиденное

8). В упражнении «Рассмотрите предметы» нужно

А) – увидеть в простых вещах необычное, чудесное, удивительное

Б) – подключить магическое «если бы»

С) – настроиться на восприятие

9). Упражнения тренинга на мышечно-двигательные процессы тренируют

А) – релаксацию

Б) – внутреннего мускульного контролера

С) - полное расслабление мышц

10). Неоднократное повторение упражнений требует

А) – точности выполнения

Б) – новых обстоятельств

С) - накопление актерского опыта

11). Формула сценического внимания по Станиславскому: «Вижу, что дано, отношусь

А) – как несуществующему

Б) – как задано

С) – как произойдет в момент творческого озарения

12). Задача сценического внимания актера

А) – в одинаковой степени держать несколько объектов внимания

Б) – быть поверхностным, быстро переходить с одного объекта на другой

С)- активная сосредоточенность на произвольном объекте в пределах сценической среды

13) Элементарной (первичной) формой внимания является внимание

А) – произвольное

Б) – непроизвольное

С)- внутреннее

14). Требование, которое, К.С. Станиславский предъявляет к актеру, заключается в том, чтобы актер искал объекты для своего внимания

А) – в жизни

Б) – в зрительном зале

С)- на сцене

15). Внимание к объекту вызывает

А) – чувство правды и веры

Б) – расслабление мышц

С)- вызывает естественную потребность что-то с ним сделать

16). «Туалет актера» является:

А) индивидуальной разминкой актера

Б) групповой разминкой

С) парной импровизацией

17). Термин «Туалет актера» введен:

А) М.Чеховым

Б) В.Э. Мейерхольдом

С) К.С.Станиславским

18). Что из ниже перечисленного не является элементом индивидуальной разминки актера:

- А) наблюдения
- Б) интенсивные физические упражнения
- С) коммуникативные упражнения

19). Что тренируют упражнения на координацию?

- А) воображение и фантазию
- Б) мышечный контролер
- С) эмоциональную память

20). Центр тяжести тела – это:

- А) часть тела, удерживающая его в равновесии
- Б) наиболее зажатая часть тела
- С) центральная часть тела

21). Актерский тренинг – это:

- А) способ тренировки психофизического аппарата актера
- Б) способ заучивания текста роли
- С) физические упражнения

22). Устойчивое внимание тренируется при помощи:

- А) воображения и магического «если бы»
- Б) физического напряжения и усилия
- С) дискуссий и рассуждений

23). Сценическое внимание связано с:

- А) Личными переживаниями
- Б) Техническими задачами
- С) Сосредоточенностью на действии самой пьесы

24). Сценическая атмосфера - это:

- А) газообразная оболочка, окружающая актера и связанная с химическим составом воздуха и влажностью
- Б) окружающие условия, обстановка, связанная с отношениями между людьми
- С) характер эмоциональной жизни актера, связанный с эмоциональным зерном пьесы

25). Что тренируют упражнения на координацию

- А) воображение и фантазию
- Б) мышечный контролер
- С) эмоциональную память

26). Что такое ПЖ в системе тренинга М.Чехова

- А)- первичный жест
- Б)- повторный жест
- С) - психологический жест

27). В системе тренинга М.Чехова атмосфера – это:

- А) - состояние
- Б) действие, процесс
- С) субъективное чувство

28). Основной принцип биомеханики Мейерхольда:

- А)- в работе участвует все тело
- Б) - в работе участвует часть тела
- С) - в работе участвует несколько частей тела

29). Тренинг по системе К.С. Станиславского ведет

- А) - от подсознательного к сознательному
- Б)- от сознательного к подсознательному
- С) – от подсознания к рефлексии

30) Возбудитель актерского существования в процессе создания образа

- А) - эмоции
- Б) - цепь физических действий, физическая акция на сцене
- С)- сверхзадача спектакля

оценивается: владение техникой проведения актерских тренингов

Тема 21. Основные приемы ведения тренинга

Текущий контроль: *выполнение практического задания в творческом дневнике.*

- В творческом дневнике проанализируйте (на основании видеозаписи) один из тренингов. Определите приемы ведения тренинга. Проанализируйте психогимнастические упражнения, игровые методы. Определите этапы групповой дискуссии.
- В творческом дневнике расшифруйте функции ведущего тренинга.
- Прочитайте, что Вы писали о тренинге на первых занятиях. Изменились ли Ваши представления. Что вам дал предмет. Ваши пожелания для совершенствования курса.

Тема 22. Ведущий тренинга

Текущий контроль: *Проведение упражнений тренинга на группе*

Проведение тренинговых упражнений по пройденным темам (2 упражнения)

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2 СЕМЕСТРА – ЭКЗАМЕН

Экзамен состоит из 2-х заданий:

- Вопросы теоретического теста по предмету:

1. Актерский тренинг – это:
 - а) способ тренировки психофизического аппарата актера
 - б) способ заучивания текста роли
 - в) физические упражнения
2. Актерский тренинг разрабатывает:
 - а) тело актера
 - б) психику актера
 - в) психофизический аппарат актера
3. «Туалет актера» является:
 - а) индивидуальной разминкой актера
 - б) групповой разминкой
 - в) парной импровизацией
4. Термин «Туалет актера» введен:
 - а) М.Чеховым
 - б) В.Э. Мейерхольдом
 - в) К.С.Станиславским
5. Что из ниже перечисленного не является элементом индивидуальной разминки актера:
 - а) наблюдения
 - б) интенсивные физические упражнения

в) коммуникативные упражнения

6. Что тренируют упражнения на координацию?

а) воображение и фантазию

б) мышечный контролер

в) эмоциональную память

7. Роль «Внутреннего мускульного контролера» состоит в том, чтобы:

а) снимать излишнее мышечное напряжение

б) следить за тем, чтобы мышцы были совершенно свободны

в) держать мышцы в максимальном напряжении

8. Центр тяжести тела – это:

а) часть тела, удерживающая его в равновесии

б) наиболее зажатая часть тела

в) центральная часть тела

9. Одним из путей к овладению импровизационным самочувствием является:

а) практическое освоение элементов системы К.С.Станиславского

б) релаксация

в) медитация

10. Что является сценическим вниманием?

(Тренинг по системе К.С.Станиславского)

а) рассматривание объектов сцены

б) слежение за игрой партнера

в) сосредоточение на каком-либо объекте сцены или вне сцены

11. Устойчивое внимание тренируется при помощи:

(Тренинг по системе К.С.Станиславского)

а) воображения и магического «если бы»

б) физического напряжения и усилия

в) дискуссий и рассуждений

12. Сценическое внимание связано с:

(Тренинг по системе К.С.Станиславского)

а) Личными переживаниями

б) Техническими задачами

в) Сосредоточенностью на действии самой пьесы

13. Сценическая атмосфера - это:

(Тренинг по системе К.С.Станиславского)

а) газообразная оболочка, окружающая актера и связанная с химическим составом воздуха и влажностью.

б) окружающая условия обстановка, связанная с отношениями между людьми

в) характер эмоциональной жизни актера, связанный с эмоциональным зерном пьесы.

14. Что такое ПЖ в системе тренинга М.Чехова?

а) первичный жест

б) повторный жест

в) психологический жест

15. В системе тренинга М.Чехова атмосфера – это:

а) состояние

б) действие, процесс

в) субъективное чувство

16. Основным принципом биомеханики Мейерхольда:

- а) в работе участвует все тело
- б) в работе участвует часть тела
- в) в работе участвует несколько частей тела

17. Основным принципом тренинга Е. Грозовского является:

- а) развитие целостности актера (спонтанный поток тела, воплощенный в точных и конкретных деталях)
- б) развитие различных самостоятельных частей: уроки гимнастики, вокала и т.д.

18. Кто из нижеперечисленных деятелей в результате своих исканий «открыл», что помимо известных резонаторов (таких как «маска», грудной, головной) существует множество резонаторов, обычно не используемых актерами, таких как затылочный, брюшной, челюстной, позвоночный, тотальный?

- а) М.Чехов
- б) Е.Грозовский
- в) Дель-Сарт

19. Упражнения, основанные на принципах Контактной импровизации, направлены на:

- а) развитие индивидуальных качеств актера
- б) развитие навыков взаимодействия и партнерства
- в) обучение сольной импровизации

20. Одним из основных элементов Контактной импровизации является:

- а) работа с предметом
- б) акробатика
- в) работа с весом партнера

21. Цветовой игро-тренинг (работа с икебаной) предполагает выражение ощущений в:

- а) звуке
- б) движении
- в) звуке и движении

- **Выполнение тематического комплекса упражнений тренинга**, составленного студентом (демонстрация навыка проведения тренинга на группе и участие в тренингах сокурсников) на тему тренинговых форм подготовки актера (тренинговые системы К.С. Станиславского, М. Чехова, В. Мейерхольда).

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература

1. **Театральные тренинги** [Текст] : учеб.-метод. комплекс : направление: № 071500 "Народ. худож. культура" : профиль:"Руководство любит. театром" : квалификация: бакалавр : форма обучения: оч., заоч. / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [сост. С. Ю. Жуков]. - М.: МГУКИ, 2014. - 104 с.
2. **Александрова, М.Е.** Актерское мастерство. Первые уроки. + DVD [Электронный ресурс] : [учеб.пособие] / М. Е. Александрова ; Александрова М.Е. - Москва : Лань: Планета музыки, 2014. - 96 с.
3. **Захава, Б.Е.** Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс] : [учеб.пособие] / Б. Е. Захава ; Захава Б.Е. - Москва : Планета музыки, 2013.

4. **Толшин, А. В.**Тренинги для актера музыкального театра [Электронный ресурс] : [учеб.пособие} / А. В. Толшин ; Толшин А.В., Богатырев В.Ю. - Москва : Лань, Планета музыки, 2014.

Дополнительная литература

Станиславский, К. С.

Работа актера над собой / К. С. Станиславский. О технике актера / М. А. Чехов / К. С. Станиславский; Вступ. ст. О. А. Радищевой. - М. : Артист. Режиссер. Театр, 2002. – 487с.

Станиславский, К. С.

Работа актера над собой / К. С. Станиславский. О технике актера / М. А. Чехов / К. С. Станиславский ; [вступ. ст. О. А. Радищевой]. - М. : Артист. Режиссер. Театр, 2003. - 487, [1] с.

Новицкая, Л. П.

Изучение элементов психотехники актерского мастерства. Тренинг и муштра : для режиссеров-педагогов культпросвет.училищ и нар. театров / Л. П. Новицкая. - М.: Сов. Россия, 1969. - 272 с.: ил.

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания актера. Её актуальность связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта. Организация самостоятельной работы студента по приобретению необходимых навыков и умений является важнейшей и приоритетной задачей педагога.

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

Умение продуктивно заниматься – важнейшая сторона деятельности режиссера, определяющая успешность его работы. Целенаправленность индивидуальных занятий с педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента.

Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода ученика к разрешению конкретных исполнительских задач. Следует объяснять ученику нерациональность бессистемной, небрежно спланированной самостоятельной работы. При этом может возникнуть опасность технологических ошибок, формирования неправильных привычек и вредных навыков.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студента со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу возможность:

- судить о степени освоения студентом учебного материала;
- следить за ростом его исполнительского мастерства;
- оценивать уровень заинтересованности студента, его психологическую мотивацию;
- понять природу дарования студента;
- точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем обучающем процессе.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность.

Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается нотный текст, но и легче воспитывается профессиональная уверенность исполнителя.

Существенным фактором является дисциплина в самостоятельной работе.

Пределы и нормы нагрузок определяются индивидуально. Принцип постепенного усложнения и увеличения объёма домашних заданий при регулярных занятиях вполне оправдан, и увеличение объёма способствует продуктивности профессионального становления.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные образовательные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, PowerPoint;
Adobe Photoshop;
PowerDVD;
MediaPlayerClassic.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются

электронно-библиотечные системы:

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия по дисциплине «Тренинги актерского искусства» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
ПГ занятия	Аудитории д.б. оборудованы специальным покрытием для возможности работать на полу, музыкальным центром
Самостоятельная работа студентов	аудитории д.б. оборудованы специальным покрытием для возможности работать на полу, музыкальным центром
Промежуточная аттестация	аудитории д.б. оборудованы специальным покрытием для возможности работать на полу, музыкальным центром

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

При необходимости (при наличии заявления обучающегося с ОВЗ) рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого от обучающегося требуется личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день);
- оборудование технических условий (при необходимости);
- сопровождение во время учебного процесса (при необходимости);
- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием специалистов.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся при необходимости, могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.).

При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Составитель(и):

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 52.05.02

«Режиссура театра»

Автор (ы): Жуков С.Ю., доцент

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТРЕНИНГИ АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА**

**СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА**

**СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ДРАМЫ**

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ
(год набора 2019)**

Химки 2021 г.

Раздел 1. Перечень компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	УК-7.1. Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний УК-7.2. Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни	Знать: принципы здоровьесбережения; роль физической культуры и спорта в развитии личности и готовности к профессиональной деятельности; способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; Уметь: поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; Владеть: навыками физического самосовершенствования и самовоспитания
ПК-9. Способность к проведению актерских тренингов	ПК9.1 Подготавливает и проводит тот или иной вид актерского тренинга в зависимости от творческой задачи	Знать: теоретические и методологические основы актерских тренингов, используемых на различных этапах обучения; разнообразные формы и способы проведения актерских тренингов; Уметь: ориентироваться в многообразии существующих систем актерских тренингов; отбирать и подготавливать тот или иной вид актерского тренинга в соответствии с определенной творческой и педагогической задачей; проводить актерские тренинги; Владеть: техникой проведения актерских тренингов

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с выполнением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

2.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

1 СЕМЕСТР

Тема: Место и роль тренинга в подготовке актера

Входной контроль: тестирование

Входной контроль осуществляется в форме тестирования с использованием компьютерных технологий, в т.ч. интернет-тестирования (для заочной формы обучения).

1. Тренинг актерского мастерства это-

- А.) способ репетирования актера
- Б.) субъективные чувства
- В.) способ тренировки психофизического аппарата актера

2. Термин «Туалет актера» введен:

- А.) М.Чеховым
- Б.) В.Э. Мейерхольдом
- В.) К.С.Станиславским

3. На каких принципах основывается безопасность проведения упражнений и заданий по предмету:

- А.) на знании нормативных документов, регламентирующих соблюдение техники безопасности
- Б.) на умении грамотно оценить техническое состояние оборудования и помещения для проведения занятий
- В.) на точном выполнении методики проведения упражнений и заданий

4. Понятие "тренинг" от английского:

- А.) интегрировать
- Б.)обучать, воспитывать
- В.) возводить

5. Упражнение тренинга должно быть доведено до:

- А.) автоматизма
- Б.) до внутреннего ощущения правды и убедительности действия
- В.) виртуальной модели в сознании

6. К основным структурным элементам пластической выразительности актера относятся:

- А.) совокупность физических навыков актера
- Б.) танец, пантомима, акробатика
- В.) тело, голос и ритмопластичность

7. Требование, которое, К.С. Станиславский предъявляет к актеру, заключается в том, чтобы актер искал объекты для своего внимания:

- А.) в жизни
- Б.) в зрительном зале
- В.) на сцене

8. Неоднократное повторение упражнений требует:

- А.) точности выполнения
- Б.) новых обстоятельств
- В.) накопление актерского опыта

9. Групповая сплоченность в тренинге строится на:

- А.) длительности проведения тренинга
- Б.) совпадении интересов, взглядов, ценностей и ориентации участников группы
- В.) включенность тренинга в учебный процесс

10. Актерский тренинг разрабатывает:

- А.) тело актера
- Б.) психику актера

В.) психофизический аппарат актера

Оценивается: способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни; способность к проведению актерских тренингов

Текущий контроль: письменный опрос

-В творческом дневнике дать развернутые ответы на следующие вопросы:

- Знали ли Вы, до поступления в вуз, об актерском тренинге (что именно)?

-Зачем нужен тренинг актеру?

- Чему Вы, лично, хотите научиться на тренинге.

- Выпишите из разных словарей (психологического, социологического, педагогического и др.) определение понятия «тренинг», сравните их между собой, выделите общее для разных определений.

- Дайте определение терминам: «тренинг», «муштра», «туалет актера».

Оценивается: умение анализировать и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; самостоятельно строить процесс овладения и развития конкретной профессиональной деятельности; оценивать возможности реализации личностных способностей при самостоятельном построении процесса усвоения конкретной профессиональной деятельности; анализировать и корректировать планы личного и профессионального развития с учетом имеющихся ресурсов

Тема 2. Принципы тренинга в русских театральных течениях начала XX века

Текущий контроль: Контрольная работа

Дайте ответы на вопросы в творческом дневнике:

В чем заключается природа психофизического воспитания актера;

Какова этапность и становление актерского тренинга в России?

Как философия и психология повлияли на тренинг актерского мастерства;

Какие тренинговые системы вы знаете;

Тема 3. Внимание как один из компонентов воспитания актера;

Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике.

1. В творческом дневнике дать определение внимания из «Психологического словаря». Дать ответы на следующие вопросы: -а) что такое направленность внимания; -б) что такое концентрация внимания; -с) какие существуют виды внимания; - д) почему говорят о кризисе внимания в информационную эпоху.

2. Прочитайте раздел книги К.С. Станиславского «Работа актера над собой» раздел «Творческое внимание» опишите что называется -объектом и субъектом сценического внимания; - кругами сценического внимания; - внимание в жизни и на сцене; - сценическое внимание к воображаемым объектам.

3. В перерывах между занятиями дисциплины «Тренинги актерского мастерства » проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения на внимание. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения,

самочувствие и динамику развития.

Оценивается: знание теоретических и методологических основ актерских тренингов

Тема 4. Мускульное напряжение и освобождение мышц

Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике

1. В перерывах между занятиями дисциплины «Тренинги актерского мастерства » проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения на мускульное напряжение и освобождение мышц. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и динамику развития.
2. В творческом дневнике объясните, как Вы понимаете следующее выражение: «Мысли принимают форму в действии, а действие снова влияет на ум». Дайте определение мускульного напряжения и освобождения мышц. Как влияет мускульный зажим на поведение (в жизни и на сцене).
3. Ознакомьтесь с теорией «мышечного и психологического панциря» Вильгельма Райха. Опишите ее суть (режим доступа: ru.wikipedia.org/wiki/Райх,_Вильгельм; <https://pro-psichology.ru/sovremennye-psixologicheskie-teorii/81-teoriya-v-rajxa-xarakternyj-myshechnyj-pancir-kak.html>).

Тема 5. Чувство правды и вера

Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике

1. В творческом дневнике дайте характеристику одной из составляющих компонентов тренинговой системы актера – сценической вере и правде: определение, характеристика, свойства, функции.
2. Выработывайте навык освоения сценической веры актера: найти, вызвать и почувствовать правду и веру (в области тела). В перерывах между занятиями дисциплины «Тренинги актерского мастерства » проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения на чувство правды и веры. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и динамику развития.
3. Прочитайте раздел книги К.С. Станиславского «Работа актера над собой» «Чувство правды и вера», составьте конспект раздела.

оценивается: Умение отбирать и подготавливать тот или иной вид актерского тренинга в соответствии с определенной творческой и педагогической задачей; проводить актерские тренинги

Тема 6. Туалет актера как система упражнений разминки и разогрева

Текущий контроль: индивидуальная беседа с преподавателем

Быть готовым рассуждать на следующие темы:

- Работа артиста над развитием и совершенствованием своих профессиональных качеств;
- Задачи ежедневной тренировки, система упражнений, распределений усилий в упражнениях разминки и разогрева;
- Физическая тренировка и техника речи, упражнения на различные элементы (единичные и парные);
- Создание новых упражнений.

оценивается: знание психолого-педагогических принципов самостоятельного

построения процесса усвоения и совершенствования профессиональной и других видов деятельности

Тема 7. Память ощущений или аффективная память

Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике

1. Дайте определение термину «память». Что такое память зрительная (визуальная), моторная (кинестетическая), звуковая (аудиальная), вкусовая, болевая?
2. Какие Вы знаете мифы, легенды, сказки о памяти. Опишите краткое содержание. Что нового Вы узнали о памяти и как это знание применять в тренинге.
3. В перерывах между занятиями дисциплины «Тренинги актерского мастерства » проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения на память ощущений или аффективная память. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и разбор проведения упражнений.

Тема 8. Воображение и фантазия

Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике.

1. В перерывах между занятиями дисциплины «Тренинги актерского мастерства » проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения на воображение и фантазию. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и разбор проведения упражнений.
2. Составьте таблицу и выпишите определения, относящиеся к воображению и фантазии; в чем общность и различие; как развивать воображение и фантазию.
3. Что произойдет, если у Вас вырастут крылья. Куда бы Вы полетели? Опишите Вашу фантазию в дневнике.

Тема 9. Общение и взаимодействие

Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике.

В творческом дневнике опишите результаты наблюдений за людьми (это могут быть ваши однокурсники, друзья, или незнакомые для Вас люди, но с которыми Вы периодически встречаетесь и имеете возможность наблюдать за их поведением). Фиксировать нужно:

- 1)- краткую характеристику человека: пол, примерный (или точный) возраст, предполагаемое профессиональное занятие, манеру общения (обычную, характеризующую человека).
- 2)- дату, время и место наблюдения.
- 3)- ситуацию, в которой находится наблюдаемый.
- 4)- как человек общается в зависимости от ситуации, с выделением: действенного общения, взаимного общения; прямого и непосредственного общения; косвенного общения; внутреннего и внешнего общения; мысленного (безмолвное молчаливое); общения с партнером; общения с воображаемым объектом.
- 5)- наблюдение должно продолжаться в течение месяца, ежедневно.

По окончании периода наблюдения перечитайте Ваши записи и напишите: -как изменялось общение у вашего наблюдаемого и почему; - что нового вы для себя открыли

в процессе наблюдения; - что из этого наблюдения Вы могли бы взять в практику сценического общения.

Тема 10. Сценическое действие

Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике.

1. В творческом дневнике дайте характеристику следующим понятиям: простое физическое действие; правда физических действий; линия физических действий; логика и последовательность физических действий; действие на сцене; действие в предлагаемых обстоятельствах; действие внутреннее (внешнее) на основании книги К.С. Станиславского «Работа актера над собой».

2. В перерывах между занятиями дисциплины ТРЕНИНГ АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения на сценическое действие. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и разбор проведения упражнений.

3. В творческом дневнике фиксируйте наблюдения за людьми в процессе действий, при этом указывайте: - дату, время и место наблюдения; обстоятельства действия; - характер протекания действия.

Межсессионный рубежный контроль: тестирование

1). "Основы всей этой реформы, этого Возрождения, этой Революции театра, заложили русские, прирожденные люди искусства, и одна личность – Станиславский" - автор этой цитаты, приведенной в работе С.В. Гиппиус «Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств»:

- А) – Б. Брехт
- Б) – Р. Ролан
- С) – П. Ахард.

2). К.С. Станиславский говорил: «Певцам необходимы вокализы, танцовщикам – экзерсисы, а сценическим артистам

- А) – талант
- Б) – гибкая психика
- С) - тренинг и муштра

3). Актерский тренинг воспитывает

- А) – прочные навыки динамических стереотипов повторяемых движений
- Б) – все богатства человеческой – физической и духовной – природы актера
- С) – искусство актерской игры

4). Понятие "тренинг" от английского

- А) – интегрировать
- Б) – обучать, воспитывать
- С) – возводить

5). Тренировать отдельные элементы системы можно только

- А) – повтором

- Б) – действием
- С) - запоминанием

6). Упражнение тренинга должно быть доведено до

- А) – автоматизма
- Б) – *до внутреннего ощущения правды и убедительности действия*
- С) – воспроизведения в сознании

7). Увидеть – это значит

- А) – понять психофизический процесс восприятия
- Б) – смотреть
- С) - *осознать увиденное*

8). В упражнении « Рассмотрите предметы» нужно

- А) – *увидеть в простых вещах необычное, чудесное, удивительное*
- Б) – подключить магическое « если бы»
- С) – настроиться на восприятие

9). Упражнения тренинга на мышечно-двигательные процессы тренируют

- А) – релаксацию
- Б) – *внутреннего мускульного контролера*
- С) - полное расслабление мышц

10). Неоднократное повторение упражнений требует

- А) – *точности выполнения*
- Б) – новых обстоятельств
- С) - накопление актерского опыта

11). Формула сценического внимания по Станиславскому: «Вижу, что дано, отношусь

- А) – как несуществующему
- Б) – *как задано*
- С) – как произойдет в момент творческого озарения

12). Задача сценического внимания актера

- А) – *в одинаковой степени держать несколько объектов внимания*
- Б) – быть поверхностным, быстро переходить с одного объекта на другой
- С) - активная сосредоточенность на произвольном объекте в пределах сценической среды

13). Элементарной (первичной) формой внимания является внимание

- А) – *произвольное*
- Б) – непроизвольное
- С) - внутреннее

14). Требование, которое, К.С. Станиславский предъявляет к актеру, заключается в том, чтобы актер искал объекты для своего внимания

- А) – в жизни

- Б) – в зрительном зале
- С) - на сцене

15). Внимание к объекту вызывает

- А) – *чувство правды и веры*
- Б) – расслабление мышц
- С) - вызывает естественную потребность что-то с ним сделать

16). «Туалет актера» является:

- А) *индивидуальной разминкой актера*
- Б) групповой разминкой
- С) парной импровизацией

17). Термин «Туалет актера» введен:

- А) *М.Чеховым*
- Б) В.Э. Мейерхольдом
- С) К.С.Станиславским

18). Что из ниже перечисленного не является элементом индивидуальной разминки актера:

- А) наблюдения
- Б) интенсивные физические упражнения
- С) *коммуникативные упражнения*

19). Что тренируют упражнения на координацию?

- А) воображение и фантазию
- Б) *мышечный контролер*
- С) эмоциональную память

20). Центр тяжести тела – это:

- А) *часть тела, удерживающая его в равновесии*
- Б) наиболее зажатая часть тела
- С) центральная часть тела

Тема 11. Общие методические характеристики тренинга мастерства актера по системе К.С. Станиславского

Текущий контроль: мини конференция

1. Ознакомьтесь с книгой Л.П.Новицкой «Уроки вдохновения», выпишите тренировочные упражнения (не менее 6 на каждый элемент) и методические указания для их проведения.

2. Определите значение термина «методика» из следующих:

- А) совокупность приемов обучения чему-либо, методов целесообразного проведения некоей работы, процесса, или же практического выполнения чего-либо.
- Б) способ теоретического исследования или практического осуществления чего-либо.
- С) исследовательская стратегия, в которой выполняется целенаправленное наблюдение за неким процессом в условиях регламентированного изменения отдельных характеристик

условий его протекания.

В соответствии с выбранным определением опишите суть методики «туалета актера», «тренинга и муштры» К.С. Станиславского.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 1 СЕМЕСТРА - ЗАЧЕТ

На зачет выносятся следующие задания:

-проведение одного из упражнений курса на группе; упражнение выбирает преподаватель из письменной работы студента или из творческого дневника студента;

- ответы на теоретические вопросы:

1. Этапность и становление актерского тренинга как способ воспитания и репетирования актера.
2. Развитие философской и психологической науки и их влияние на совершенствование тренинга актера.
3. Система Станиславского как первый научный подход к тренингу актера.
4. Принципы тренинга в русских театральных течениях начала XX века (Станиславский, Мейерхольд, Чехов и др.).
5. Раскройте понятие «сценическое внимание», назовите упражнения, тренирующие этот элемент воспитания актера.
6. Раскройте понятие «круги сценического внимания». Какие существуют виды внимания
7. Дайте определение мышечного контролера. Какие группы мышц Вы знаете.
8. Теория «мышечного и психологического панциря» Вильгельма Райха.
9. К.С. Станиславский о сценической (художественной) правде.
10. Раскройте понятие правда физических действий; линия физических действий; логика и последовательность физических действий.
11. Проведите анализ предлагаемых обстоятельств экзамена.
12. Воображение и фантазия; в чем общность и различие.
13. К.С. Станиславский о внутреннем видении; примеры упражнений.
14. Дайте характеристику следующим понятиям: вереница видений; актерское видение; внутреннее видение; видение роли.
15. Дать определения грациям темпоритмов; как и почему происходит переключение темпоритма.

2 семестр

Тема 12. Тренинговые системы М. Чехова

Входной контроль: письменный опрос

-опишите как вы проводите туалет-настройку перед занятиями

-что входит в понятие «тренинг и муштра»

-если бы вы преподавали актерское мастерство в театральном классе, как бы вы построили урок на тему «туалета актера»

-на основании чего можно оценить готовность студента/актера к занятию по актерскому мастерству/репетиции

Оценивается: УК-6. Умение самостоятельно строить процесс овладения и развития конкретной профессиональной деятельности; ПК-4. Знание теоретических и

методологических основ актерских тренингов, используемых на различных этапах обучения; разнообразных форм и способов проведения актерских тренингов; Умение ориентироваться в многообразии существующих систем актерских тренингов; отбирать и подготавливать тот или иной вид актерского тренинга в соответствии с определенной творческой и педагогической задачей; проводить актерские тренинги

Текущий контроль: решение практических заданий

1. Прочитайте работу: Чехова М. Литературное наследие в 2 т., Т.2. Составьте конспект по следующему плану:

Первый способ репетирования (воображение и внимание).

Второй способ репетирования (атмосфера).

Третий способ репетирования (индивидуальные чувства, действия с определенной окраской).

Четвертый способ репетирования (психологический жест).

Пятый способ репетирования (воплощение образа и характерность).

Шестой способ репетирования (импровизация).

2. Составьте тренинг в терминах М. Чехова

3. В перерывах между занятиями дисциплины ТРЕНИГИ АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения тренинговой системы М. Чехова. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и разбор проведения упражнений.

Тема 13. Биомеханика Мейерхольда

Текущий контроль: решение практических заданий

1. В творческом дневнике опишите наиболее запомнившиеся упражнения тренинговой системы В. Мейерхольда; специфические термины и их расшифровку.

2. В перерывах между занятиями дисциплины ТРЕНИГИ АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения тренинговой системы В. Мейерхольда. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и разбор проведения упражнений.

3. Прочитайте статью Е.Е. Кузиной и И.Р. Сакаева «Апология биомеханики» //Петербургский Театральный журнал, 2009 №2(56) //электронный ресурс: код доступа: <http://ptj.spb.ru/archive/56/spb-jam-56/apologiya-biomexaniki/>, посвященную тренинговым упражнениям В. Мейерхольда. Проведите упражнения, описанные в статье. В творческом дневнике отражайте дату проведения упражнений, общее время, упражнения, самочувствие и разбор проведения упражнений.

Тема 14. Модели тренинга Гротовского

Текущий контроль: решение практических заданий

В перерывах между занятиями дисциплины «Тренинги актерского мастерства» проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения тренинговой системы Е. Гротовского. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и разбор проведения упражнений.

Тема 15. Композиция

Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике

1. В творческом дневнике, пользуясь словарями, дайте определение композиции. Как используется композиция в разных видах искусств. Нужно ли понятие «композиции» актеру, как оно используется.

2. Выполните следующие задания:

- А) Равновесие. Используя белую и черную бумагу приготовим четыре черных квадрата и четыре плоскости (белых). Используя черные квадраты и заданную белую плоскость, решим одну из важнейших композиционных задач — добьемся композиционного равновесия (баланса) белого и черного. Приклейте ваши композиции в дневник, дайте им название.

- Б) Динамика. Квадраты нужно заставить «двигаться» на листе бумаги. Воспользуемся черным листом, а квадраты и прямоугольники вырежем из белой бумаги. Поместим белый квадрат или прямоугольник под углом к черной плоскости. Белый квадрат или прямоугольник благодаря своему расположению рождает ощущение движения. Вводя в композицию дополнительные элементы, можно усилить ощущение движения, а можно, наоборот, «остановить» движение. При наклоне всей формы относительно заданной плоскости или поверхности земли она приобретает еще большую динамику. Это задание надо выполнять, постоянно сравнивая динамику с равновесием, тогда впечатление движения будет нагляднее. Приклейте ваши композиции в дневник, дайте им название.

- С) Композиционная доминанта. Если изображение (или предмет) воспринимается как единое и неделимое целое, явно не распадается на отдельные самостоятельные части, то налицо целостность, внутреннее единство, как первый признак композиции. Неделимость композиции художественного произведения складывается из так называемой конструктивной идеи, которая способна объединить в одно целое все компоненты композиции. Одной из конструктивных идей может стать композиционная доминанта, то есть выделение в композиции главного элемента. В театре принято говорить, что короля играет его свита. В композиции тоже есть свои «короли» и окружающая их «свита», как солирующие инструменты и оркестр. Связь элементов композиции становится органичнее и понятнее, если в ней имеется главный элемент — центр композиции, вокруг которого на художественной основе объединяются остальные. На главный элемент композиции — доминанту — устремляется в первую очередь взгляд зрителя. Элементами композиции выберем квадраты, прямоугольники, линии, круг. Сделаем круг смысловым, конструктивным центром композиции. Центр, фокус композиции, ее главный элемент может быть и на ближнем плане, и на дальнем, может оказаться на периферии или в середине — это не важно, главное, что второстепенные элементы «играют короля», они подводят взгляд к кульминации композиции. Выполняем в технике коллажа (цветная бумага, вырезки из газет и журналов).

- Д) Симметрия. «Симметрия» в переводе с греческого означает «соразмерность». Симметрия с древних времен считалась одним из условий красоты. Древние греки полагали, что Вселенная симметрична просто потому, что симметрия прекрасна. Идея симметрии часто являлась отправным пунктом в гипотезах и теориях ученых прошлых веков, веривших в математическую гармонию мироздания. Понятие симметрии не ограничивается симметрией объектов. Выполним симметричную композицию, используя несколько квадратов. Приклейте ваши композиции в дневник, дайте им название.

- Е) Асимметрия. Асимметрия позволяет добиться динамичности, напряженности композиции, не теряя гармонии целого. При использовании асимметрии композиция

становится выразительнее, интереснее. При асимметрии ось или плоскость симметрии отсутствует.

Если симметричная форма воспринимается легко и сразу, то асимметричная читается постепенно. Главное условие целостности асимметричной композиции — это ее уравновешенность. Приклейте ваши композиции в дневник, дайте им название.

- Ж) Метр и ритм. Для выполнения метрической композиции вырежем черный прямоугольник, а элементами композиции будут линии или точки. Роль линии будут играть бумажные полоски разной ширины, заготовленные с помощью резака. Точки — разного диаметра окружности. Надо помнить о том, что линия может делить пространство, а может его объединять. Можно выполнить метрическую композицию, используя только круги и точки. Усложнив задание создайте эмоционально-образную композицию, используя чередование элементов и пространства, на любую из тем: «Шум дождя», «Тишина сумерек», «Суматоха», «Одиночество бегуна на длинные дистанции», «Жаркая музыка карнавала», «Нежное дыхание щенка», «Крик», «Полет» и т.д.. Приклейте ваши композиции в дневник, дайте им название.

Среди композиционных закономерностей следует выделить группу средств, объединяемую понятием ритм. Ритм можно воспринимать не только на слух, но и зрительно. Понаблюдайте за чередованием света и теней во время движения, да просто за движением часовой стрелки. Однако ритм свойственен не только движению, но и статическому предмету. Посмотрите на ряды парт в классе, на чередование оконных проемов и стен в коридорах школы. Ритм, благодаря повторам элементов, создает впечатление условного движения.

Чередование изобразительных элементов и свободных пространств, их частота, сгущенность и разреженность называются ритмом. Ритм может быть спокойным и беспокойным, направленным в одну сторону или сходящимся к центру, направленным как по горизонтали, так и по вертикали. Чередовать можно элементы, объемы, цветовые пятна, какие-либо детали и др. Приклейте ваши композиции в дневник, дайте им название.

3.Проведите групповое упражнение на общих занятиях. Руководит игрой «Мастер композиции», он должен составить свой вариант выполнения упражнений из данных «элементов». Самое простое — все стоят в шеренге по росту, через одного приседают, каждый четвертый поднимает руки вверх и т.д. Это простой метрический ряд. Для более сложного ритма подключаем пространство: каждый второй делает шаг вперед или назад, студенты могут по-разному сцепить руки, потом в ход могут идти стулья — кто-то на них сядет и пр. В упражнение должна быть вовлечена вся группа. В творческом дневнике опишите, как прошло упражнение. Дайте оценку.

Тема 16.Атмосфера

Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике

1.А.Д. Попов в работе «Спектакль и режиссер» определяет атмосферу как ДИНАМИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ: «...атмосфера - понятие динамическое, а не статическое, она меняется в зависимости от перемены предлагаемых обстоятельств и событий». Как Вы объясните эту цитату? Приведите пример, как вы определяете атмосферу событий вашего персонажа (роли) в студенческих работах, через что вы ее создавали, как она менялась от события к событию.

2.Сделайте конспект главы об атмосфере книги М.Чехова «Литературное наследие» 2т., выпишите тренинговые упражнения.

3.В перерывах между занятиями дисциплины «Тренинги актерского мастерства » проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения на атмосферу. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и разбор проведения упражнений.

Тема 17.Характерность

Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике.

1.В творческом дневнике проанализируйте (на основании видеозаписи) один из творческих показов курса. Проведите анализ (самой запомнившейся Вам роли) и опишите, за счет чего создавалась характерность. Что Вы понимаете под характером и характерностью.

2.В перерывах между занятиями дисциплины «Тренинги актерского мастерства » проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения на характерность. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и разбор проведения упражнений.

Тема 18.Событие

Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике.

1.В творческом дневнике дайте определение театрального события. Проведите упражнения на события пьесы, события персонажа, события актера, событие зрителя. Проанализируйте их. Поменялось ли ваше определение театрального события.

2.На творческих занятиях по актерскому мастерству и режиссуре провести тренинг - разминку. В отчете указать: программу тренинга, порядок упражнений, методику проведения, оценку проведения. Когда, при каких обстоятельствах проведенная вами разминка может стать событием (для вас, для участников, для зрителей).

3.Опишите события для вашей группы (за последний год). Разыграйте их. Проанализируйте проделанное.

оценивается: владение техникой проведения актерских тренингов

Тема 19. Основы построения мизансцен

Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике

1.В творческом дневнике проанализируйте (на основании видеозаписи) одно из занятий по предмету «Театральные тренинги». Каким из мизансцен можно дать характеристику (и почему): «точная мизансцена тела»; «выразительная мизансцена»; «композиция мизансцены»; «центр мизансцены тела»; «ракурс мизансцены»; «графика мизансцены»; типы групповых и индивидуальных мизансцен (изобразить графически).

2.Прочитайте книгу Ю. Мочалова «Композиция сценического пространства». Выпишите определение основных разновидностей мизансцен.

3.В перерывах между занятиями дисциплины «Тренинги актерского мастерства » проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения на оправдание мизансцен и др., соответствующей тематики. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и разбор проведения упражнений.

оценивается: владение техникой проведения актерских тренингов

Тема 20.Импровизация

Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике.

Проведите упражнения:

- Наметьте исходный и заключительный моменты для своей импровизации. Они должны быть точны и просты. Например: вы быстро встаете с места и твердо произносите “Да!”. В конце вы безвольно опускаетесь на стул и говорите “Нет!”. Всю среднюю часть, весь переход от исходного момента к заключительному вы импровизируете. Не придумывайте заранее оправданий вашим действиям, не берите никакой определенной темы, но, отдавшись впечатлению от вашего же собственного движения и слова (исходный момент), свободно, с доверием к себе начните играть то, что подскажет вам ваше подсознание. Пусть каждый последующий момент будет психологическим следствием предыдущего. Так, не имея заранее намеченной темы, вы продолжаете импровизировать, продвигаясь от начала к намеченному вами концу. Все, что вы делаете при этом, приходит целиком из области вашего творческого подсознания и является неожиданностью для вас самого.

- Подобно живописцу, наносящему рисунок и цветовые пятна на белый холст, каждый из нас может рисовать, но рисовать необычно — звуком, мелодией, ритмом, звуковыми сочетаниями.

- Попробуйте совместное "рисование звуком". В процессе импровизации вы можете меняться инструментами, можете перехватывать и брать на себя солирование, слушать сочетаемость инструментов — все, что позволяет вам фантазия. Главное — не разрушить пространство заданной темы, заданного сюжета. Научитесь идти за звуком, раствориться в нем, подчиниться звуку. Опишите в дневнике Ваши ощущения.

- Соберите информацию по «Контактной импровизации». Составьте тренинг по контактной импровизации.

оценивается: владение техникой проведения актерских тренингов

Межсессионный контроль: тестирование

1). "Основы всей этой реформы, этого Возрождения, этой Революции театра, заложили русские, прирожденные люди искусства, и одна личность – Станиславский" – автор этой цитаты, приведенной в работе С.В.Гиппиус« Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств»:

А) – Б. Брехт

Б) – Р. Ролан

С) – П. Ахард.

2). К.С. Станиславский говорил: «Певцам необходимы вокализы, танцовщикам – экзерсисы, а сценическим артистам

А) – талант

Б) – гибкая психика

С) - тренинг и муштра

3). Актерский тренинг воспитывает

А) – прочные навыки динамических стереотипов повторяемых движений

Б) – все богатства человеческой – физической и духовной – природы актера

С) – искусство актерской игры

4). Понятие "тренинг" от английского

А) – интегрировать

Б) – обучать, воспитывать

С) – возводить

5). Тренировать отдельные элементы системы можно только

А) – повтором

Б) – действием

С) – запоминанием

6). Упражнение тренинга должно быть доведено до

А) – автоматизма

Б) – до внутреннего ощущения правды и убедительности действия

С) – воспроизведения в сознании

7). Увидеть – это значит

А) – понять психофизический процесс восприятия

Б) – смотреть

С) – осознать увиденное

8). В упражнении « Рассмотрите предметы» нужно

А) – увидеть в простых вещах необычное, чудесное, удивительное

Б) – подключить магическое « если бы»

С) – настроиться на восприятие

9). Упражнения тренинга на мышечно-двигательные процессы тренируют

А) – релаксацию

Б) – внутреннего мускульного контролера

С) – полное расслабление мышц

10). Неоднократное повторение упражнений требует

А) – точности выполнения

Б) – новых обстоятельств

С) – накопление актерского опыта

11). Формула сценического внимания по Станиславскому: «Вижу, что дано, отношусь

А) – как несуществующему

Б) – как задано

С) – как произойдет в момент творческого озарения

12). Задача сценического внимания актера

А) – в одинаковой степени держать несколько объектов внимания

Б) – быть поверхностным, быстро переходить с одного объекта на другой

С) – активная сосредоточенность на произвольном объекте в пределах сценической среды

13) Элементарной (первичной) формой внимания является внимание

А) – произвольное

Б) – непроизвольное

С) – внутреннее

14). Требование, которое, К.С. Станиславский предъявляет к актеру, заключается в том, чтобы актер искал объекты для своего внимания

А) – в жизни

Б) – в зрительном зале

С) – на сцене

15). Внимание к объекту вызывает

А) – чувство правды и веры

Б) – расслабление мышц

С) – вызывает естественную потребность что-то с ним сделать

16). «Туалет актера» является:

- А) индивидуальной разминкой актера*
- Б) групповой разминкой
- С) парной импровизацией

17). Термин «Туалет актера» введен:

- А) М.Чеховым*
- Б) В.Э. Мейерхольдом
- С) К.С.Станиславским

18).Что из ниже перечисленного не является элементом индивидуальной разминки актера:

- А) наблюдения
- Б) интенсивные физические упражнения
- С) коммуникативные упражнения*

19).Что тренируют упражнения на координацию?

- А) воображение и фантазию
- Б) мышечный контролер*
- С) эмоциональную память

20). Центр тяжести тела – это:

- А) часть тела, удерживающая его в равновесии*
- Б) наиболее зажатая часть тела
- С) центральная часть тела

21). Актерский тренинг – это:

- А) способ тренировки психофизического аппарата актера*
- Б) способ заучивания текста роли
- С) физические упражнения

22). Устойчивое внимание тренируется при помощи:

- А) воображения и магического «если бы»*
- Б) физического напряжения и усилия
- С) дискуссий и рассуждений

23). Сценическое внимание связано с:

- А) Личными переживаниями
- Б) Техническими задачами*
- С) Сосредоточенностью на действии самой пьесы

24). Сценическая атмосфера - это:

- А) газообразная оболочка, окружающая актера и связанная с химическим составом воздуха и влажностью
- Б) окружающие условия, обстановка, связанная с отношениями между людьми
- С) характер эмоциональной жизни актера, связанный с эмоциональным зерном пьесы*

25). Что тренируют упражнения на координацию

- А) воображение и фантазию
- Б) мышечный контролер*
- С) эмоциональную память

26).Что такое ПЖ в системе тренинга М.Чехова

- А)- первичный жест
- Б)- повторный жест
- С) - психологический жест*

27). В системе тренинга М.Чехова атмосфера – это:

- А) - состояние
- Б) действие, процесс
- С) субъективное чувство

28). Основной принцип биомеханики Мейерхольда:

- А)- в работе участвует все тело
- Б) - в работе участвует часть тела
- С) - в работе участвует несколько частей тела

29). Тренинг по системе К.С. Станиславского ведет

- А) - от подсознательного к сознательному
- Б)- от сознательного к подсознательному
- С) – от подсознания к рефлексии

30) Возбудитель актерского существования в процессе создания образа

- А) - эмоции
- Б) - цепь физических действий, физическая акция на сцене
- С)- сверхзадача спектакля

оценивается: владение техникой проведения актерских тренингов

Тема 21. Основные приемы ведения тренинга

Текущий контроль: *выполнение практического задания в творческом дневнике.*

- В творческом дневнике проанализируйте (на основании видеозаписи) один из тренингов. Определите приемы ведения тренинга. Проанализируйте психогимнастические упражнения, игровые методы. Определите этапы групповой дискуссии.
- В творческом дневнике расшифруйте функции ведущего тренинга.
- Прочитайте, что Вы писали о тренинге на первых занятиях. Изменились ли Ваши представления. Что вам дал предмет. Ваши пожелания для совершенствования курса.

Тема 22. Ведущий тренинга

Текущий контроль: *Проведение упражнений тренинга на группе*

Проведение тренинговых упражнений по пройденным темам (2 упражнения)

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2 СЕМЕСТРА – ЭКЗАМЕН

Экзамен состоит из 2-х заданий:

- Вопросы теоретического теста по предмету:

1. Актерский тренинг – это:
 - а) способ тренировки психофизического аппарата актера
 - б) способ заучивания текста роли
 - в) физические упражнения
2. Актерский тренинг разрабатывает:
 - а) тело актера
 - б) психику актера
 - в) психофизический аппарат актера
3. «Туалет актера» является:
 - а) индивидуальной разминкой актера
 - б) групповой разминкой

в) парной импровизацией

4. Термин «Туалет актера» введен:

а) *М. Чеховым*

б) В.Э. Мейерхольдом

в) К.С.Станиславским

5. Что из ниже перечисленного не является элементом индивидуальной разминки актера:

а) наблюдения

б) интенсивные физические упражнения

в) *коммуникативные упражнения*

6. Что тренируют упражнения на координацию?

а) воображение и фантазию

б) *мышечный контролер*

в) эмоциональную память

7. Роль «Внутреннего мускульного контролера» состоит в том, чтобы:

а) снимать излишнее мышечное напряжение

б) *следить за тем, чтобы мышцы были совершенно свободны*

в) держать мышцы в максимальном напряжении

8. Центр тяжести тела – это:

а) *часть тела, удерживающая его в равновесии*

б) наиболее зажатая часть тела

в) центральная часть тела

9. Одним из путей к овладению импровизационным самочувствием является:

а) *практическое освоение элементов системы К.С.Станиславского*

б) релаксация

в) медитация

10. Что является сценическим вниманием?

(Тренинг по системе К.С.Станиславского)

а) рассматривание объектов сцены

б) слежение за игрой партнера

в) *сосредоточение на каком-либо объекте сцены или вне сцены*

11. Устойчивое внимание тренируется при помощи:

(Тренинг по системе К.С.Станиславского)

а) *воображения и магического «если бы»*

б) физического напряжения и усилия

в) дискуссий и рассуждений

12. Сценическое внимание связано с:

(Тренинг по системе К.С.Станиславского)

а) Личными переживаниями

б) *Техническими задачами*

в) Сосредоточенностью на действии самой пьесы

13. Сценическая атмосфера - это:

(Тренинг по системе К.С.Станиславского)

а) газообразная оболочка, окружающая актера и связанная с химическим составом воздуха и влажностью.

б) окружающая условия обстановка, связанная с отношениями между людьми

в) *характер эмоциональной жизни актера, связанный с эмоциональным зерном пьесы.*

14. Что такое ПЖ в системе тренинга М.Чехова?
- а) первичный жест
 - б) повторный жест
 - в) *психологический жест*
15. В системе тренинга М.Чехова атмосфера – это:
- а) *состояние*
 - б) действие, процесс
 - в) субъективное чувство
16. Основным принцип биомеханики Мейерхольда:
- а) *в работе участвует все тело*
 - б) в работе участвует часть тела
 - в) в работе участвует несколько частей тела
17. Основным принципом тренинга Е. Грозовского является:
- а) *развитие целостности актера (спонтанный поток тела, воплощенный в точных и конкретных деталях)*
 - б) развитие различных самостоятельных частей: уроки гимнастики, вокала и т.д.
18. Кто из нижеперечисленных деятелей в результате своих исканий «открыл», что помимо известных резонаторов (таких как «маска», грудной, головной) существует множество резонаторов, обычно не используемых актерами, таких как затылочный, брюшной, челюстной, позвоночный, тотальный?
- а) М.Чехов
 - б) *Е.Грозовский*
 - в) Дель-Сарт
19. Упражнения, основанные на принципах Контактной импровизации, направлены на:
- а) развитие индивидуальных качеств актера
 - б) *развитие навыков взаимодействия и партнерства*
 - в) обучение сольной импровизации
20. Одним из основных элементов Контактной импровизации является:
- а) работа с предметом
 - б) акробатика
 - в) *работа с весом партнера*
21. Цветовой игро-тренинг (работа с икебаной) предполагает выражение ощущений в:
- а) звуке
 - б) движении
 - в) *звуке и движении*

- **Выполнение тематического комплекса упражнений тренинга**, составленного студентом (демонстрация навыка проведения тренинга на группе и участие в тренингах сокурсников) на тему тренинговых форм подготовки актера (тренинговые системы К.С. Станиславского, М. Чехова, В. Мейерхольда).

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДИСЦИПЛИНЫ
ТРЕНИНГИ АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА**

**Направление подготовки: 52.05.02 - Режиссура театра
Профиль подготовки: Режиссер драмы
Квалификация (степень) выпускника: специалист**

Форма обучения: очная

Химки - 2021 г

1. Введение

Самостоятельная работа студентов - это их деятельность в процессе обучения и во внеаудиторное время, выполняемая по заданию преподавателя, под его руководством, но без его непосредственного участия.

Основными признаками самостоятельной работы студентов принято считать:

- наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса или задачи и особого времени на их выполнение, решение;
- проявление умственного напряжения мысли обучаемых для правильного и наилучшего выполнения того или иного действия;
- проявление сознательности, самостоятельности и активности студентов в процессе решения поставленных задач;
- владение навыками самостоятельной работы;
- осуществление управления и самоуправления самостоятельной познавательной и практической деятельностью студентов.

Ядром самостоятельной работы, исходным моментом ее конструирования является познавательная или проблемная задача. Именно наличие задачи обуславливает весь процесс самостоятельной работы: предусматривает самостоятельную деятельность студентов по решению поставленных задач; обязательную подготовку к самостоятельному выполнению, решению учебных и профессиональных задач.

В различных формах учебного процесса самостоятельность обучаемых проявляется по-разному: от простого воспроизведения, выполнения задания по жесткой алгоритмической схеме с использованием приемов скорописи, скороотчтения и т.п. до самостоятельной творческой деятельности. Самостоятельность студентов при изучении специальных предметов проявляется через планирование ими своей учебной работы; отбор учебной литературы, пособий для самостоятельного изучения; подготовку наглядно-демонстрационной аппаратуры к ее применению; самостоятельное выполнение отдельных учебных заданий и целостной работы по специальности социально-культурной деятельности без непосредственной помощи и подробного инструктажа преподавателя; самостоятельное выполнение отдельных профессиональных обязанностей в ходе учебных занятий и специально организуемой практики.

В самостоятельной работе студентов по решению познавательных и практических задач всегда присутствуют элементы управления и самоуправления данной деятельностью: целеполагание; планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) работы; текущий контроль и самоконтроль за ходом, промежуточными и конечными результатами работы; корректировка хода работы; устранение замеченных ошибок, неточностей, установление и исключение их причин; совершенствование способов выполнения работы.

Целями освоения дисциплины (модуля) «Тренинги актерского искусства» являются создание у студентов представлений об актерских тренингах. Дисциплина «ТРЕНИНГИ АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА» призвана способствовать созданию у студентов целостного системного представления о подготовке и тренировке психофизического аппарата для занятий актерским мастерством как способа овладения актерской техникой; -проведения актерского тренинга в процессе преподавания основ актерского мастерства и смежных дисциплин в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального

образования, а также в рамках образовательных программ повышения квалификации и переподготовки специалистов.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине обеспечивает:

- закрепление практических умений и знаний, полученных студентами в процессе практических занятий по дисциплине «Тренинги актерского искусства»;
- формирование способов определения и реализации приоритетов собственной деятельности и ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни;
- в процессе выполнения самостоятельной работы студент овладевает умениями и навыками проведения актерских тренингов

2. ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа студентов по дисциплине ТРЕНИНГИ АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА

№ п/п	Темы Дисциплины в соответствии с разделом 4 рабочей программы дисциплины	Форма самостоятельной работы
1	<i>Тема 1.</i> Место и роль тренинга в подготовке актера.	Подготовка к входному контролю- тестированию ; Подготовка к текущему контролю- письменному опросу
2	<i>Тема 2.</i> Принципы тренинга в русских театральных течениях начала XX века	Подготовка к текущему контролю- контрольной работе
3	<i>Тема 3.</i> Внимания как один из компонентов воспитания актера	Подготовка к текущему контролю- выполнению практического задания в творческом дневнике.
4	<i>Тема 4.</i> Мускульное напряжение и освобождение мышц	Подготовка к межсессионному (рубежному) контролю: подготовка к исполнению практического задания Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания в творческом дневнике.
5	<i>Тема 5.</i> Чувство правды и вера	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания в творческом дневнике.
6	<i>Тема 6.</i> Туалет актера как система упражнений разминки и разогрева	Подготовка к текущему контролю: индивидуальной беседе с преподавателем ; Подготовка к итоговому рейтингу: контрольному уроку
7	<i>Тема 7.</i> Память ощущений или аффективная память	Подготовка к входному контролю- проведение упражнений тренинга в группе (по назначению преподавателя) Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания в творческом дневнике
8	<i>Тема 8.</i> Воображение и фантазия	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания в творческом дневнике

9	Тема 9. Общение и взаимодействие	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания в творческом дневнике
10	Тема 10. Сц. действие	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания в творческом дневнике Подготовка к Межсессионному рубежному контролю- тестированию
11	Тема 11. Общие методические характеристики тренинга мастерства актера по системе К.С. Станиславского	Подготовка к текущему контролю- мини конференции Подготовка к итоговому рейтингу- контрольному уроку
12	Тема 12. Тренинговые системы М. Чехова	Подготовка к входному контролю- письменному опросу ; Подготовка к текущему контролю- решению практических заданий
13	Тема 13. Биомеханика Мейерхольда	Подготовка к текущему контролю- решению практических заданий
14	Тема 14. Модели тренинга Гротовского	Подготовка к текущему контролю- выполнению практического задания в творческом дневнике . Подготовка к межсессионному (рубежному) контролю: контрольная работа
15	Тема 15. Композиция	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания в творческом дневнике .
16	Тема 16. Атмосфера	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания в творческом дневнике .
17	Тема 17. Характерность	Подготовка к входному контролю- письменному опросу Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания в творческом дневнике
18	Тема 18. Событие	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания в творческом дневнике
19	Тема 19. Основы построения мизансцен	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания в творческом дневнике
20	Тема 20. Импровизация	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания в творческом дневнике Подготовка к межсессионному рубежному контролю: тестированию
21	Тема 21. Основные приемы ведения тренинга	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания в творческом дневнике
22	Тема 22. Ведущий тренинга	Подготовка к текущему контролю: проведение упражнений тренинга на группе
ВСЕГО		

Формы самостоятельной работы:

- Ознакомление и работа с ЭБС «Znanivm. Com».
- Подготовка к практическому занятию; упражнения тренинга

- Подготовка к презентации проведения практического занятия (реставрация упражнений, парная импровизация, групповая импровизация)
- Подготовка к проведению семинара-конференции,
- Подготовка к проведению контрольной работы,
- Подготовка к проведению письменному опросу,
- Подготовка к обсуждению презентаций студентов,
- Подготовка к тестированию
- Подготовка к индивидуальному собеседованию с преподавателем

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.

3. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

3.1. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объёма часов на её изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных качеств обучающегося и условий образовательной деятельности.

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы:

- **подготовительный** (определение целей, составление программы, подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);
- **основной** (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);
- **заключительный** (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).

Подведение итогов и оценка результатов контролируемой самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Контактные часы с преподавателем по дисциплине «Специфика работы актера в кино и на телевидении» организованы в виде практических занятий.

3.2 Методические рекомендации для студентов по отдельным формам самостоятельной работы

1 СЕМЕСТР

Тема: Место и роль тренинга в подготовке актера

Входной контроль: тестирование

Входной контроль осуществляется в форме тестирования с использованием компьютерных технологий, в т.ч. интернет-тестирования (для заочной формы обучения).

1. Тренинг актерского мастерства это-

А.) способ репетирования актера

- Б.) субъективные чувства
- В.) способ тренировки психофизического аппарата актера

2. Термин «Туалет актера» введен:

- А.) М.Чеховым
- Б.) В.Э. Мейерхольдом
- В.) К.С.Станиславским

3. На каких принципах основывается безопасность проведения упражнений и заданий по предмету:

А.) на знании нормативных документов, регламентирующих соблюдение техники безопасности

Б.) на умении грамотно оценить техническое состояние оборудования и помещения для проведения занятий

В.) на точном выполнении методики проведения упражнений и заданий

4. Понятие "тренинг" от английского:

- А.) интегрировать
- Б.)обучать, воспитывать
- В.) возводить

5. Упражнение тренинга должно быть доведено до:

- А.) автоматизма
- Б.) до внутреннего ощущения правды и убедительности действия
- В.) виртуальной модели в сознании

6. К основным структурным элементам пластической выразительности актера относятся:

- А.) совокупность физических навыков актера
- Б.) танец, пантомима, акробатика
- В.) тело, голос и ритмопластичность

7. Требование, которое, К.С. Станиславский предъявляет к актеру, заключается в том, чтобы актер искал объекты для своего внимания:

- А.) в жизни
- Б.) в зрительном зале
- В.) на сцене

8. Неоднократное повторение упражнений требует:

- А.) точности выполнения
- Б.) новых обстоятельств
- В.) накопление актерского опыта

9. Групповая сплоченность в тренинге строится на:

- А.) длительности проведения тренинга
- Б.) совпадении интересов, взглядов, ценностей и ориентации участников группы
- В.) включенность тренинга в учебный процесс

10. Актерский тренинг разрабатывает:

- А.) тело актера
- Б.) психику актера
- В.) психофизический аппарат актера

Текущий контроль: письменный опрос

- В творческом дневнике дать развернутые ответы на следующие вопросы:
 - Знали ли Вы, до поступления в вуз, об актерском тренинге (что именно)?
 - Зачем нужен тренинг актеру?
 - Чему Вы, лично, хотите научиться на тренинге.
 - Выпишите из разных словарей (психологического, социологического, педагогического и др.) определение понятия «тренинг», сравните их между собой, выделите общее для разных определений.
 - Дайте определение терминам: «тренинг», «муштра», «туалет актера».
- Оценивается:* умение анализировать и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития; самостоятельно строить процесс овладения и развития конкретной профессиональной деятельности; оценивать возможности реализации личностных способностей при самостоятельном построении процесса усвоения конкретной профессиональной деятельности; анализировать и корректировать планы личного и профессионального развития с учетом имеющихся ресурсов

Тема 2. Принципы тренинга в русских театральных течениях начала XX века

Текущий контроль: Контрольная работа

Дайте ответы на вопросы в творческом дневнике:

В чем заключается природа психофизического воспитания актера;

Какова этапность и становление актерского тренинга в России?

Как философия и психология повлияли на тренинг актерского мастерства;

Какие тренинговые системы вы знаете;

Тема 3. Внимание как один из компонентов воспитания актера;

Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике.

1. В творческом дневнике дать определение внимания из «Психологического словаря». Дать ответы на следующие вопросы: -а) что такое направленность внимания; -б) что такое концентрация внимания; -с) какие существуют виды внимания; - д) почему говорят о кризисе внимания в информационную эпоху.
2. Прочитайте раздел книги К.С. Станиславского «Работа актера над собой» раздел «Творческое внимание» опишите что называется -объектом и субъектом сценического внимания; - кругами сценического внимания; - внимание в жизни и на сцене; - сценическое внимание к воображаемым объектам.
3. В перерывах между занятиями дисциплины «Тренинги актерского мастерства » проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения на внимание. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и динамику развития.

Тема 4. Мускульное напряжение и освобождение мышц

Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике

1. В перерывах между занятиями дисциплины «Тренинги актерского мастерства » проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения на мускульное напряжение и освобождение мышц. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и динамику развития.

2. В творческом дневнике объясните, как Вы понимаете следующее выражение: «Мысли принимают форму в действии, а действие снова влияет на ум». Дайте определение мускульного напряжения и освобождения мышц. Как влияет мускульный зажим на поведение (в жизни и на сцене).
3. Ознакомьтесь с теорией «мышечного и психологического панциря» Вильгельма Райха. Опишите ее суть (режим доступа: ru.wikipedia.org/wiki/Райх,_Вильгельм; <https://pro-psichology.ru/sovremennye-psixologicheskie-teorii/81-teoriya-v-rajha-xarakternyj-myshechnyj-pancir-kak.html>).

Тема 5. Чувство правды и вера

Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике

1. В творческом дневнике дайте характеристику одной из составляющих компонентов тренинговой системы актера – сценической вере и правде: определение, характеристика, свойства, функции.
2. Выработывайте навык освоения сценической веры актера: найти, вызвать и почувствовать правду и веру (в области тела). В перерывах между занятиями дисциплины «Тренинги актерского мастерства » проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения на чувство правды и веры. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и динамику развития.
3. Прочитайте раздел книги К.С. Станиславского «Работа актера над собой» «Чувство правды и вера», составьте конспект раздела.

Тема 6. Туалет актера как система упражнений разминки и разогрева

Текущий контроль: индивидуальная беседа с преподавателем

Быть готовым рассуждать на следующие темы:

- Работа артиста над развитием и совершенствованием своих профессиональных качеств;
- Задачи ежедневной тренировки, система упражнений, распределений усилий в упражнениях разминки и разогрева;
- Физическая тренировка и техника речи, упражнения на различные элементы (единичные и парные);
- Создание новых упражнений.

Тема 7. Память ощущений или аффективная память

Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике

1. Дайте определение термину «память». Что такое память зрительная (визуальная), моторная (кинестетическая), звуковая (аудиальная), вкусовая, болевая?
2. Какие Вы знаете мифы, легенды, сказки о памяти. Опишите краткое содержание. Что нового Вы узнали о памяти и как это знание применять в тренинге.
3. В перерывах между занятиями дисциплины «Тренинги актерского мастерства » проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения на память ощущений или аффективная память. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и разбор проведения упражнений.

Тема 8. Воображение и фантазия

Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике.

1. В перерывах между занятиями дисциплины «Тренинги актерского мастерства» проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения на воображение и фантазию. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и разбор проведения упражнений.
2. Составьте таблицу и выпишите определения, относящиеся к воображению и фантазии; в чем общность и различие; как развивать воображение и фантазию.
3. Что произойдет, если у Вас вырастут крылья. Куда бы Вы полетели? Опишите Вашу фантазию в дневнике.

Тема 9. Общение и взаимодействие

Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике.

В творческом дневнике опишите результаты наблюдений за людьми (это могут быть ваши однокурсники, друзья, или незнакомые для Вас люди, но с которыми Вы периодически встречаетесь и имеете возможность наблюдать за их поведением). Фиксировать нужно:

- 1)- краткую характеристику человека: пол, примерный (или точный) возраст, предполагаемое профессиональное занятие, манеру общения (обычную, характеризующую человека).
- 2)- дату, время и место наблюдения.
- 3)- ситуацию, в которой находится наблюдаемый.
- 4)- как человек общается в зависимости от ситуации, с выделением: действенного общения, взаимного общения; прямого и непосредственного общения; косвенного общения; внутреннего и внешнего общения; мысленного (безмолвное молчаливое); общения с партнером; общения с воображаемым объектом.
- 5)- наблюдение должно продолжаться в течение месяца, ежедневно.

По окончании периода наблюдения перечитайте Ваши записи и напишите: -как изменялось общение у вашего наблюдаемого и почему; - что нового вы для себя открыли в процессе наблюдения; - что из этого наблюдения Вы могли бы взять в практику сценического общения.

Тема 10. Сценическое действие

Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике.

1. В творческом дневнике дайте характеристику следующим понятиям: простое физическое действие; правда физических действий; линия физических действий; логика и последовательность физических действий; действие на сцене; действие в предлагаемых обстоятельствах; действие внутреннее (внешнее) на основании книги К.С. Станиславского «Работа актера над собой».

2. В перерывах между занятиями дисциплины ТРЕНИНГИ АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения на сценическое действие. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и разбор проведения упражнений.

3. В творческом дневнике фиксируйте наблюдения за людьми в процессе действий, при этом указывайте: - дату, время и место наблюдения; обстоятельства действия; - характер протекания действия.

Межсессионный рубежный контроль: тестирование

- 1). "Основы всей этой реформы, этого Возрождения, этой Революции театра, заложили русские, прирожденные люди искусства, и одна личность – Станиславский" - автор этой цитаты, приведенной в работе С.В.Гиппиус «Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств»:
- А) – Б. Брехт
 - Б) – Р. Ролан
 - С) – П. Ахард.
- 2). К.С. Станиславский говорил: «Певцам необходимы вокализы, танцовщикам – экзерсисы, а сценическим артистам
- А) – талант
 - Б) – гибкая психика
 - С) - тренинг и муштра
- 3). Актерский тренинг воспитывает
- А) – прочные навыки динамических стереотипов повторяемых движений
 - Б) – все богатства человеческой – физической и духовной – природы актера
 - С) – искусство актерской игры
- 4). Понятие "тренинг" от английского
- А) – интегрировать
 - Б) – обучать, воспитывать
 - С) – возводить
- 5). Тренировать отдельные элементы системы можно только
- А) – повтором
 - Б) – действием
 - С) - запоминанием
- 6). Упражнение тренинга должно быть доведено до
- А) – автоматизма
 - Б) – до внутреннего ощущения правды и убедительности действия
 - С) – воспроизведения в сознании
- 7). Увидеть – это значит
- А) – понять психофизический процесс восприятия
 - Б) – смотреть
 - С) - осознать увиденное
- 8). В упражнении «Рассмотрите предметы» нужно
- А) – увидеть в простых вещах необычное, чудесное, удивительное
 - Б) – подключить магическое «если бы»

С) – настроиться на восприятие

9). Упражнения тренинга на мышечно-двигательные процессы тренируют

А) – релаксацию

Б) – внутреннего мускульного контролера

С) - полное расслабление мышц

10). Неоднократное повторение упражнений требует

А) – точности выполнения

Б) – новых обстоятельств

С) - накопление актерского опыта

11). Формула сценического внимания по Станиславскому: «Вижу, что дано, отношусь

А) – как несуществующему

Б) – как задано

С) – как произойдет в момент творческого озарения

12). Задача сценического внимания актера

А) – в одинаковой степени держать несколько объектов внимания

Б) – быть поверхностным, быстро переходить с одного объекта на другой

С) - активная сосредоточенность на произвольном объекте в пределах сценической среды

13). Элементарной (первичной) формой внимания является внимание

А) – произвольное

Б) – непроизвольное

С) - внутреннее

14). Требование, которое, К.С. Станиславский предъявляет к актеру, заключается в том, чтобы актер искал объекты для своего внимания

А) – в жизни

Б) – в зрительном зале

С) - на сцене

15). Внимание к объекту вызывает

А) – чувство правды и веры

Б) – расслабление мышц

С)- вызывает естественную потребность что-то с ним сделать

16). «Туалет актера» является:

А) индивидуальной разминкой актера

Б) групповой разминкой

С) парной импровизацией

17). Термин «Туалет актера» введен:

А) М.Чеховым

- Б) В.Э. Мейерхольдом
- С) К.С.Станиславским

18).Что из ниже перечисленного не является элементом индивидуальной разминки актера:

- А) наблюдения
- Б) интенсивные физические упражнения
- С) коммуникативные упражнения

19).Что тренируют упражнения на координацию?

- А) воображение и фантазию
- Б) мышечный контролер
- С) эмоциональную память

20).Центр тяжести тела – это:

- А) часть тела, удерживающая его в равновесии
- Б) наиболее зажатая часть тела
- С) центральная часть тела

Тема 11. Общие методические характеристики тренинга мастерства актера по системе К.С. Станиславского

Текущий контроль: мини конференция

1.Ознакомьтесь с книгой Л.П.Новицкой «Уроки вдохновения», выпишите тренинговые упражнения (не менее 6 на каждый элемент) и методические указания для их проведения.

2. Определите значение термина «методика» из следующих:

- А) совокупность приемов обучения чему-либо, методов целесообразного проведения некоей работы, процесса, или же практического выполнения чего-либо.
- Б) способ теоретического исследования или практического осуществления чего-либо.
- С) исследовательская стратегия, в коей выполняется целенаправленное наблюдение за неким процессом в условиях регламентированного изменения отдельных характеристик условий его протекания.

В соответствии с выбранным определением опишите суть методики «туалета актера», «тренинга и муштры» К.С. Станиславского.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 1 СЕМЕСТРА - ЗАЧЕТ

На зачет выносятся следующие задания:

-проведение одного из упражнений курса на группе; упражнение выбирает преподаватель из письменной работы студента или из творческого дневника студента;

- ответы на теоретические вопросы:

1. Этапность и становление актерского тренинга как способ воспитания и репетирования актера.
2. Развитие философской и психологической науки и их влияние на совершенствование тренинга актера.
3. Система Станиславского как первый научный подход к тренингу актера.

4. Принципы тренинга в русских театральных течениях начала XX века (Станиславский, Мейерхольд, Чехов и др.).
5. Раскройте понятие «сценическое внимание», назовите упражнения, тренирующие этот элемент воспитания актера.
6. Раскройте понятие «круги сценического внимания». Какие существуют виды внимания
7. Дайте определение мышечного контролера. Какие группы мышц Вы знаете.
8. Теория «мышечного и психологического панциря» Вильгельма Райха.
9. К.С. Станиславский о сценической (художественной) правде.
10. Раскройте понятие правда физических действий; линия физических действий; логика и последовательность физических действий.
11. Проведите анализ предлагаемых обстоятельств экзамена.
12. Воображение и фантазия; в чем общность и различие.
13. К.С. Станиславский о внутреннем видении; примеры упражнений.
14. Дайте характеристику следующим понятиям: вереница видений; актерское видение; внутреннее видение; видение роли.
15. Дать определения градациям темпоритмов; как и почему происходит переключение темпоритма.

-

2 семестр

Тема 12. Тренинговые системы М. Чехова

Входной контроль: письменный опрос

- опишите как вы проводите туалет-настройку перед занятиями
- что входит в понятие «тренинг и муштра»
- если бы вы преподавали актерское мастерство в театральном классе, как бы вы построили урок на тему «туалета актера»
- на основании чего можно оценить готовность студента/актера к занятию по актерскому мастерству/репетиции

Текущий контроль: решение практических заданий

1. Прочитайте работу: Чехова М. Литературное наследие в 2т., Т.2. Составьте конспект по следующему плану:

Первый способ репетирования (воображение и внимание).

Второй способ репетирования (атмосфера).

Третий способ репетирования (индивидуальные чувства, действия с определенной окраской).

Четвертый способ репетирования (психологический жест).

Пятый способ репетирования (воплощение образа и характерность).

Шестой способ репетирования (импровизация).

2. Составьте тренинг в терминах М. Чехова

3. В перерывах между занятиями дисциплины ТРЕНИНГИ АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения тренинговой системы М. Чехова. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и разбор проведения упражнений.

Тема 13. Биомеханика Мейерхольда

Текущий контроль: решение практических заданий

1. В творческом дневнике опишите наиболее запомнившиеся упражнения тренинговой системы В. Мейерхольда; специфические термины и их расшифровку.

2. В перерывах между занятиями дисциплины ТРЕНИГИ АКТЕРСКОГО ИСКУССТВА проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения тренинговой системы В. Мейерхольда. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и разбор проведения упражнений.

3. Прочитайте статью Е.Е. Кузиной и И.Р. Сакаева «Апология биомеханики» //Петербургский Театральный журнал, 2009 №2(56) //электронный ресурс: код доступа: <http://ptj.spb.ru/archive/56/spb-jam-56/apologiya-biomechaniki/>, посвященную тренинговым упражнениям В. Мейерхольда. Проведите упражнения, описанные в статье. В творческом дневнике отражайте дату проведения упражнений, общее время, упражнения, самочувствие и разбор проведения упражнений.

Тема 14. Модели тренинга Гротовского

Текущий контроль: решение практических заданий

В перерывах между занятиями дисциплины «Тренинги актерского мастерства» проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения тренинговой системы Е. Гротовского. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и разбор проведения упражнений.

Тема 15. Композиция

Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике

1. В творческом дневнике, пользуясь словарями, дайте определение композиции. Как используется композиция в разных видах искусств. Нужно ли понятие «композиции» актеру, как оно используется.

2. Выполните следующие задания:

- А) Равновесие. Используя белую и черную бумагу приготовим четыре черных квадрата и четыре плоскости (белых). Используя черные квадраты и заданную белую плоскость, решим одну из важнейших композиционных задач — добьемся композиционного равновесия (баланса) белого и черного. Приклейте ваши композиции в дневник, дайте им название.

- Б) Динамика. Квадраты нужно заставить «двигаться» на листе бумаги. Воспользуемся черным листом, а квадраты и прямоугольники вырежем из белой бумаги. Поместим белый квадрат или прямоугольник под углом к черной плоскости. Белый квадрат или прямоугольник благодаря своему расположению рождает ощущение движения. Вводя в композицию дополнительные элементы, можно усилить ощущение движения, а можно, наоборот, «остановить» движение. При наклоне всей формы относительно заданной плоскости или поверхности земли она приобретает еще большую динамику. Это задание надо выполнять, постоянно сравнивая динамику с равновесием, тогда впечатление движения будет нагляднее. Приклейте ваши композиции в дневник, дайте им название.

- С) Композиционная доминанта. Если изображение (или предмет) воспринимается как единое и неделимое целое, явно не распадается на отдельные самостоятельные части, то налицо целостность, внутреннее единство, как первый признак композиции.

Неделимость композиции художественного произведения складывается из так называемой конструктивной идеи, которая способна объединить в одно целое все компоненты композиции. Одной из конструктивных идей может стать композиционная доминанта, то есть выделение в композиции главного элемента. В театре принято говорить, что короля играет его свита. В композиции тоже есть свои «короли» и окружающая их «свита», как солирующие инструменты и оркестр. Связь элементов композиции становится органичнее и понятнее, если в ней имеется главный элемент — центр композиции, вокруг которого на художественной основе объединяются остальные. На главный элемент композиции — доминанту — устремляется в первую очередь взгляд зрителя. Элементами композиции выберем квадраты, прямоугольники, линии, круг. Сделаем круг смысловым, конструктивным центром композиции. Центр, фокус композиции, ее главный элемент может быть и на ближнем плане, и на дальнем, может оказаться на периферии или в середине — это не важно, главное, что второстепенные элементы «играют короля», они подводят взгляд к кульминации композиции. Выполняем в технике коллажа (цветная бумага, вырезки из газет и журналов).

- Д) Симметрия. «Симметрия» в переводе с греческого означает «соразмерность». Симметрия с древних времен считалась одним из условий красоты. Древние греки полагали, что Вселенная симметрична просто потому, что симметрия прекрасна. Идея симметрии часто являлась отправным пунктом в гипотезах и теориях ученых прошлых веков, веривших в математическую гармонию мироздания. Понятие симметрии не ограничивается симметрией объектов. Выполним симметричную композицию, используя несколько квадратов. Приклейте ваши композиции в дневник, дайте им название.

- Е) Асимметрия. Асимметрия позволяет добиться динамичности, напряженности композиции, не теряя гармонии целого. При использовании асимметрии композиция становится выразительнее, интереснее. При асимметрии ось или плоскость симметрии отсутствует.

Если симметричная форма воспринимается легко и сразу, то асимметричная читается постепенно. Главное условие целостности асимметричной композиции — это ее уравновешенность. Приклейте ваши композиции в дневник, дайте им название.

- Ж) Метр и ритм. Для выполнения метрической композиции вырежем черный прямоугольник, а элементами композиции будут линии или точки. Роль линии будут играть бумажные полоски разной ширины, заготовленные с помощью резака. Точки — разного диаметра окружности. Надо помнить о том, что линия может делить пространство, а может его объединять. Можно выполнить метрическую композицию, используя только круги и точки. Усложнив задание создайте эмоционально-образную композицию, используя чередование элементов и пространства, на любую из тем: «Шум дождя», «Тишина сумерек», «Суматоха», «Одиночество бегуна на длинные дистанции», «Жаркая музыка карнавала», «Нежное дыхание щенка», «Крик», «Полет» и т.д.. Приклейте ваши композиции в дневник, дайте им название.

Среди композиционных закономерностей следует выделить группу средств, объединяемую понятием ритм. Ритм можно воспринимать не только на слух, но и зрительно. Понаблюдайте за чередованием света и теней во время движения, да просто за движением часовой стрелки. Однако ритм свойственен не только движению, но и статическому предмету. Посмотрите на ряды парт в классе, на чередование оконных проемов и стен в коридорах школы. Ритм, благодаря повторам элементов, создает

впечатление условного движения.

Чередование изобразительных элементов и свободных пространств, их частота, сгущенность и разреженность называются ритмом. Ритм может быть спокойным и беспокойным, направленным в одну сторону или сходящимся к центру, направленным как по горизонтали, так и по вертикали. Чередовать можно элементы, объемы, цветовые пятна, какие-либо детали и др. Приклейте ваши композиции в дневник, дайте им название.

3.Проведите групповое упражнение на общих занятиях. Руководит игрой «Мастер композиции», он должен составить свой вариант выполнения упражнений из данных «элементов». Самое простое — все стоят в шеренге по росту, через одного приседают, каждый четвертый поднимает руки вверх и т.д. Это простой метрический ряд. Для более сложного ритма подключаем пространство: каждый второй делает шаг вперед или назад, студенты могут по-разному сцепить руки, потом в ход могут идти стулья — кто-то на них сядет и пр. В упражнение должна быть вовлечена вся группа. В творческом дневнике опишите, как прошло упражнение. Дайте оценку.

Тема 16.Атмосфера

Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике

1.А.Д. Попов в работе «Спектакль и режиссер» определяет атмосферу как ДИНАМИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ: «...атмосфера - понятие динамическое, а не статическое, она меняется в зависимости от перемены предлагаемых обстоятельств и событий». Как Вы объясните эту цитату? Приведите пример, как вы определяете атмосферу событий вашего персонажа (роли) в студенческих работах, через что вы ее создавали, как она менялась от события к событию.

2.Сделайте конспект главы об атмосфере книги М.Чехова «Литературное наследие» 2т., выпишите тренинговые упражнения.

3.В перерывах между занятиями дисциплины «Тренинги актерского мастерства » проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения на атмосферу. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и разбор проведения упражнений.

Тема 17.Характерность

Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике.

1.В творческом дневнике проанализируйте (на основании видеозаписи) один из творческих показов курса. Проведите анализ (самой запомнившейся Вам роли) и опишите, за счет чего создавалась характерность. Что Вы понимаете под характером и характерностью.

2.В перерывах между занятиями дисциплины «Тренинги актерского мастерства » проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения на характерность. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и разбор проведения упражнений.

Тема 18.Событие

Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике.

1.В творческом дневнике дайте определение театрального события. Проведите упражнения на события пьесы, события персонажа, события актера, событие зрителя.

Проанализируйте их. Поменялось ли ваше определение театрального события.

2. На творческих занятиях по актерскому мастерству и режиссуре провести тренинг - разминку. В отчете указать: программу тренинга, порядок упражнений, методику проведения, оценку проведения. Когда, при каких обстоятельствах проведенная вами разминка может стать событием (для вас, для участников, для зрителей).

3. Опишите события для вашей группы (за последний год). Разыграйте их. Проанализируйте сделанное.

Тема 19. Основы построения мизансцен

Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике

1. В творческом дневнике проанализируйте (на основании видеозаписи) одно из занятий по предмету «Театральные тренинги». Каким из мизансцен можно дать характеристику (и почему): «точная мизансцена тела»; «выразительная мизансцена»; «композиция мизансцены»; «центр мизансцены тела»; «ракурс мизансцены»; «графика мизансцены»; типы групповых и индивидуальных мизансцен (изобразить графически).

2. Прочитайте книгу Ю. Мочалова «Композиция сценического пространства». Выпишите определение основных разновидностей мизансцен.

3. В перерывах между занятиями дисциплины «Тренинги актерского мастерства» проводите индивидуальную разминку и включайте в нее упражнения на оправдание мизансцен и др., соответствующей тематики. В творческом дневнике отражайте дату проведения разминки, общее время, упражнения, самочувствие и разбор проведения упражнений.

Тема 20. Импровизация

Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике.

Проведите упражнения:

- Наметьте исходный и заключительный моменты для своей импровизации. Они должны быть точны и просты. Например: вы быстро встаете с места и твердо произносите «Да!». В конце вы безвольно опускаетесь на стул и говорите «Нет!». Всю среднюю часть, весь переход от исходного момента к заключительному вы импровизируете. Не придумывайте заранее оправданий вашим действиям, не берите никакой определенной темы, но, отдавшись впечатлению от вашего же собственного движения и слова (исходный момент), свободно, с доверием к себе начните играть то, что подскажет вам ваше подсознание. Пусть каждый последующий момент будет психологическим следствием предыдущего. Так, не имея заранее намеченной темы, вы продолжаете импровизировать, продвигаясь от начала к намеченному вами концу. Все, что вы делаете при этом, приходит целиком из области вашего творческого подсознания и является неожиданностью для вас самого.

- Подобно живописцу, наносящему рисунок и цветовые пятна на белый холст, каждый из нас может рисовать, но рисовать необычно — звуком, мелодией, ритмом, звуковыми сочетаниями.

- Попробуйте совместное "рисование звуком". В процессе импровизации вы можете меняться инструментами, можете перехватывать и брать на себя солирование, слушать сочетаемость инструментов — все, что позволяет вам фантазия. Главное — не разрушить пространство заданной темы, заданного сюжета. Научитесь идти за звуком, раствориться в

нем, подчиниться звуку. Опишите в дневнике Ваши ощущения.

-Соберите информацию по «Контактной импровизации». Составьте тренинг по контактной импровизации.

Межсессионный рубежный контроль: тестирование

1). "Основы всей этой реформы, этого Возрождения, этой Революции театра, заложили русские, прирожденные люди искусства, и одна личность – Станиславский" - автор этой цитаты, приведенной в работе С.В.Гиппиус« Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств»:

А) – Б. Брехт

Б) – Р. Ролан

С) – П. Ахард.

2). К.С. Станиславский говорил: «Певцам необходимы вокализы, танцовщикам – экзерсисы, а сценическим артистам

А) – талант

Б) – гибкая психика

С) - тренинг и муштра

3). Актерский тренинг воспитывает

А) – прочные навыки динамических стереотипов повторяемых движений

Б) – все богатства человеческой – физической и духовной – природы актера

С) – искусство актерской игры

4). Понятие "тренинг" от английского

А) – интегрировать

Б) – обучать, воспитывать

С) – возводить

5). Тренировать отдельные элементы системы можно только

А) – повтором

Б) – действием

С) - запоминанием

6). Упражнение тренинга должно быть доведено до

А) – автоматизма

Б) – до внутреннего ощущения правды и убедительности действия

С) – воспроизведения в сознании

7). Увидеть – это значит

А) – понять психофизический процесс восприятия

Б) – смотреть

С) - осознать увиденное

8). В упражнении « Рассмотрите предметы» нужно

А) – увидеть в простых вещах необычное, чудесное, удивительное

Б) – подключить магическое « если бы»

С) – настроиться на восприятие

9). Упражнения тренинга на мышечно-двигательные процессы тренируют

А) – релаксацию

Б) – внутреннего мускульного контролера

С) - полное расслабление мышц

10). Неоднократное повторение упражнений требует

- А) – точности выполнения
- Б) – новых обстоятельств
- С) - накопление актерского опыта

11). Формула сценического внимания по Станиславскому: «Вижу, что дано, отношусь

- А) – как несуществующему
- Б) – как задано
- С) – как произойдет в момент творческого озарения

12). Задача сценического внимания актера

- А) – в одинаковой степени держать несколько объектов внимания
- Б) – быть поверхностным, быстро переходить с одного объекта на другой
- С)- активная сосредоточенность на произвольном объекте в пределах сценической среды

13) Элементарной (первичной) формой внимания является внимание

- А) – произвольное
- Б) – непроизвольное
- С)- внутреннее

14). Требование, которое, К.С. Станиславский предъявляет к актеру, заключается в том, чтобы актер искал объекты для своего внимания

- А) – в жизни
- Б) – в зрительном зале
- С)- на сцене

15). Внимание к объекту вызывает

- А) – чувство правды и веры
- Б) – расслабление мышц
- С)- вызывает естественную потребность что-то с ним сделать

16). «Туалет актера» является:

- А) индивидуальной разминкой актера
- Б) групповой разминкой
- С) парной импровизацией

17). Термин «Туалет актера» введен:

- А) М.Чеховым
- Б) В.Э. Мейерхольдом
- С) К.С.Станиславским

18).Что из ниже перечисленного не является элементом индивидуальной разминки актера:

- А) наблюдения
- Б) интенсивные физические упражнения
- С) коммуникативные упражнения

19).Что тренируют упражнения на координацию?

- А) воображение и фантазию
- Б) мышечный контролер
- С) эмоциональную память

20). Центр тяжести тела – это:

- А) часть тела, удерживающая его в равновесии
- Б) наиболее зажатая часть тела

С) центральная часть тела

21). Актерский тренинг – это:

А) способ тренировки психофизического аппарата актера

Б) способ заучивания текста роли

С) физические упражнения

22). Устойчивое внимание тренируется при помощи:

А) воображения и магического «если бы»

Б) физического напряжения и усилия

С) дискуссий и рассуждений

23). Сценическое внимание связано с:

А) Личными переживаниями

Б) Техническими задачами

С) Сосредоточенностью на действии самой пьесы

24). Сценическая атмосфера - это:

А) газообразная оболочка, окружающая актера и связанная с химическим составом воздуха и влажностью

Б) окружающие условия, обстановка, связанная с отношениями между людьми

С) характер эмоциональной жизни актера, связанный с эмоциональным зерном пьесы

25). Что тренируют упражнения на координацию

А) воображение и фантазию

Б) мышечный контролер

С) эмоциональную память

26). Что такое ПЖ в системе тренинга М.Чехова

А)- первичный жест

Б)- повторный жест

С) - психологический жест

27). В системе тренинга М.Чехова атмосфера – это:

А) - состояние

Б) действие, процесс

С) субъективное чувство

28). Основной принцип биомеханики Мейерхольда:

А)- в работе участвует все тело

Б) - в работе участвует часть тела

С) - в работе участвует несколько частей тела

29). Тренинг по системе К.С. Станиславского ведет

А) - от подсознательного к сознательному

Б)- от сознательного к подсознательному

С) – от подсознания к рефлексии

30) Возбудитель актерского существования в процессе создания образа

А) - эмоции

Б) - цепь физических действий, физическая акция на сцене

С)- сверхзадача спектакля

Тема 21. Основные приемы ведения тренинга

Текущий контроль: выполнение практического задания в творческом дневнике.

- В творческом дневнике проанализируйте (на основании видеозаписи) один из тренингов. Определите приемы ведения тренинга. Проанализируйте психогимнастические упражнения, игровые методы. Определите этапы групповой дискуссии.
- В творческом дневнике расшифруйте функции ведущего тренинга.
- Прочитайте, что Вы писали о тренинге на первых занятиях. Изменились ли Ваши представления. Что вам дал предмет. Ваши пожелания для совершенствования курса.

Тема 22. Ведущий тренинга

Текущий контроль: Проведение упражнений тренинга на группе

Проведение тренинговых упражнений по пройденным темам (2 упражнения)

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2 СЕМЕСТРА – ЭКЗАМЕН

Экзамен состоит из 2-х заданий:

- Вопросы теоретического теста по предмету:

1. Актерский тренинг – это:
 - а) способ тренировки психофизического аппарата актера
 - б) способ заучивания текста роли
 - в) физические упражнения
2. Актерский тренинг разрабатывает:
 - а) тело актера
 - б) психику актера
 - в) психофизический аппарат актера
3. «Туалет актера» является:
 - а) индивидуальной разминкой актера
 - б) групповой разминкой
 - в) парной импровизацией
4. Термин «Туалет актера» введен:
 - а) М.Чеховым
 - б) В.Э. Мейерхольдом
 - в) К.С.Станиславским
5. Что из ниже перечисленного не является элементом индивидуальной разминки актера:
 - а) наблюдения
 - б) интенсивные физические упражнения
 - в) коммуникативные упражнения
6. Что тренируют упражнения на координацию?
 - а) воображение и фантазию
 - б) мышечный контролер
 - в) эмоциональную память
7. Роль «Внутреннего мускульного контролера» состоит в том, чтобы:
 - а) снимать излишнее мышечное напряжение
 - б) следить за тем, чтобы мышцы были совершенно свободны
 - в) держать мышцы в максимальном напряжении
8. Центр тяжести тела – это:
 - а) часть тела, удерживающая его в равновесии

- б) наиболее зажатая часть тела
 - в) центральная часть тела
9. Одним из путей к овладению импровизационным самочувствием является:
- а) практическое освоение элементов системы К.С.Станиславского
 - б) релаксация
 - в) медитация
10. Что является сценическим вниманием?
(Тренинг по системе К.С.Станиславского)
- а) рассматривание объектов сцены
 - б) слежение за игрой партнера
 - в) сосредоточение на каком-либо объекте сцены или вне сцены
11. Устойчивое внимание тренируется при помощи:
(Тренинг по системе К.С.Станиславского)
- а) воображения и магического «если бы»
 - б) физического напряжения и усилия
 - в) дискуссий и рассуждений
12. Сценическое внимание связано с:
(Тренинг по системе К.С.Станиславского)
- а) Личными переживаниями
 - б) Техническими задачами
 - в) Сосредоточенностью на действии самой пьесы
13. Сценическая атмосфера - это:
(Тренинг по системе К.С.Станиславского)
- а) газообразная оболочка, окружающая актера и связанная с химическим составом воздуха и влажностью.
 - б) окружающая условия обстановка, связанная с отношениями между людьми
 - в) характер эмоциональной жизни актера, связанный с эмоциональным зерном пьесы.
14. Что такое ПЖ в системе тренинга М.Чехова?
- а) первичный жест
 - б) повторный жест
 - в) психологический жест
15. В системе тренинга М.Чехова атмосфера – это:
- а) состояние
 - б) действие, процесс
 - в) субъективное чувство
16. Основной принцип биомеханики Мейерхольда:
- а) в работе участвует все тело
 - б) в работе участвует часть тела
 - в) в работе участвует несколько частей тела
17. Основным принципом тренинга Е. Грозовского является:
- а) развитие целостности актера (спонтанный поток тела, воплощенный в точных и конкретных деталях)
 - б) развитие различных самостоятельных частей: уроки гимнастики, вокала и т.д.
18. Кто из нижеперечисленных деятелей в результате своих исканий «открыл», что помимо известных резонаторов (таких как «маска», грудной, головной) существует множество

резонаторов, обычно не используемых актерами, таких как затылочный, брюшной, челюстной, позвоночный, тотальный?

- а) М.Чехов
- б) Е.Гротовский
- в) Дель-Сарт

19. Упражнения, основанные на принципах Контактной импровизации, направлены на:

- а) развитие индивидуальных качеств актера
- б) развитие навыков взаимодействия и партнерства
- в) обучение сольной импровизации

20. Одним из основных элементов Контактной импровизации является:

- а) работа с предметом
- б) акробатика
- в) работа с весом партнера

21. Цветовой игро-тренинг (работа с икебаной) предполагает выражение ощущений в:

- а) звуке
- б) движении
- в) звуке и движении

Ключ к вопросам:

1а, 2в, 3а, 4в, 5в, 6б, 7а, 8а, 9а, 10в, 11а,
12в, 13в, 14в, 15б, 16а, 17а, 18б, 19б, 20в, 21в.

- **Выполнение тематического комплекса упражнений тренинга**, составленного студентом (демонстрация навыка проведения тренинга на группе и участие в тренингах сокурсников) на тему тренинговых форм подготовки актера (тренинговые системы К.С. Станиславского, М. Чехова, В. Мейерхольда).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 52.05.02 «Режиссура театра»
Автор (ы): Жуков С.Ю., доцент

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ**

**СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА**

**СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ДРАМЫ**

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ
(год набора 2019)**

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

Химки 2021 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели: формирование у студентов комплекса: знать-уметь-владеть, необходимого для осуществления устного и письменного делового общения на государственном языке.

Задачи: использование основ фонетики, грамматики, необходимого минимума деловой лексики, стилистики формальной речи, речевых и грамматических структур, особенностей межличностной, профессиональной и межкультурной коммуникации в профессиональном деловом общении.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части ОПОП по направлению подготовки 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы. Дисциплина «Русский язык и культура речи» изучается в 1-м семестре. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, должны быть сформированы при освоении школьной программы.

Основные положения дисциплины должны быть в дальнейшем использованы при изучении следующих дисциплин и прохождении практик, а также процедур государственной итоговой аттестации:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данной специальности 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1 Заключает контракты с подрядчиками с соблюдением законодательства в области авторского права УК-4.2 Умеет работать в команде, управлять командой УК-4.3 владеет деловой коммуникацией, современными digital инструментами для командной работы над проектами в	Знать: формы речи (устной и письменной); особенности основных функциональных стилей; языковой материал русского и иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; современные коммуникативные технологии; Уметь: ориентироваться в различных речевых ситуациях; понимать основное содержание профессиональных текстов на иностранном языке; воспринимать различные типы речи, выделяя в них значимую

	сфере культуры УК-4.4 - Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами иностранного (-ых) языка (-ов); способен логически и грамматически верно строить устную и письменную речь	информацию; вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, с учетом межкультурного речевого этикета Владеть: изучаемым иностранным языком как целостной системой, его основными грамматическими категориями; навыками коммуникации, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1 Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных различий, уважительное и бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям УК-5.2 - Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп УК-5.3 - Проявляет в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России	Знать: особенности национальных культур; формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования; способы налаживания контакта в межкультурном взаимодействии; способы преодоления коммуникативных барьеров; Уметь: ориентироваться в различных ситуациях межкультурного взаимодействия; устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; учитывать особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения; применять в межкультурном взаимодействии принципы толерантности; Владеть: навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач; навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей

	УК-5.4 - Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргументировано обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, общественного и личностного характера	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Русский язык и культура речи» составляет 2 з.е., 72 акад. часа, из них контактных 34 акад.ч. СРС 38 акад.ч.; форма контроля зачет.

4.2. Структура дисциплины для очной формы обучения.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Формы текущего контроля успеваемости (<i>по неделям семестра</i>) Форма промежуточной аттестации (<i>по семестрам</i>)
			Сем инар	СРС	
	Раздел 1. Введение в предмет				
1	Язык как система. Язык и речь. Функции языка.		1	1	
2	Языки мира. Место русского языка в генеалогической классификации языков.		1	1	
	Раздел 2. Русский литературный язык.				
3	Литературный язык как высшая форма национального языка. Понятие о языковой норме.		1	1	

4	Акцентологические и орфоэпические нормы.	1	1	2	Практическая работа
5	Лексические нормы. Проблемы словоупотребления.		2	2	Практическая работа
6	Употребление фразеологизмов.		1	2	Практическая работа
7	Употребление имен существительных.		1	2	Практическая работа
8	Употребление имен прилагательных и наречий.		1	2	Практическая работа
9	Употребление имён числительных.		1	2	Практическая работа
10	Употребление глаголов, причастий и деепричастий.		1	2	Практическая работа
11	Синтаксические нормы.		2	2	Практическая работа
	Раздел 3. Стили речи				
12	Текст и его структура. Функционально-смысловые типы речи. Методы изложения материала.		1	2	Практическая работа
13	Функциональные стили литературного языка, сфера их использования и особенности.		2	1	Практическая работа
14	Эмоционально-экспрессивная окраска речи. Традиционная модель стилей.		2	1	Практическая работа
15	Внелитературные разновидности языка и речи.		2	1	
	Раздел 4. Культура речи: современная концепция.				
16	Понятие культуры речи. Современная теоретическая концепция культуры речи.		2	1	
17	Коммуникативная целесообразность и коммуникативные качества речи.		2	1	
18	Речевой этикет. Особенности делового и бытового этикета. Правила этикета в различных ситуациях общения.		2	2	Практическая работа

	Раздел 5. Культура публичной речи.				
19	Особенности публичной речи. Риторическая аргументация и композиция ораторской речи.		2	2	Практическая работа
20	Модель риторического жанра.		2	2	Практическая работа
21	Замысел публичной речи и риторический канон.		2	3	Практическая работа
22	Подготовка к публичному выступлению. Выступление с ораторской речью		2	3	Практическая работа
	Промежуточная аттестация				Зачет
	Итого: 72		34	38	

4.2. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Введение в предмет.

1. Язык как система. Основные единицы языка. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Виды языков: естественные и искусственные. Функции естественного языка.

2. Языки мира. Проблема происхождения человеческого языка, его особенности. Роль речевой коммуникации в эволюции человека. Место русского языка в генеалогической классификации языков. Краткая история русского языка. Современное состояние русского языка.

Раздел 2. Русский литературный язык.

1. Литературный язык как высшая форма национального языка. Источники формирования русского литературного языка. Понятие о языковой норме. Словари русского языка.

2. Орфоэпические нормы.

Звуковые особенности русской речи. Благозвучие и его нарушения. Особенности русского ударения. Акцентологические нормы. Произношение гласных, согласных и их сочетаний, отдельных грамматических форм.

3. Лексические нормы. Слово и его значение. Проблемы словоупотребления. Лексическая сочетаемость. Лексическая избыточность и лексическая недостаточность. Употребление синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Лексические ошибки и их исправление.

4. Употребление фразеологизмов.

Виды и свойства фразеологизмов. Изобразительно-выразительные возможности фразеологии. Ошибки в употреблении фразеологизмов.

5. Морфологические нормы. Употребление имен существительных.

Род имен существительных. Варианты окончаний имен существительных родительного падежа и множественного числа; трудности в употреблении имен

собственных.

6. Употребление имен прилагательных и наречий.

Полная и краткая форма качественных прилагательных. Вариативные формы кратких прилагательных. Формы степеней сравнения имён прилагательных и наречий. Употребление притяжательных прилагательных.

7. Употребление имён числительных.

Склонение сложных и составных количественных, дробных, порядковых числительных. Употребление собирательных числительных. Сказуемое при числительных. Определения в словосочетаниях с числительными два, три, четыре.

8. Употребление глаголов, причастий и деепричастий.

Особенности употребления форм глагола. Употребление одних форм в значении других. Образование и употребление причастий и деепричастий. Ошибки в употреблении глаголов, причастий и деепричастий.

9. Синтаксические нормы.

Виды синтаксической связи в словосочетаниях и предложениях. Трудные случаи согласования и управления. Простое предложение. Сложные предложения. Порядок слов в предложении. Случаи искажения структуры и логики простых и сложных предложений.

Раздел 3. Стили речи.

1. Текст и его структура. Смысловое единство текста. Виды связи между предложениями. Функционально-смысловые типы речи. Методы изложения материала.

2. Понятие «стиль». Функциональные стили литературного языка, сфера их использования и особенности.

3. Эмоционально-экспрессивная окраска речи. Средства создания эмоционально-экспрессивной окраски речи. Традиционная модель стилей.

4. Внелитературные разновидности языка и речи. Просторечие, жаргон, сленг. Наречие, диалект, говор; особенности диалектов русского языка. Аргот.

Раздел 4. Культура речи: современная концепция.

1. Понятие культуры речи. Эффективность речи. Три аспекта культуры речи: нормативно-языковой, коммуникативно-прагматический, этический; их содержание.

2. Коммуникативная целесообразность. Коммуникативные качества речи. Понятие языковой личности. Проблема речевого вкуса.

3. Речевой этикет. Этика как основа этикета. Этические и психологические принципы общения. Особенности делового и бытового этикета. Правила этикета в различных ситуациях общения.

Раздел 5. Культура публичной речи.

1. Особенности публичной речи. Составляющие ораторской деятельности. Тезис и аргумент. Риторическая аргументация и композиция ораторской речи.

2. Модель риторического жанра. Параметры аудитории. Ситуация общения (речевая ситуация). Аргументация и композиция как средства риторического воздействия в

конкретных условиях.

3.Замысел публичной речи. Соотношение цели речи и её тезиса. Ораторский «ход» (замысел) и структура публичной речи. Средства поддержания внимания аудитории.

4.Подготовка к публичному выступлению. Риторический канон, его этапы. Выступление с ораторской речью: образ и поведение оратора. Преодоление страха публичного выступления.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «Русский язык и культура речи» используются образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие смешанный, теоретический и практикоориентированный характер дисциплины:

- консультации;
- семинары;
- практические занятия, в т.ч. в игровой форме;
- творческие задания и т.д.

Реализация целей курса предусматривает самостоятельное освоение студентами теоретического материала по каждому разделу курса после предварительной консультации с преподавателем. Выбор формы практического занятия обусловлен спецификой изучаемой темы. Так, практические занятия, отведённые на вводную часть курса и раздел «Культура речи», проводятся в форме семинаров; изучение нормативного аспекта речи предполагает собственно практические занятия с обсуждением и анализом типичных орфоэпических, грамматических лексических и пр. ошибок; практические занятия к разделу «Культура публичной речи» заключаются в подготовке и осуществлении публичных выступлений различных типов; практические занятия по теме «Стили речи» предполагают написание текстов различных стилей. Кроме того, в ходе освоения дисциплины предлагаются игровые задания на развитие логического и образного мышления, расширение и оперативность использования словарного запаса.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи опроса, тестового материала (вопросы)) в завершении изучения каждого раздела. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Текущий контроль:	УК4; УК5	

проверка самостоятельной работы студента (осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашних заданий, диагностике уровня сформированности умений и навыков, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.)		Зачтено/не зачтено
Промежуточная аттестация: зачет.	УК4; УК5	Зачтено/не зачтено

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закреплённая за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме, и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с выполнением задач профессиональной направленности. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

Рубежный контроль осуществляется по итогам выполнения практических заданий и работы на занятиях. В конце 1 семестра проводится зачет в форме письменного теста и выступления с публичной речью, самостоятельно подготовленной студентами.

Вопросы для подготовки к зачёту

1. Язык как знаковая система.
2. Речь. Виды речевой деятельности.
3. Виды языка.
4. Функции естественного языка.
5. Место русского языка в генеалогической классификации.
6. Предки и «родственники» русского языка.
7. Краткая история русского языка.
8. Литературный язык, его признаки.
9. Функциональные стили, критерии и характеристики.
10. Эмоционально-экспрессивная окраска языка и речи.
11. Средства создания эмоционально-экспрессивной окраски.
12. Традиционная модель стилей, их характеристика.
13. Внелитературные разновидности языка.
14. Текст, общий компонент мысли в тексте.
15. Тема и рема.
16. Прямой и обратный порядок слов.
17. Виды связи между предложениями.
18. Функционально-смысловые типы речи.
19. Лексика. Ошибки в словоупотреблении (анахронизмы, алогизмы, пренебрежение семантикой).
20. Лексическая сочетаемость.
21. Лексическая избыточность (плеоназм, тавтология и др.).
22. Лексическая недостаточность.
23. Омонимия и смежные явления.
24. Паронимия и паронимазия.
25. Фразеологизмы, их свойства.
26. Ошибки в употреблении фразеологизмов.
27. Свойства русского ударения.
28. Законы произношения гласных.
29. Законы произношения согласных.
30. Основные произносительные нормы.
31. Благозвучие. Нормы русского благозвучия.
32. Ошибки в употреблении частей речи.
33. Виды синтаксической связи.
34. Синтаксические ошибки.
35. Современное определение культуры речи.
36. Компоненты (аспекты) культуры речи.
37. Коммуникативные качества речи.
38. Психологические принципы общения.
39. Этические принципы общения.
40. Compliments. Criticism, её разновидности.
41. Принципы и правила речевого этикета.
42. Характеристика публичной речи.
43. Типы речей по цели. Задача речи.
44. Тезис и аргумент.
45. Риторическая аргументация.
46. Типы риторических аргументов.
47. Композиция ораторской речи.
48. Фактор аудитории.
49. Риторический канон.
50. Образ оратора в публичной речи.

Тест для контроля теоретических знаний.

1.Простейшим знаком языка считается:

- а) фонема
- б) слово
- в) морфема
- г) предложение

2.Процесс и результат реализации языка – это:

- а) культура речи
- б) родной язык
- в) публичное выступление
- г) речь

3.Какой язык считается родным:

- а) государственный язык страны, в которой проживает человек;
- б) язык этноса, к которому человек принадлежит;
- в) язык, на котором человек осваивает речь как таковую;
- г) язык, на котором человек думает.

4.Отметьте языки, считающиеся для вас иностранными:

- 1)китайский;
- 2)санскрит;
- 3)латынь;
- 4)английский.

5.Основная функция естественного языка:

- а) мыслительная;
- б) эстетическая;
- в) коммуникативная;
- г) аксиологическая.

6.Русский язык входит в:

- а) восточнославянскую подгруппу славянской группы индоевропейской семьи;
- б) славянскую подгруппу восточнославянской группы индоевропейской семьи;
- в) славянскую подгруппу индоевропейской группы уральской семьи;
- г) балтийскую подгруппу ностратической группы индоевропейской семьи.

7. Ближайшим предком русского языка является:

- а) старославянский язык;
- б) праиндоевропейский язык;
- в) древнерусский язык;
- г) старославянский язык.

8. Хронологические границы формирования системы современного русского языка:

- а) XII – XVII вв.
- б) XIV – XIX вв.
- в) X – XVII вв.
- г) XIII– XX вв.

9.Литературный язык – это:

- а) язык художественной прозы и поэзии;
- б) язык официальных документов и других письменных текстов;

- в) язык, принимаемый его носителями за образец;
- г) письменный и устный язык, обладающий эстетической функцией.

10. Выберите признаки, которыми обладает литературный язык:

- а) полифункциональность;
- б) нормированность;
- в) относительная стабильность;
- г) всеобщность.

11. Критерий определения принадлежности к тому или иному функциональному стилю:

- а) использование в той или иной социально значимой сфере жизнедеятельности;
- б) характер эмоционально-экспрессивной окраски;
- в) частичные отличия от других стилей по всем основным показателям;
- г) принадлежность к литературному языку.

12. Традиционная модель стилей (в современной формулировке) включает стили:

- а) высокий, средний, низкий;
- б) разговорный, официальный, литературный;
- в) разговорный, нейтральный, высокий;
- г) книжный, просторечный, нейтральный.

13. Доминанты официально-делового стиля (выбрать нужное):

- а) внеэмоциональность;
- б) стандартизированность;
- в) многозначность;
- г) точность.

14. Доминанты публицистического стиля (выбрать нужное):

- а) чередование стандарта и экспрессии;
- б) объективность;
- в) социальная оценочность;
- г) внеиндивидуальность.

15. Доминанты научного стиля:

- а) образность;
- б) точность;
- в) использование терминов;
- г) логичность.

16. Доминанты литературно-художественного стиля (выбрать нужное):

- а) стандартизированность;
- б) внеиндивидуальность;
- в) наличие эстетической функции;
- г) доступность.

17. Доминанты разговорного стиля (выбрать нужное):

- а) ограниченность рамками литературного языка;
- б) относительная свобода использования средств языка;
- в) объективность;
- г) художественная образность.

18. Не имеет эмоционально-экспрессивной окраски:

- а) высокий стиль;
- б) просторечие;
- в) публицистический стиль
- г) нейтральный стиль.

19. К характеристикам высокого стиля относятся (выбрать нужное):

- а) увеличение дистанции между собеседниками;
- б) сокращение дистанции между говорящим и предметом речи;
- в) эмоционально-возвышенная окраска;
- г) использование просторечной лексики.

20. К разновидностям речи, находящимися за рамками литературного языка относятся:

- а) разговорный стиль;
- б) просторечие;
- в) арго;
- г) сленг.

21. Разновидность речи, используемая на той или иной территории – это:

- а) диалект;
- б) жаргон;
- в) сленг;
- г) арго.

21. Язык социально-ограниченной группы, состоящий из произвольно избираемых элементов одного или нескольких языков – это:

- а) диалект;
- б) сленг;
- в) арго;
- г) койне.

22. Разновидность речи, не ограниченная рамками той или иной социальной группы, характеризующаяся пренебрежением языковыми и этическими нормами, - это:

- а) жаргон;
- б) арго;
- в) просторечие;
- г) сленг.

23. Разновидность речи, характер которой зависит от ценностных ориентаций использующей её социальной группы, - это:

- а) диалект;
- б) просторечие;
- в) жаргон;
- г) сленг.

24. Какой вид связи между предложениями используется в следующем отрывке:

Навстречу Печорина вышел его лакей и доложил, что сейчас станут закладывать, подал ему ящик с сигарами и, получив несколько приказаний, отправился хлопотать. Его господин, закулив сигару, зевнул раза два и сел на скамью по другую сторону ворот.
(М.Ю.Лермонтов)

- а) параллельная;
- б) присоединительная;

- в) цепная;
- г) перекрёстная.

25. Какой вид связи между предложениями используется в следующем отрывке:

Его походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал руками, – верный признак некоторой скрытности характера. Впрочем, это мои собственные замечания, основанные на моих же наблюдениях, и я вовсе не хочу вас заставить веровать в них слепо. (М.Ю.Лермонтов)

- а) цепная;
- б) присоединительная;
- в) параллельная;
- г) опоясывающая.

26. Какой вид связи между предложениями используется в следующем отрывке:

Зимняя Ангара совсем прохудилась, лед болезненно посинел, у берегов, да и не только у берегов, разлились полыньи. Дорога через Ангару, обтаявшая по сторонам, почернела и выторчилась, по ней с недовольным карканьем ходили вороны. Корявые лиственницы на острове в чистом весеннем воздухе виделись мрачными, уродливыми, словно нарочно подпорченными чьей-то недоброй прихотью... (В. Распутин)

- а) смежная;
- б) присоединительная;
- в) цепная;
- г) параллельная.

27. К функционально-смысловым типам речи относятся:

- а) убеждение;
- б) изложение;
- в) описание;
- г) повествование.

28. В каких предложениях изменён прямой порядок слов?

- а) Погода стояла прекрасная;
- б) Этим утром он страдал жестоко;
- в) Ужин был невиданно парадный
- г) Навстречу лодке рос приближающийся лес.

29. Основной критерий культуры речи с современной точки зрения:

- а) соблюдение языковых норм;
- б) соблюдение этических норм;
- в) эффективность в достижении коммуникативных задач;
- г) выразительность речи.

30. Коммуникативно-прагматический компонент культуры речи включает:

- а) фактор адресата, соблюдение языковых и этических норм;
- б) учёт ситуации общения, соблюдение языковых норм, целесообразность речи;
- в) целесообразность речи, норм фактор адресата, учёт ситуации общения;
- г) целесообразность речи, соблюдение языковых и этических норм.

31. Этический компонент культуры речи предполагает:

- а) уважительное отношение к любому собеседнику;
- б) открытое выражение чувств;
- в) богатство словарного запаса;

г) логичность речи.

32. К коммуникативным качествам речи относятся:

- 1) логичность, доступность, правильность, чистота;
- 2) выразительность, искренность, доброта, уместность;
- 3) богатство, разнообразие, уместность, точность;
- 4) точность, логичность, честность, эмоциональность.

33. Какой психологический принцип подразумевает недопущение в отношении партнёра по общению давления:

- а) принцип децентрической направленности;
- б) принцип равной безопасности;
- в) принцип релевантности;
- г) принцип гуманизма.

34. Какой психологический принцип предполагает соответствие сказанного услышанному:

- а) принцип гласности;
- б) принцип равной безопасности;
- в) принцип релевантности;
- г) принцип гуманизма.

35. Какой психологический принцип заключается в нацеленности на совместное решение задач общения:

- а) принцип оптимизма;
- б) принцип релевантности;
- в) принцип равной безопасности;
- г) принцип децентрической направленности.

36. К этическим принципам общения относятся:

- а) принцип гласности;
- б) принцип гуманизма;
- в) принцип коллективизма;
- г) принцип оптимизма.

37. Критика из мести - это:

- а) критиканство;
- б) псевдокритика;
- в) разрушительная критика;
- г) позитивная критика.

38. Позитивная критика нацелена на:

- а) выявление недостатков;
- б) на решение проблем;
- в) оправдание критикуемых;
- г) наказание виновных.

39. Кому отдаётся предпочтение в деловом этикете:

- а) женщине;
- б) старшему по должности;
- в) старшему по возрасту;
- г) тому, у кого больше стаж работы.

40. Входящий в помещение здоровается первым:

- а) если он начальник;
- б) если он подчинённый;
- в) если он младший;
- г) в любом случае.

41. Цель оратора в убеждающей речи –

- а) согласие аудитории с оратором в спорном вопросе
- б) сообщение аудитории новой информации
- в) получение нужной информации
- г) развлечение аудитории

42. Жанром побудительной (призывающей) речи не является

- а) рекламная речь
- б) предложение
- в) обращение
- г) обвинительная речь

43. Цель, реализуемая в определенных условиях общения – это

- а) идея речи
- б) содержание речи
- в) задача речи
- г) сверхзадача речи

44. Представление о том общем результате, который должен быть достигнут в процессе, а) выступления – это

- б) задача речи
- в) идея речи
- г) цель речи

45. Самое эффективное расположение аргументов в убеждающей речи таково:

- а) сильные, самые сильные, слабые
- б) сильные, слабые, самые сильные
- в) слабые, сильные, самые сильные
- г) расположение аргументов не имеет значения

46. Совпадают ли понятия «логическая аргументация» и «риторическая аргументация»?

- а) да
- б) нет
- в) не всегда
- г) иногда

47. Цель оратора в побудительной речи –

- а) достижение согласия аудитории с оратором в спорном вопросе
- б) сообщение аудитории новой информации
- в) достижение аудиторией потребности сделать то, к чему призывает оратор
- г) развлечение аудитории

48. Средствами воздействия на аудиторию являются:

- а) аргументы;
- б) композиция речи;
- в) жанр речи;

г) идея речи.

49. Мысль, или положение, которое следует доказать, называется:

- а) аргументом
- б) доводом
- в) тезисом
- г) топосом

50. Положение, которое используется для доказательства тезиса, называется:

- а) аргументом
- б) доводом
- в) тезисом
- г) топосом

51. Выберите типы логических аргументов:

- а) факты;
- б) ссылки на нормативные акты;
- в) ссылки на авторитет;
- г) определения;

52. Выберите типы психологических аргументов:

- а) иллюстративные;
- б) оценочные;
- в) ссылки на авторитет;
- д) статистика.

Требования к зачёту

Ответ на зачёте по дисциплине «Русский язык и культура речи» включает теоретическую часть – ответы на вопросы теста – и выступление с публичной речью (речью-рассуждением или мотивационной).

Типовые задания для практических работ к разделу 2. Русский литературный язык.

1. Образуйте краткую форму прилагательных (муж. р., жен. р., ср. р., мн. число). Поставьте ударение, укажите варианты:

Верный, дружный, чистый, дерзкий, резкий, круглый, голодный, ясный

2. Составьте словосочетания с несклоняемыми существительными:

Авеню, визави, пони, кофе, бра, протезе, кенгуру, кашне, салями, галифе.

3. Поставьте ударение в словах:

каталог, ходатайство, облегчить, принудить, запломбировать, красивее, включить – включен – включит – включают – включено, договоры, мельком.

4. Составьте словосочетания с существительными:

Мозоль, тюль, заусеница, рояль, шампунь, бандероль, толь, вуаль, лебедь

5. Поставьте ударение в словах:

фетиш, завидно, баловать, намерение, обеспечение, диспансер, созвонимся, ломоть, некролог, соболезнование, черпать, усугубить, принудить.

6. Прочитайте слова, объяснив их произношение согласно правилам орфоэпии:

Скучно, шинель, подписчик, дрожжи, извозчик, расшатаанный, приезжий, бесчувственный, лётчик, подсвечник, порядочный, визжать, идти.

7. Поставьте ударение в словах:

еретик, жалюзи, красивее, туфля, банты, творог, задолго, иначе, апостроф,

новорожденный, духовник, ободрить, каталог, квартал.

8.Отредактируйте предложения, устранив речевые ошибки:

а) Выводы и предложения докладчика были основанными.

б) в конце учебного года всем раздали списки рекомендательной литературы.

в) Председатель собрания представил слово докладчику.

г) Как только актёр появился на сцене, публика устроила ему настоящий бенефис.

9.Образуйте от данных глаголов форму прошедшего времени (муж. р., жен. р., ср. р., множ. число). Поставьте ударение.

Начать, принять, вить, драться, гнить, понять, собраться, ткать, слыть

10.Отредактируйте предложения, устранив речевые ошибки:

а) Большая половина игры прошла у ворот команды «Спартак».

б) Идя по мокрой тропинке, дождь всё не прекращался.

в) Пятеро автомобилей уже закончили гонку.

г) Лекторша очень интересно рассказала об этике семейных отношений, дала полезные советы.

11.Поставьте имена существительные в род. падеже мн. числа. Укажите возможные варианты и отметьте стилистические различия между ними:

Баклажан; блюдо; вафля; гектар; доля; дядя; килограмм; полотенце; простыня; рельс; серьга; ухо; сплетня; солдат; сомнение; цапля; яблоня.

12.Поставьте ударение в словах:

эксперт, одновременно, кухонный, искра, верование, валовой, исподволь, заговор, убыстрить, усугубить, квартал, ракушка, щавель.

13.Расставьте ударения в словах:

Знахарка, жалюзи, украинский, откупорить, мытарство, диспансер, кремь, дремота, гастрономия, кулинария, мусоропровод, оптовый, мастерски.

14.Подберите русские синонимы к словам иноязычного происхождения:

Мораторий; менталитет; адекватный; идентичный; антагонизм; инфантильный; индифферентный; консенсус; профанация.

15.Поставьте ударение:

Кочерга – кочерги – кочерег — кочергам, мытарства, дотемна, знамение, двоеженец – двоеженство, упрочение, приданое, ломота, ходатайство, двоюродный.

16.Поставьте данные существительные в форму родительного падежа множественного числа:

Апельсины; армяне; граммы; киргизы; грузины; партизаны; помидоры; носки; мандарины; сапоги.

17.Объясните произношение слов согласно правилам орфоэпии:

Скучно; конечно; очечник; копеечный; местность; гигантский; мягкий; брюзжать; снег; вокзал; пенсия; пробка.

18.Продолжите предложения, выбрав нужные окончания:

а) Битва под Бородин... была важнейшим событием в войне 1812 года.

б) Большой строительный рынок находится в Строгин...

в) В Абрамцев... расположен... живописн... музей-усадьба.

г) в фильмах Чарльз... Спенсер... Чаплин... иногда снимались его жена Уна и дочь Джеральдин. Чаплин ...

19.От данных слов образуйте формы именительного падежа множественного числа. Составьте с ними словосочетания;

Автор; адрес; берег; бухгалтер; вексель; директор; договор; доктор; инструктор; инспектор; катер; лектор; трактор; прожектор; торт; цех.

20.Ответьте на поставленные вопросы, используя в качестве ответа фразеологические выражения. Как говорят:

а) О том, кто часто меняет решение;

б) О бесследном исчезновении кого-либо;

- в) *О человеке маленького роста;*
г) *О том, кто часто бездельничает*

Типовые практические задания к разделу 3. Стили речи

1. Определить, к какому функционально-смысловому типу речи относится предлагаемый текст (описание, повествование, рассуждение, определение).
2. Определить метод изложения материала в данном тексте: индуктивный, дедуктивный, метод аналогии, концентрический, исторический, ступенчатый.
3. Кратко изложить известный текст (например, сказки) разными методами, отличными от метода изложения в оригинале.
4. Определить в предлагаемом тексте общий компонент мысли и виды связи между предложениями: цепную, параллельную, присоединительную.
5. Предоставить небольшие фрагменты текстов, относящихся к различным функциональным стилям: официально-деловому, научному, литературно-художественному, публицистическому, религиозному, разговорному.
6. Изложить фрагмент текста, относящегося к одному функциональному стилю, в другом (например, научного в публицистическом, или литературно-художественного в официально-деловом).
7. Привести примеры текстов, имеющих различную эмоционально-экспрессивную окраску, объяснить, какими средствами она достигается.
8. Изменить эмоционально-экспрессивную окраску небольшого фрагмента текста, применяя средства различных уровней языка (лексические, словообразовательные, морфологические и т.д.).

Типовые задания к разделу 4. Культура речи: современная концепция.

1. Проанализировать параметры аудитории студенческой группы.
2. Проанализировать параметры аудитории по характеру предлагаемой речи.
3. Подготовить этюды на тему «Речевой этикет», отразив в них этикетные нормы знакомства, приветствия, телефонного разговора и т.п.

Типовые задания к разделу 5. Культура публичной речи.

1. Проанализировать публичную речь с точки зрения особенностей выполнения задачи (цель, тезис, типы аргументов, композиция)
2. Подготовить публичную речь воодушевляющего характера и выступить с ней.
3. Подготовить публичное выступление, имеющую характер рассуждения или побуждения (т.е. убеждающую или мотивационную речь).

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература:

- а) Основная литература:
 1. Искусство речи: учебное пособие для вузов культуры и искусства. Часть 1. – М.: МГИК, 2016.
 2. Турсунова И.А. Искусство публичной речи. – М.: МГИК, 2017.
 3. Введенская, Л.А., Павлова, Л.Г. Риторика и культура речи. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2013.
 4. Турсунова И.А. Речевые ошибки их предупреждение. – М.: МГУКИ, 2012.

Б) Дополнительная литература:

1. Абелева И.Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека. – М.: Логос, 2004. – 304с.
2. Анисимова Т.В., Гимпельсон Е.Г. Речевая компетенция менеджера. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2007.
3. Баландина, Л.А., Давидян, Г.Р., Кураченкова, Г.Ф., Симонова, Е.П. русский язык и культура речи: Учебное пособие для аудиторной и самостоятельной работы студентов-нефилологов высших учебных заведений. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008.
4. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. «Русский язык и культура речи» – Ростов –на-Дону: «Феникс», 2002
5. Валгина, Н.С. Активные процессы в современном русском языке: Учебное пособие для вузов. – М.: Логос, 2003.
6. Васильева, А.Н. Основы культуры речи. – М.:Рус.яз.,1990
7. Ващенко, Е.Д. Русский язык и культура речи. – Ростов н/Д.: Феникс, 2003.
8. Введенская, Л.А., Черкасова, М.Н. Русский язык и культура речи. Деловое общение – Ростов н/Д.:Феникс, 2012.
9. Вербицкая, Л.А. «Давайте говорить правильно»: Пособие по русскому языку. - М.: «Высшая школа» 2001.
10. Вербовая, Н.П., Головина, О.М., Урнова, В.В. Искусство речи. – 2-е изд. доп. и испр. – М.: Искусство, 1977.
11. Гандапас Р. Камасутра для оратора. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014.
12. Голуб, И.Б. Стилистика русского языка. – 6-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2005.
13. Иванова, Т.Ф., Черкасова, Т.А. «Русская речь в эфире. Комплексный справочник» 2-е изд. М.: Рус. яз. 2007.
14. Ивин, А.А. Теория аргументации. – М.: Гардарики, 2000.
15. Ипполитова, Н.А., Князева, О.Ю., Саввова, М.Р. Русский язык и культура речи. – М.: «Проспект». – 2004.
16. Костомаров, В.Г. «Языковой вкус эпохи» - М.: 1994.
17. Костомаров В.Г. Наш язык в действии: Очерки современной русской стилистики. – М.: Гардарики, 2005. – 287с.
18. Культура русской речи и эффективность общения. М.: Наука, 1996. – 439с.
19. Кузин Ф.А. Культура делового общения: Практическое пособие. М.: Ось – 89, 2002. – 319с.
20. Культура русской речи / Под ред. проф. Л.К. Граудиной и Е.Н. Ширяева – М., 2006.
21. Культура устной и письменной речи делового человека»: Справочник. Практикум. – М.: Флинта: Наука, 2000.
22. Лобанов, И.Б. Русский язык и культура речи. – М. Академический проект, 2007.
23. Львов, М.Г. Риторика. Культура речи. – М.:ACADEMIA,2002.
24. Мальханова, И.А. Школа красноречия: интенсивный учебно-практический курс речевика-имиджмейкера. – М.:АиФ Принт, 2002.
25. Мастерство эфирного выступления.: Учебное пособие / Б.Д.Гаймакова и др. – М.: Аспект Пресс,2004.
26. Оссовская, М.П. Практическая орфоэпия. – М.: Реглант, 2005.
27. Плунгян В.А. Почему языки такие разные.- М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010.
28. Рахманова, Л.И., Суздальцева, В.Н. Современный русский язык: Лексика. Фразеология. Морфология: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности «Журналистика»/ Л.И. Рахманова, В.Н. Суздальцева. -2-е изд., испр. и доп. - М.: Аспект-Пресс, 2003.
29. Розенталь, Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке / Под ред. И.Б. Голуб. – 9-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2004.

30. Розенталь, Д.Э., Голуб, И.Б. «Секреты стилистики» – 4-е изд. М.: «Айрис-пресс», 2004.
31. Русский язык и культура речи Учеб. пособ. под ред. проф. Гойхмана О.Я. М.: «ИНФРА-М», 2002.
32. Русский язык и культура речи: Практикум / под ред. проф. Максимова В.И. – М.: Гардарики. – 2002.
33. Русский язык и культура речи: Учебник / А.И. Дунева, В.А. Ефремова, Е.В. Сергеева, В.Д. Черняк. Под ред. В.Д. Черняк. – СПб.: САНА: М.: ФОРМУМ, 2007.
34. Русский язык и культура речи: Учебник / под ред. проф. Максимова В.И. – М.: Гардарики. – 2002.
35. Рябчук-Ситко, Т.Ф. Звучащее слово: Практическое руководство по технике речи.– М.Фонд «Знание – Народу», 2003.
36. Савкова, З.В. Искусство оратора. – 2003.
37. Сенкевич, М.П. Культура радио и телевизионной речи. Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1997.
38. Скворцов, Л.И. « Культура русской речи»: Словарь – справочник. М.: Издательский центр «Академия» 2003.
39. Солганик Г.Я. Стилистика текста: Учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 2003.
40. Старостин Г.С. и др. К вопросам языкового разнообразия. – М.: Издательский дом Дело.- 2016.
41. Сценическая речь. Учебник под ред. Промтовой И.Ю. и Кузнецовой А.Ф. М.: РАТИ, 2006.
42. Турсунова И.А. Речевые ошибки и их предупреждение. – М.: МГУКИ, 2012.
43. Федосюк, М.Ю. «Русский язык для студентов-нефилологов» – Учеб. пособие. 8-е изд. М. Флинта : Наука, 2003.
44. Штрекер, Н.Ю. «Русский язык и культура речи: Учеб. пособие для вузов – М.: ЮНИТИ – ДАНА. 2003.
45. В) Словари и справочники:
46. Абрамов, Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. Любое издание.
47. Агеенко, Ф.Л., Зарва, М.В. Словарь ударений русского языка. М., 2000.
48. Бельчиков, Ю.А., Панюшева, М.С. Словарь паронимов русского языка. М., 1994.
49. Большой орфографический словарь русского языка. Ред. С.Г.Бархударов и др. М., 1999.
50. Граудина, Л.К., Ицкович, В.А., Катлинская, Л.П. Грамматическая правильность русской речи. Опыт частотно-стилистического словаря вариантов. М., 1976.
51. Ефремова Т.Ф., Костомаров В.Г. Словарь грамматических трудностей русского языка. М., 1999
52. Иванова, Т.Ф. Новый Орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение. Грамматические формы. – М.: Рус.яз. – Медиа, 2004.
53. Крысин, А.П. Толковый словарь иноязычных слов. М.,1998.
54. Культура устной и письменной речи делового человека. Справочник. М., 1997.
55. Орфоэпический словарь русского языка. Ред. Р.И.Аванесов. Начиная с 5-го издания.
56. Розенталь, Д.Э., Джанджакова, Е.В., Кабанова, Н.П. Справочник по правописанию, произношению, литературному редактированию. М., 1999.
57. Руднев, В.П. Словарь культуры XX века. М., 1999.
58. Словарь антонимов русского языка. М., 1984.
59. Словарь иностранных слов. М., 1988.
60. Словарь новых слов русского языка. Под ред. Н.З.Котеловой. СПб, 1995.
61. Словарь омонимов русского языка. М., 1974.
62. Словарь сочетаемости слов русского языка. М., 1983.

63. Современный словарь иностранных слов. М., 2000.
64. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. Н.М.Кожинной. – М.: Флинта: Наука. – 2006.
65. Тематический словарь русского языка. Ред. В.В. Морковкин. М., 2000.
66. Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения. СПб., 1998.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Современные учебные планы предусматривают значительный объем времени для самостоятельной работы студентов. В рамках курса «Русский язык и культура речи» необходимо самостоятельное более подробное усвоение информационной составляющей в том числе, посредством выполнения практических заданий, самостоятельная подготовка к семинарам и зачётам.

Целью самостоятельной работы студентов является формирование навыков использования коммуникативных технологий в повседневном профессиональном и социальном взаимодействии.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Русский язык и культура речи» обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий лекционного и семинарского типов;
- развитие умений строить коммуникацию в стандартных и нестандартных профессиональных ситуациях.
- формирование навыков работы с периодической, научной литературой, информационными ресурсами Интернет;

Формы самостоятельной работы:

- Ознакомление и работа с ЭБС «Znanivm. Com».
- Подготовка к практическому занятию.
- Подготовка к проведению семинара-конференции,
- Подготовка к контрольной работе, терминологическому диктанту, экспресс-опросу,
- Подготовка к публичному выступлению.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.

Освоение теоретического материала

Весь теоретический материал студенты осваивают самостоятельно, поскольку лекционных занятий учебным планом не предусмотрено. Преподаватель лишь предлагает соответствующие источники, указанные в списке литературы.

Подготовка к семинарским занятиям

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого

начала изучения курса.

Работа с литературными источниками в процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

При подготовке к семинару студент может помимо источников, предложенных преподавателем, использовать другие, найденные самостоятельно.

Дадим краткие рекомендации по разделам.

Раздел 1. Введение в предмет.

Первый семинар проводится в форме беседы по основным вопросам, указанным в содержании курса. К семинару на тему «Языки мира» студенты готовятся, самостоятельно подбирая материал по указанным вопросам (см. «Содержание курса»). Направление здесь могут дать следующие источники:

Абелева И.Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека. – М.: Логос, 2004. – 304с.

Валгина, Н.С. Активные процессы в современном русском языке: Учебное пособие для вузов. – М.: Логос, 2003

Колесов В.В. Гордый наш язык... - М.: Азбука-классика, 2006.

Костомаров В.Г. «Языковой вкус эпохи» - М.: 1994.

Плунгян В.А. Почему языки такие разные. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010.

Старостин Г.С. и др. К вопросам языкового разнообразия. – М.: Издательский дом Дело. - 2016.

Можно использовать интернет-источники.

Раздел 2. Русский литературный язык.

В ходе самостоятельной работе следует, во-первых, усвоить понятие «литературный язык» и его отличия от «языка литературы», а также осмыслить те признаки, которые отличают литературный язык от других форм существования языка. При освоении норм литературного языка следует уделять внимание не столько самим нормам, сколько случаям отклонения от них, что имеет практическое значение. Для подготовки к семинарам, на которых анализируется выполнение каждого из практических заданий, можно использовать следующую литературу.

Основная:

1. Искусство речи: учебное пособие для вузов культуры и искусства. Часть – М.: МГИК, 2016;

2. Турсунова И.А. Речевые ошибки и их предупреждения. – М., МГУКИ, 2012.

Дополнительная:

1. Агеенко, Ф.Л., Зарва, М.В. Словарь ударений русского языка. М., 2000.
2. Баландина, Л.А., Давидян, Г.Р., Кураченкова, Г.Ф., Симонова, Е.П. русский язык и культура речи: Учебное пособие для аудиторной и самостоятельной работы студентов-нефилологов высших учебных заведений. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. «Русский язык и культура речи» – Ростов –на-Дону: «Феникс», 2002
3. Бельчиков, Ю.А., Панюшева, М.С. Словарь паронимов русского языка. М., 1994.

4. Валгина, Н.С. Активные процессы в современном русском языке: Учебное пособие для вузов. – М.: Логос, 2003;
5. Вербицкая, Л.А. «Давайте говорить правильно»: Пособие по русскому языку. - М.: «Высшая школа» 2001.
6. Голуб, И.Б. Стилистика русского языка. – 6-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2005;
7. Граудина, Л.К., Ицкович, В.А., Катлинская, Л.П. Грамматическая правильность русской речи. Опыт частотно-стилистического словаря вариантов. М., 1976.
8. Ефремова Т.Ф., Костомаров В.Г. Словарь грамматических трудностей русского языка. М., 1999.
9. Иванова, Т.Ф. Новый Орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение. Грамматические формы. – М.: Рус.яз. – Медиа, 2004.
10. Иванова, Т.Ф., Черкасова, Т.А. «Русская речь в эфире. Комплексный справочник» 2-е изд. М.: Рус. яз. 2007.
11. Костомаров, В.Г. «Языковой вкус эпохи» - М.: 1994;
12. Культура русской речи / Под ред. проф. Л.К. Граудиной и Е.Н. Ширяева – М., 2006.
13. Львов, М.Г. Риторика. Культура речи. – М.:ACADEMIA,2002;
14. Орфоэпический словарь русского языка. Ред. Р.И.Аванесов. Начиная с 5-го издания.
15. Оссовская, М.П. Практическая орфоэпия. – М.: Реглант, 2005.
16. Рахманова, Л.И., Суздальцева, В.Н. Современный русский язык: Лексика. Фразеология. Морфология: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности «Журналистика»/ Л.И. Рахманова, В.Н. Суздальцева. -2-е изд., испр. и доп. - М.: Аспект-Пресс, 2003.
17. Розенталь, Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке / Под ред. И.Б. Голуб. – 9-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2004.
18. Розенталь, Д.Э., Голуб, И.Б. «Секреты стилистики» – 4-е изд. М.: «Айрис-пресс», 2004.
19. Русский язык и культура речи Учеб. пособ. под ред. проф. Гойхмана О.Я. М.: «ИНФРА-М», 2002 и др.
20. Русский язык и культура речи: Учебник / А.И. Дунева, В.А. Ефремова, Е.В. Сергеева, В.Д. Черняк. Под ред. В.Д. Черняк. – СПб.: САНА: М.: ФОРМУМ, 2007.
21. Сенкевич, М.П. Культура радио и телевизионной речи. Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1997.
22. Скворцов, Л.И. « Культура русской речи»: Словарь – справочник. М.: Издательский центр «Академия» 2003.
23. Словарь сочетаемости слов русского языка. М., 1983.

Поскольку освоение нормативного компонента речи всегда очень актуальна, готовясь к семинару, не следует ограничиваться одной, выбранной студентом для выступления темой, а полноценно изучить их все. Во всей предложенной нами литературе описано достаточно примеров наиболее часто встречающихся речевых ошибок, чтобы усвоить, что не должен допускать в речи человек, стремящийся к культуре общения. К этой теме придётся также вернуться в момент подготовки к экзамену, когда в качестве одного из вопросов может быть предложено исправление той или иной речевой ошибки.

Каждое выступление должно быть обязательно снабжено иллюстративным материалом – небольшими примерами текстов по каждой изучаемой форме существования языка.

Раздел 3. Стили речи.

Для работы

Для освоения **стилистики текста** предлагаются практические задания, для подготовки которых следует уяснить такие понятия, как стиль, критерии стилей, характеристики стилей, текст, смысловое единство и функционально-смысловой тип речи, виды связей между предложениями др. Необходимо самостоятельно произвести анализ текста (по выбору студента) по следующим направлениям:

- определение функционально-смыслового типа речи;
- уточнение того, в чем заключается смысловое единство текста;
- выявление типов связей между предложениями;
- определение метода изложения материала.

Для этой работы студенту необходимо выбрать любой текст (публицистический, художественный, научный и т.д.) объемом 0,5 – 1 стр. и произвести указанный стилистический анализ.

В качестве вспомогательной литературы можно предложить следующие источники.

Основная:

1. Искусство речи: учебное пособие для вузов культуры и искусства. Часть 1. – М.: 2016.

2. Введенская, Л.А., Павлова, Л.Г. Риторика и культура речи. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2013.

Дополнительная:

1. Голуб, И.Б. Стилистика русского языка. – 6-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2005.

2. Культура русской речи / Под ред. проф. Л.К. Граудиной и Е.Н. Ширяева – М., 2006.

3. Солганик Г.Я. Стилистика текста: Учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 2003.

4. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. Н.М.Кожинной. – М.: Флинта: Наука. – 2006.

Тема **функциональных стилей** подробно разработана. Надо обратить внимание на не везде представленный и недавно включенный в перечень функциональных стилей религиозный стиль. Кроме того, желательно было бы познакомиться с концепцией конструктивно-стилевых векторов В.Г.Костомарова.

Литература.

Основная:

3. Искусство речи: учебное пособие для вузов культуры и искусства. Часть 1.– М.: 2016.

4. Введенская, Л.А., Павлова, Л.Г. Риторика и культура речи. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2013.

Дополнительная:

1. Голуб, И.Б. Стилистика русского языка. – 6-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2005.

2. Костомаров В.Г. Наш язык в действии: Очерки современной русской стилистики. – М.: Гардарики, 2005. – 287с.

3. Культура русской речи / Под ред. проф. Л.К. Граудиной и Е.Н. Ширяева – М., 2006.

4. Розенталь, Д.Э., Голуб, И.Б. «Секреты стилистики» – 4-е изд. М.: «Айрис-пресс», 2004.

5. Солганик Г.Я. Стилистика текста: Учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 2003.

6. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. Н.М.Кожинной. – М.: Флинта: Наука. – 2006.

Следует вникнуть в проблему **эмоционально-экспрессивной окраски речи**, обратить внимание на богатство в русском языке средств ее создания. Рекомендуем обратить внимание на структуру и содержание традиционной модели стилей, характеристику последних, целесообразность применения эмоционально окрашенных средств языка в различных условиях общения.

Рекомендуем использовать следующие источники:

Основная:

5. Искусство речи: учебное пособие для вузов культуры и искусства. Часть 1.– М.: 2016.

Дополнительная:

1. Голуб, И.Б. Стилистика русского языка. – 6-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2005;
2. Костомаров, В.Г. «Языковой вкус эпохи». - М.: 1994;
3. Львов, М.Г. Риторика. Культура речи. – М.:ACADEMIA,2002;
4. Колесов В.В. Гордый наш язык... - М.: Азбука-классика, 2006.
5. Культура русской речи / Под ред. проф. Л.К. Граудиной и Е.Н. Ширяева – М., 2006.
6. Русский язык и культура речи Учеб. пособ. под ред. проф. Гойхмана О.Я. М.: «ИНФРА-М», 2002 и др.
7. Розенталь, Д.Э., Голуб, И.Б. «Секреты стилистики» – 4-е изд. М.: «Айрис-пресс», 2004.

В ходе самостоятельной работы студенты должны уяснить природу и причины возникновения и функционирования **внелитературных разновидностей речи** (диалекта, просторечия, жаргона, сленга, аргота) и проанализировать целесообразность их использования, в т.ч. в литературе и театральном искусстве. Рекомендуемая литература:

Основная:

6. Искусство речи: учебное пособие для вузов культуры и искусства. Часть 1.– М.: 2016.

Дополнительная:

1. Колесов В.В. Гордый наш язык... - М.: Азбука-классика, 2006.
2. Костомаров В.Г. Наш язык в действии: Очерки современной русской стилистики. – М.: Гардарики, 2005. – 287с.
3. Костомаров, В.Г. «Языковой вкус эпохи». - М.: 1994;

Раздел 4. Культура речи.

В процессе самостоятельной работы студенты должны уяснить современную концепцию культуры речи и освоить следующие понятия: культура речи, эффективность речи, компоненты культуры речи (нормативно-языковой, коммуникативно-прагматический, этический), целесообразность речи, ситуация общения, коммуникативные качества речи, речевой этикет; знать содержание каждого из них. Литература по этой теме:

Основная:

1. Искусство речи: учебное пособие для вузов культуры и искусства. Часть 1.– М.: 2016.

Дополнительная:

1. Культура русской речи / Под ред. проф. Л.К. Граудиной и Е.Н. Ширяева – М., 2006.
7. Культура русской речи и эффективность общения. М.: Наука, 1996. – 439с.
8. Кузин Ф.А. Культура делового общения: Практическое пособие. М.: Ось – 89, 2002. – 319с.
9. Турсунова И.А. Становление и развитие теоретической концепции культуры русской речи. – М.:МГУКИ, 2008.

Раздел 5. Основы устной публичной речи. Раздел посвящён практическому освоению культуры публичной речи. Все указанные в содержании раздела курса отражены в рекомендуемых источниках, так что самостоятельное освоение теоретического материала трудностей не представляет. Практическое внимание надо уделить, во-первых, анализу аудитории (с использованием системы топосов), во-вторых подготовке студентами публичной речи и выступлению с ней. Все необходимые для выполнения заданий инструменты содержатся в предложенных нами источниках.

Объём финального выступления на зачете – не более 5 минут.

Подготовка речи начинается с выбора темы (произвольно), которая должна быть социально значимой и по своей цели быть убеждающей или призывающей (мотивационной). При выборе темы и подготовке выступления надо ориентироваться на конкретную аудиторию, к которой будет обращена речь.

Задача убеждающей речи – изменение взглядов аудитории. Поэтому в центре такой речи находится спорный, но разрешимый вопрос. Композиция речи традиционна (трёхчастна), содержание вступления, основной части и заключения зависит от предмета речи. Тезис должен быть ясно и непротиворечиво сформулирован, в нём должна содержаться действительная позиция оратора. Обязательное требование к аргументации – применение разнообразных по характеру доводов: логических и психологических. Обязательно использование таких типов доводов, как иллюстративный, образный и ссылка на авторитет.

В процессе подготовки речи необходимо опираться на теоретический материал: требования к тезису и аргументам, виды аргументов, особенности композиции речи, варианты вступления и заключения, создание образа оратора и т.д.

Литература, которая будет полезна при подготовке к семинару:

Основная:

1. Искусство речи: учебное пособие для вузов культуры и искусства. Часть 1. – М.: МГИК, 2016.

2. Введенская, Л.А., Павлова, Л.Г. Риторика и культура речи. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2013.

3. Турсунова И.А. Искусство публичной речи.- М.:МГИК, 2017.

Дополнительная:

4. Анисимова Т.В., Гимпельсон Е.Г. Речевая компетенция менеджера. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2007.

5. Гандапас Р. Камасутра для оратора. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014.

6. Ивин, А.А. Теория аргументации. – М.: Гардарики, 2000.

7. Мальханова, И.А. Школа красноречия: интенсивный учебно-практический курс речевого-имиджмейкера. – М.:АиФ Принт, 2002.

8. Мастерство эфирного выступления.: Учебное пособие / Б.Д.Гаймакова и др. – М.: Аспект Пресс, 2004.

9. Савкова, З.В. Искусство оратора. – 2003.

10. Сенкевич, М.П. Культура радио и телевизионной речи. Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1997.

Подготовка к зачету.

Подготовка к зачету заключается в изучении и повторении теоретического материала по вопросам (см. Вопросы к зачёту), а также в подготовке к публичному выступлению.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Под информационной образовательной технологией понимается процесс обучения с использованием компьютерных технологий, то есть это процесс подготовки и передачи информации обучающемуся, средством осуществления которых является компьютер (оснащенный широким спектром стандартных программных продуктов разного назначения (Word, Excel, Power Point и другие), имеющий доступ к автоматизированным системам управления, информационно-поисковым системам, к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

1) «ручная» информационная технология, инструментарий которой составляют: карандаш, ручка, книга. Основная цель технологии - представление обучающимся информации в рукописной форме (в частности написание конспектов) с целью ее систематизации и анализа (в частности при написании конспекта обучающийся выделяет основные моменты содержания прочитанного, услышанного, делает выводы, обобщения);

2) «компьютерная» информационная технология, инструментарий которой

составляет компьютер, оснащенный широким спектром стандартных программных продуктов разного назначения (Word, Excel, Power Point и другие), имеющий доступ к автоматизированным системам управления, информационно-поисковым системам, к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Основная цель технологии - формирование обучающимся с использованием инструментария «компьютерной» информационной технологии содержательной стороны информации и ее анализ.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные образовательные технологии:

-аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;

-предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;

-формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Помещение, пригодное для проведения тренингов, репетиций, а также теоретических занятий.

2. Видеоаппаратура.

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся, оснащенная персональными компьютерами, имеющими выход в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

При необходимости (при наличии заявления обучающегося с ОВЗ) рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого от обучающегося требуется личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день);
- оборудование технических условий (при необходимости);
- сопровождение во время учебного процесса (при необходимости);

- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием специалистов.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся при необходимости, могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Составитель(и):

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению 52.05.02 «Режиссура театра»
профиль подготовки «Режиссер драмы»
Автор (ы): профессор Турсунова И.А.

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ДРАМЫ

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ
(год набора 2019)

Химки, 2021 г.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1 Заключает контракты с подрядчиками с соблюдением законодательства в области авторского права УК-4.2 Умеет работать в команде, управлять командой УК-4.3 владеет деловой коммуникацией, современными digital инструментами для командной работы над проектами в сфере культуры УК-4.4 - Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами иностранного (-ых) языка (-ов); способен логически и грамматически верно строить устную и письменную речь	Знать: формы речи (устной и письменной); особенности основных функциональных стилей; языковой материал русского и иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; современные коммуникативные технологии; Уметь: ориентироваться в различных речевых ситуациях; понимать основное содержание профессиональных текстов на иностранном языке; воспринимать различные типы речи, выделяя в них значимую информацию; вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, с учетом межкультурного речевого этикета Владеть: изучаемым иностранным языком как целостной системой, его основными грамматическими категориями; навыками коммуникации, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1 Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных различий, уважительное и бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям УК-5.2 - Находит и использует необходимую для саморазвития и	Знать: особенности национальных культур; формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования; способы налаживания контакта в межкультурном взаимодействии; способы преодоления коммуникативных барьеров; Уметь: ориентироваться в различных ситуациях межкультурного взаимодействия; устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; учитывать особенности

взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп УК-5.3 - Проявляет в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России УК-5.4 - Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргументировано обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, общественного и личностного характера	поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения; применять в межкультурном взаимодействии принципы толерантности; Владеть: навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач; навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**
(Оценочные материалы)

Рубежный контроль для студентов очной формы обучения осуществляется на 9 неделе обучения по итогам выполнения практических заданий и работы на занятиях. В конце 1 семестра проводится зачет в форме письменного теста и выступления с публичной речью, самостоятельно подготовленной студентами.

Для студентов *заочной формы* обучения предусмотрен экзамен во 2 семестре.

Зачет для студентов очной формы обучения и экзамен для студентов заочной формы обучения по курсу «Русский язык и культура речи» и включает письменный тест и выступление с публичной речью, самостоятельно подготовленной студентами.

Вопросы для подготовки к зачёту

1. Язык как знаковая система.
2. Речь. Виды речевой деятельности.
3. Виды языка.
4. Функции естественного языка.
5. Место русского языка в генеалогической классификации.
6. Предки и «родственники» русского языка.
7. Краткая история русского языка.
8. Литературный язык, его признаки.
9. Функциональные стили, критерии и характеристики.
10. Эмоционально-экспрессивная окраска языка и речи.
11. Средства создания эмоционально-экспрессивной окраски.
12. Традиционная модель стилей, их характеристика.
13. Внелитературные разновидности языка.
14. Текст, общий компонент мысли в тексте.
15. Тема и рема.
16. Прямой и обратный порядок слов.
17. Виды связи между предложениями.
18. Функционально-смысловые типы речи.
19. Лексика. Ошибки в словоупотреблении (анахронизмы, алогизмы, пренебрежение семантикой).
20. Лексическая сочетаемость.
21. Лексическая избыточность (плеоназм, тавтология и др.).
22. Лексическая недостаточность.
23. Омонимия и смежные явления.
24. Паронимия и паронимазия.
25. Фразеологизмы, их свойства.
26. Ошибки в употреблении фразеологизмов.
27. Свойства русского ударения.
28. Законы произношения гласных.
29. Законы произношения согласных.
30. Основные произносительные нормы.
31. Благозвучие. Нормы русского благозвучия.
32. Ошибки в употреблении частей речи.
33. Виды синтаксической связи.
34. Синтаксические ошибки.
35. Современное определение культуры речи.
36. Компоненты (аспекты) культуры речи.
37. Коммуникативные качества речи.
38. Психологические принципы общения.
39. Этические принципы общения.
40. Compliments. Criticism, её разновидности.
41. Принципы и правила речевого этикета.
42. Характеристика публичной речи.
43. Типы речей по цели. Задача речи.
44. Тезис и аргумент.
45. Риторическая аргументация.
46. Типы риторических аргументов.
47. Композиция ораторской речи.
48. Фактор аудитории.
49. Риторический канон.
50. Образ оратора в публичной речи.
- 51.

1.Простейшим знаком языка считается:

- а) фонема
- б) слово
- в) морфема**
- г) предложение

2.Процесс и результат реализации языка – это:

- а) культура речи
- б)родной язык
- в)публичное выступление
- г)речь**

3.Какой язык считается родным:

- а)государственный язык страны, в которой проживает человек;
- б)язык этноса, к которому человек принадлежит;
- в)язык, на котором человек осваивает речь как таковую;**
- г)язык, на котором человек думает.

4.Отметьте языки, считающиеся для вас иностранными:

- 1)китайский;**
- 2)санскрит;**
- 3)латынь;
- 4)английский.**

5.Основная функция естественного языка:

- а)мыслительная;
- б)эстетическая;
- в) коммуникативная;**
- г) аксиологическая.

6.Русский язык входит в:

- а)восточно-славянскую подгруппу славянской группы индо-европейской семьи;**
- б)славянскую подгруппу восточно-славянской группы индо-европейской семьи;
- в)славянскую подгруппу индо-европейской группы уральской семьи;
- г)балтийскую подгруппу ностратической группы индо-европейской семьи.

7. Ближайшим предком русского языка является:

- а)старославянский язык;
- б)праиндоевропейский язык;
- в)древнерусский язык;**
- г)старославянский язык.

8. Хронологические границы формирования системы современного русского языка:

- а)XII – XVIIвв.
- б)XIV – XIX вв.**
- в)X – XVII вв.
- г)XIII– XXвв.

9.Литературный язык – это:

- а)язык художественной прозы и поэзии;
- б)язык официальных документов и других письменных текстов;
- в)язык, принимаемый его носителями за образец;**
- г)письменный и устный язык, обладающий эстетической функцией.

10.Выберите признаки, которыми обладает литературный язык:

- а)полифункциональность;**
- б)нормированность;**
- в)относительная стабильность;**
- г)всеобщность.**

11.Критерий определения принадлежности к тому или иному функциональному стилю:

- а)использование в той или иной социально значимой сфере жизнедеятельности;**
- б)характер эмоционально-экспрессивной окраски;
- в)частичные отличия от других стилей по всем основным показателям;
- г)принадлежность к литературному языку.

12.Традиционная модель стилей (в современной формулировке) включает стили:

- а)высокий, средний, низкий;
- б)разговорный, официальный, литературный;
- в)разговорный, нейтральный, высокий;**
- г)книжный, просторечный, нейтральный.

13.Доминанты официально-делового стиля (выбрать нужное):

- а)внеэмоциональность;**

б)стандартизированность;

в)многозначность;

г)точность.

14.Доминанты публицистического стиля (выбрать нужное):

а)чередование стандарта и экспрессии;

б)объективность;

в)социальная оценочность;

г)внеиндивидуальность.

15.Доминанты научного стиля:

а)образность;

б)точность;

в)использование терминов;

г)логичность.

16.Доминанты литературно-художественного стиля (выбрать нужное):

а)стандартизированность;

б)внеиндивидуальность;

в)наличие эстетической функции;

г)доступность.

17.Доминанты разговорного стиля (выбрать нужное):

а)ограниченность рамками литературного языка;

б)относительная свобода использования средств языка;

в)объективность;

г)художественная образность.

18.Не имеет эмоционально-экспрессивной окраски:

а)высокий стиль;

б)просторечие;

в)публицистический стиль

г)нейтральный стиль.

19.К характеристикам высокого стиля относятся (выбрать нужное):

а)увеличение дистанции между собеседниками;

б)сокращение дистанции между говорящим и предметом речи;

в)эмоционально-возвышенная окраска;

г)использование просторечной лексики.

20.К разновидностям речи, находящимися за рамками литературного языка относятся:

а)разговорный стиль;

б)просторечие;

в)арго;

г)сленг.

21. Разновидность речи, используемая на той или иной территории – это:

а)диалект;

б)жаргон;

в)сленг;

г)арго.

21. Язык социально-ограниченной группы, состоящий из произвольно избираемых элементов одного или нескольких языков – это:

а) диалект;

б)сленг;

в)арго;

г)койне.

22.Разновидность речи, не ограниченная рамками той или иной социальной группы, характеризующаяся пренебрежением языковыми и этическими нормами, - это:

а)жаргон;

б)арго;

в)просторечие;

г)сленг.

23.Разновидность речи, характер которой зависит от ценностных ориентаций использующей её социальной группы, - это:

а)диалект;

б)просторечие;

в)жаргон;

г)сленг.

24.Какой вид связи между предложениями используется в следующем отрывке:

Навстречу Печорина вышел его лакей и доложил, что сейчас станут закладывать, подал ему ящик с сигарами и, получив несколько приказаний, отправился хлопотать. Его господин, закулив сигару, зевнул раза два и сел на скамью по другую сторону ворот. (М.Ю.Лермонтов)

- а) параллельная;
- б) присоединительная;
- в) цепная;**
- г) перекрёстная.

25. Какой вид связи между предложениями используется в следующем отрывке:

Его походка была небрежна и ленива, но я заметил, что он не размахивал руками, — верный признак некоторой скрытности характера. Впрочем, это мои собственные замечания, основанные на моих же наблюдениях, и я вовсе не хочу вас заставить верить в них слепо. (М.Ю.Лермонтов)

- а) цепная;
- б) присоединительная;**
- в) параллельная;
- г) опоясывающая.

26. Какой вид связи между предложениями используется в следующем отрывке:

Зимняя Ангара совсем прохудилась, лед болезненно посинел, у берегов, да и не только у берегов, разлились полыньи. Дорога через Ангару, обтаявшая по сторонам, почернела и выторчилась, по ней с недовольным карканьем ходили вороны. Корявые лиственницы на острове в чистом весеннем воздухе виделись мрачными, уродливыми, словно нарочно подпорченными чьей-то недоброй прихотью... (В.Распутин)

- а) смежная;
- б) присоединительная;
- в) цепная;
- г) параллельная.**

27. К функционально-смысловым типам речи относятся:

- а) убеждение;**
- б) изложение;
- в) описание;**
- г) повествование.**

28. В каких предложениях изменён прямой порядок слов?

- а) Погода стояла прекрасная;
- б)Этим утром он страдал жестоко;
- в)Ужин был невиданно парадный
- г)Навстречу лодке рос приближающийся лес.

29.Основной критерий культуры речи с современной точки зрения:

- а)соблюдение языковых норм;
- б)соблюдение этических норм;
- в)эффективность в достижении коммуникативных задач;**
- г)выразительность речи.

30.Коммуникативно-прагматический компонент культуры речи включает:

- а)фактор адресата, соблюдение языковых и этических норм;
- б)учёт ситуации общения, соблюдение языковых норм, целесообразность речи;
- в) целесообразность речи, норм фактор адресата, учёт ситуации общения;**
- г) целесообразность речи, соблюдение языковых и этических норм.

31.Этический компонент культуры речи предполагает:

- а)уважительное отношение к любому собеседнику;**
- б)открытое выражение чувств;
- в)богатство словарного запаса;
- г)логичность речи.

32.К коммуникативным качествам речи относятся:

- 1)логичность, доступность, правильность, чистота;
- 2)выразительность, искренность, доброта, уместность;
- 3)богатство, разнообразие, уместность, точность;**
- 4)точность, логичность, честность, эмоциональность.

33.Какой психологический принцип подразумевает недопущение в отношении партнёра по общению давления:

- а)принцип децентрической направленности;
- б)принцип равной безопасности;**
- в)принцип релевантности;
- г)принцип гуманизма.

34. Какой психологический принцип предполагает соответствие сказанного услышанному:

- а) принцип гласности;
- б) принцип равной безопасности;
- в) принцип релевантности;**
- г) принцип гуманизма.

35. Какой психологический принцип заключается в нацеленности на совместное решение задач общения:

- а) принцип оптимизма;
- б) принцип релевантности;
- в) принцип равной безопасности;
- г) принцип децентрической направленности.**

36. К этическим принципам общения относятся:

- а) принцип гласности;
- б) принцип гуманизма;**
- в) принцип коллективизма;
- г) принцип оптимизма.**

37. Критика из мести - это:

- а) критиканство;**
- б) псевдокритика;
- в) разрушительная критика;
- г) позитивная критика.

38. Позитивная критика нацелена на:

- а) выявление недостатков;
- б) на решение проблем;**
- в) оправдание критикуемых;
- г) наказание виновных.

39. Кому отдаётся предпочтение в деловом этикете:

- а) женщине;
- б) старшему по должности;**
- в) старшему по возрасту;
- г) тому, у кого больше стаж работы.

40. Входящий в помещение здоровается первым:

- а) если он начальник;
- б) если он подчинённый;
- в) если он младший;
- г) **в любом случае.**

41. Цель оратора в убеждающей речи –

- а) **согласие аудитории с оратором в спорном вопросе**
- б) сообщение аудитории новой информации
- в) получение нужной информации
- г) развлечение аудитории

42. Жанром побудительной (призывающей) речи не является

- а) рекламная речь
- б) предложение
- в) **обращение**
- г) **обвинительная речь**

43. Цель, реализуемая в определенных условиях общения – это

- а) идея речи
- б) содержание речи
- в) **задача речи**
- г) сверхзадача речи

44. Представление о том общем результате, который должен быть достигнут в процессе выступления – это

- а) сверхзадача речи
- б) задача речи
- в) идея речи
- г) **цель речи**

45. Самое эффективное расположение аргументов в убеждающей речи таково:

- а) **сильные, самые сильные, слабые**
- б) сильные, слабые, самые сильные
- в) **слабые, сильные, самые сильные**
- г) расположение аргументов не имеет значения

46. Совпадают ли понятия «логическая аргументация» и «риторическая аргументация»?

- а) **да**

б)нет

в)не всегда

г)иногда

47. Цель оратора в побудительной речи –

а)достижение согласия аудитории с оратором в спорном вопросе

б)сообщение аудитории новой информации

в)достижение аудиторией потребности сделать то, к чему призывает оратор

г)развлечение аудитории

48.Средствами воздействия на аудиторию являются:

а)аргументы;

б)композиция речи;

в)жанр речи;

г)идея речи.

49.Мысль, или положение, которое следует доказать, называется:

а)аргументом

б)доводом

в)тезисом

г)топосом

50.Положение, которое используется для доказательства тезиса, называется:

а)аргументом

б)доводом

в)тезисом

г)топосом

51.Выберите типы логических аргументов:

а)факты;

б)ссылки на нормативные акты;

в) ссылки на авторитет;

г)определения;

52.Выберите типы психологических аргументов:

а)иллюстративные;

б)оценочные;

в)ссылки на авторитет;

д)статистика.

Требования к зачёту (экзамену)

Ответ на зачёте (экзамене) по дисциплине «Русский язык и культура речи» включает теоретическую часть – ответы на вопросы теста – и выступление с публичной речью (речью-рассуждением или мотивационной).

Оценка «зачтено» соответствует экзаменационной оценке «хорошо» и выше.

Критерии оценок

Оценка «отлично» ставится в случае, если на экзамене студент дал верный ответ на 76 - 100 % вопросов теста, выступил с публичной речью, подготовленной согласно требованиям к заданию.

Оценка «хорошо» ставится в случае, если студент ответил на 51 – 75 % теста и выступил с публичной речью, подготовленной согласно требованиям задания, или ответил на 60 – 75 % вопросов теста, речь подготовил, но отказался от выступления или выступил с речью, не соответствующей требованиям задания.

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент ответил на 35 - 50 % вопросов теста и выступил с публичной речью, не полностью соответствующей или не соответствующей требованиям задания, или ответил на 25 – 50 % вопросов теста и выступил с публичной речью, подготовленной согласно требованиям задания.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент ответил не более, чем на 24 % вопросов теста, отказался от выступления или выступил с речью, не соответствующей требованиям задания.

Кроме того, на оценку влияет качество выполнения практических и творческих заданий в течение семестра. Выполнение 90-100 % заданий даёт возможность повысить экзаменационную оценку на балл.

Оценка «зачтено» соответствует критериям оценки не ниже «хорошо».

Требования к зачёту (экзамену)

Ответ на зачёте (экзамене) по дисциплине «Русский язык и культура речи» включает теоретическую часть – ответы на вопросы экспресс-опроса (6 вопросов без предварительной подготовки) – и выступление с публичной речью (речью-рассуждением или мотивационной).

Оценка «зачтено» соответствует экзаменационной оценке «хорошо» и выше.

Критерии оценок

Оценка «отлично» ставится в случае, если на экзамене студент дал верный ответ на 5 или 6 вопросов экспресс-текста, выступил с публичной речью, подготовленной согласно требованиям к заданию.

Оценка «хорошо» ставится в случае, если студент ответил на 3 или 4 вопроса экспресс-теста и выступил с публичной речью, подготовленной согласно требованиям задания, или ответил на 5-6 вопросов, речь подготовил, но отказался от выступления или выступил с речью, не соответствующей требованиям задания.

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент ответил на 3 вопроса и выступил с публичной речью, не полностью соответствующей или не соответствующей требованиям задания, или ответил на 2 вопроса и выступил с публичной речью, подготовленной согласно требованиям задания.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент ответил не более, чем на 2 вопроса, отказался от выступления или выступил с речью, не соответствующей требованиям задания.

Кроме того, на оценку влияет качество выполнения практических и творческих заданий в течение семестра. Выполнение 90-100 % заданий даёт возможность повысить экзаменационную оценку на балл.

Оценка «зачтено» соответствует критериям оценки не ниже «хорошо».

Типовые задания для практических работ к разделу 2. Русский литературный язык.

1.Образуйте краткую форму прилагательных (муж. р., жен. р., ср. р., мн. число). Поставьте ударение, укажите варианты:

Верный, дружный, чистый, дерзкий, резкий, круглый, голодный, ясный

2.Составьте словосочетания с несклоняемыми существительными:

Авеню, визави, пони, кофе, бра, протезе, кенгуру, кашне, салями, галифе.

3.Поставьте ударение в словах:

каталог, ходатайство, облегчить, принудить, запломбировать, красивее, включить – включен – включит – включают – включено, договоры, мельком.

4.Составьте словосочетания с существительными:

Мозоль, тюль, заусеница, рояль, шампунь, бандероль, толь, вуаль, лебедь

5.Поставьте ударение в словах:

фетиш, завидно, баловать, намерение, обеспечение, диспансер, созвонимся, ломоть, некролог, соболезнавание, черпать, усугубить, принудить.

6.Прочитайте слова, объяснив их произношение согласно правилам орфоэпии:

Скучно, шинель, подписчик, дрожжи, извозчик, расшатаанный, приезжий, бесчувственный, лётчик, подсвечник, порядочный, визжать, идти.

7.Поставьте ударение в словах:

еретик, жалюзи, красивее, туфля, банты, творог, задолго, иначе, апостроф, новорожденный, духовник, ободрить, каталог, квартал.

8.Отредактируйте предложения, устранив речевые ошибки:

а) Выводы и предложения докладчика были основанными.

б) В конце учебного года всем раздали списки рекомендательной литературы.

в) Председатель собрания представил слово докладчику.

г) Как только актёр появился на сцене, публика устроила ему настоящий бенефис.

9. Образуйте от данных глаголов форму прошедшего времени (муж. р., жен. р., ср. р., множ. число). Поставьте ударение.

Начать, принять, вить, драться, гнить, понять, собраться, ткать, слыть

10. Отредактируйте предложения, устранив речевые ошибки:

а) Большая половина игры прошла у ворот команды «Спартак».

б) Идя по мокрой тропинке, дождь всё не прекращался.

в) Пятеро автомобилей уже закончили гонку.

г) Лекторша очень интересно рассказала об этике семейных отношений, дала полезные советы.

11. Поставьте имена существительные в род, падеже мн. числа. Укажите возможные варианты и отметьте стилистические различия между ними:

Баклажан; блюдо; вафля; гектар; доля; дядя; килограмм; полотенце; простыня; рельс; серьга; ухо; сплетня; солдат; сомнение; цапля; яблоня.

12. Поставьте ударение в словах:

эксперт, одновременно, кухонный, искра, верование, валовой, исподволь, заговор, убыстрить, усугубить, квартал, ракушка, щавель.

13. Расставьте ударения в словах:

Знахарка, жалюзи, украинский, откупорить, мытарство, диспансер, кремень, дремота, гастрономия, кулинария, мусоропровод, оптовый, мастерски.

14. Подберите русские синонимы к словам иноязычного происхождения:

Мораторий; менталитет; адекватный; идентичный; антагонизм; инфантильный; индифферентный; консенсус; профанация.

15. Поставьте ударение:

Кочерга – кочерги – кочерег — кочергам, мытарства, дотемна, знамение, двоеженец – двоеженство, упрочение, приданое, ломота, ходатайство, двоюродный.

16. Поставьте данные существительные в форму родительного падежа множественного числа:

Апельсины; армяне; граммы; киргизы; грузины; партизаны; помидоры; носки; мандарины; сапоги.

17. Объясните произношение слов согласно правилам орфоэпии:

Скучно; конечно; очечник; копеечный; местность; гигантский; мягкий; брюзжать; снег; вокзал; пенсия; пробка.

18. Продолжите предложения, выбрав нужные окончания:

а) Битва под Бородин... была важнейшим событием в войне 1812 года.

б) Большой строительный рынок находится в Строгин...

в) В Абрамцев... расположен... живописен... музей-усадьба.

г) В фильмах Чарльз... Спенсер... Чаплин... иногда снимались его жена Уна и дочь Джеральдин. Чаплин ...

19. От данных слов образуйте формы именительного падежа множественного числа. Составьте с

ними словосочетания;

Автор; адрес; берег; бухгалтер; вексель; директор; договор; доктор; инструктор; инспектор; катер; лектор; трактор; прожектор; торт; цех.

20. Ответьте на поставленные вопросы, используя в качестве ответа фразеологические выражения. Как говорят:

- а) О том, кто часто меняет решение;*
- б) О бесследном исчезновении кого-либо;*
- в) О человеке маленького роста;*
- г) О том, кто часто бездельничает*

Типовые практические задания к разделу 3. Стили речи

1. Определить, к какому функционально-смысловому типу речи относится предлагаемый текст (описание, повествование, рассуждение, определение).
2. Определить метод изложения материала в данном тексте: индуктивный, дедуктивный, метод аналогии, концентрический, исторический, ступенчатый.
3. Кратко изложить известный текст (например, сказки) разными методами, отличными от метода изложения в оригинале.
4. Определить в предлагаемом тексте общий компонент мысли и виды связи между предложениями: цепную, параллельную, присоединительную.
5. Предоставить небольшие фрагменты текстов, относящихся к различным функциональным стилям: официально-деловому, научному, литературно-художественному, публицистическому, религиозному, разговорному.
6. Изложить фрагмент текста, относящегося к одному функциональному стилю, в другом (например, научного в публицистическом, или литературно-художественного в официально-деловом).
7. Привести примеры текстов, имеющих различную эмоционально-экспрессивную окраску, объяснить, какими средствами она достигается.
8. Изменить эмоционально-экспрессивную окраску небольшого фрагмента текста, применяя средства различных уровней языка (лексические, словообразовательные, морфологические и т.д.).

Типовые задания к разделу 4. Культура речи: современная концепция.

1. Проанализировать параметры аудитории студенческой группы.
2. Проанализировать параметры аудитории по характеру предлагаемой речи.
3. Подготовить этюды на тему «Речевой этикет», отразив в них этикетные нормы знакомства, приветствия, телефонного разговора и т.п.

Типовые задания к разделу 5. Культура публичной речи.

1. Проанализировать публичную речь с точки зрения особенностей выполнения задачи (цель, тезис, типы аргументов, композиция)

2. Подготовить публичную речь воодушевляющего характера и выступить с ней.
3. Подготовить публичное выступление, имеющую характер рассуждения или побуждения (т.е. убеждающую или мотивационную речь).

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины.

а) Основная литература:

1. Искусство речи: учебное пособие для вузов культуры и искусства. Часть 1. – М.: МГИК, 2016.
2. Турсунова И.А. Искусство публичной речи. – М.: МГИК, 2017.
3. Введенская, Л.А., Павлова, Л.Г. Риторика и культура речи. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2013.
4. Турсунова И.А. Речевые ошибки их предупреждение. – М.: МГУКИ, 2012.

б) Дополнительная литература:

1. Абелева И.Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека. – М.: Логос, 2004. – 304с.
2. Анисимова Т.В., Гимпельсон Е.Г. Речевая компетенция менеджера. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2007.
3. Баландина, Л.А., Давидян, Г.Р., Кураченкова, Г.Ф., Симонова, Е.П. русский язык и культура речи: Учебное пособие для аудиторной и самостоятельной работы студентов-нефилологов высших учебных заведений. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008.
4. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. «Русский язык и культура речи» – Ростов –на-Дону: «Феникс», 2002
5. Валгина, Н.С. Активные процессы в современном русском языке: Учебное пособие для вузов. – М.: Логос, 2003.
6. Васильева, А.Н. Основы культуры речи. – М.:Рус.яз.,1990
7. Ващенко, Е.Д. Русский язык и культура речи. – Ростов н/Д.: Феникс, 2003.
8. Введенская, Л.А., Черкасова, М.Н. Русский язык и культура речи. Деловое общение – Ростов н/Д.:Феникс, 2012.
9. Вербицкая, Л.А. «Давайте говорить правильно»: Пособие по русскому языку. - М.: «Высшая школа» 2001.
10. Вербова, Н.П., Головина, О.М., Урнова, В.В. Искусство речи. – 2-е изд. доп. и испр. – М.: Искусство, 1977.
11. Гандапас Р. Камасутра для оратора. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014.
12. Голуб, И.Б. Стилистика русского языка. – 6-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2005.
13. Иванова, Т.Ф., Черкасова, Т.А. «Русская речь в эфире. Комплексный справочник» 2-е изд. М.: Рус. яз. 2007.

14. Ивин, А.А. Теория аргументации. – М.: Гардарики, 2000.
15. Ипполитова, Н.А., Князева, О.Ю., Савцова, М.Р. Русский язык и культура речи. – М.: «Проспект». – 2004.
16. Костомаров, В.Г. «Языковой вкус эпохи» - М.: 1994.
17. Костомаров В.Г. Наш язык в действии: Очерки современной русской стилистики. – М.: Гардарики, 2005. – 287с.
18. Культура русской речи и эффективность общения. М.: Наука, 1996. – 439с.
19. Кузин Ф.А. Культура делового общения: Практическое пособие. М.: Ось – 89, 2002. – 319с.
20. Культура русской речи / Под ред. проф. Л.К. Граудиной и Е.Н. Ширяева – М., 2006.
21. Культура устной и письменной речи делового человека»: Справочник. Практикум. – М.: Флинта: Наука, 2000.
22. Лобанов, И.Б. Русский язык и культура речи. – М. Академический проект, 2007.
23. Львов, М.Г. Риторика. Культура речи. – М.:ACADEMIA,2002.
24. Мальханова, И.А. Школа красноречия: интенсивный учебно-практический курс речевика-имиджмейкера. – М.:АиФПринт, 2002.
25. Мастерство эфирного выступления.: Учебное пособие / Б.Д.Гаймакова и др. – М.: Аспект Пресс,2004.
26. Оссовская, М.П. Практическая орфоэпия. – М.: Реглант, 2005.
27. Плунгян В.А. Почему языки такие разные.- М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010.
28. Рахманова, Л.И., Суздальцева, В.Н. Современный русский язык: Лексика. Фразеология. Морфология: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности «Журналистика»/ Л.И. Рахманова, В.Н. Суздальцева. -2-е изд., испр. и доп. - М.: Аспект-Пресс, 2003.
29. Розенталь, Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке / Под ред. И.Б. Голуб. – 9-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2004.
30. Розенталь, Д.Э., Голуб, И.Б. «Секреты стилистики» – 4-е изд. М.: «Айрис-пресс», 2004.
31. Русский язык и культура речи Учеб. пособ. под ред. проф. Гойхмана О.Я. М.: «ИНФРА-М», 2002.
32. Русский язык и культура речи: Практикум / под ред. проф. Максимова В.И. – М.: Гардарики. – 2002.
33. Русский язык и культура речи: Учебник / А.И. Дунева, В.А. Ефремова, Е.В. Сергеева, В.Д. Черняк. Под ред. В.Д. Черняк. – СПб.: САНА: М.: ФОРМУМ, 2007.
34. Русский язык и культура речи: Учебник / под ред. проф. Максимова В.И. – М.: Гардарики. – 2002.
35. Рябчук-Ситко, Т.Ф. Звучащее слово: Практическое руководство по технике речи.– М.Фонд «Знание – Народу», 2003.
36. Савкова, З.В. Искусство оратора. – 2003.

37. Сенкевич, М.П. Культура радио и телевизионной речи. Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1997.
38. Скворцов, Л.И. «Культура русской речи»: Словарь – справочник. М.: Издательский центр «Академия» 2003.
39. Солганик Г.Я. Стилистика текста: Учебное пособие. – М.: Флинта: Наука,
40. Старостин Г.С. и др. К вопросам языкового разнообразия. – М.: Издательский дом Дело.- 2016.
41. Сценическая речь. Учебник под ред. Промтовой И.Ю. и Кузнецовой А.Ф. М.: РАТИ, 2006.
42. Турсунова И.А. Речевые ошибки и их предупреждение. – М.: МГУКИ, 2012.
43. Федосюк, М.Ю. «Русский язык для студентов-нефилологов» – Учеб. пособие. 8-е изд. М. Флинта : Наука, 2003.
44. Штрекер, Н.Ю. «Русский язык и культура речи: Учеб. пособие для вузов – М.: ЮНИТИ – ДАНА. 2003.
45. **В) Словари и справочники:**
46. Абрамов, Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. Любое издание.
47. Агеенко, Ф.Л., Зарва, М.В. Словарь ударений русского языка. М., 2000.
48. Бельчиков, Ю.А., Панюшева, М.С. Словарь паронимов русского языка. М., 1994.
49. Большой орфографический словарь русского языка. Ред. С.Г. Бархударов и др. М., 1999.
50. Граудина, Л.К., Ицкович, В.А., Катлинская, Л.П. Грамматическая правильность русской речи. Опыт частотно-стилистического словаря вариантов. М., 1976.
51. Ефремова Т.Ф., Костомаров В.Г. Словарь грамматических трудностей русского языка. М., 1999
52. Иванова, Т.Ф. Новый Орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение. Грамматические формы. – М.: Рус.яз. – Медиа, 2004.
53. Крысин, А.П. Толковый словарь иноязычных слов. М., 1998.
54. Культура устной и письменной речи делового человека. Справочник. М., 1997.
55. Орфоэпический словарь русского языка. Ред. Р.И. Аванесов. Начиная с 5-го издания.
56. Розенталь, Д.Э., Джанджакова, Е.В., Кабанова, Н.П. Справочник по правописанию, произношению, литературному редактированию. М., 1999.
57. Руднев, В.П. Словарь культуры XX века. М., 1999.

58. Словарь антонимов русского языка. М., 1984.
59. Словарь иностранных слов. М., 1988.
60. Словарь новых слов русского языка. Под ред. Н.З. Котеловой. СПб, 1995.
61. Словарь омонимов русского языка. М., 1974.
62. Словарь сочетаемости слов русского языка. М., 1983.
63. Современный словарь иностранных слов. М., 2000.
64. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. Н.М.Кожинной. – М.: Флинта: Наука. – 2006.
65. Тематический словарь русского языка. Ред. В.В. Морковкин. М., 2000.
66. Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения. СПб., 1998.

Фонд оценочных средств подготовлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности <u>52.05.02 Режиссура театра</u>, специализации <u>Режиссер драмы</u>. Автор (ы) <u>И.А.Турсунова</u>

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

РЕЖИССЕР ДРАМЫ

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ОЧНАЯ

(год набора 2019)

Химки, 2021 г.

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов.

Современные учебные планы предусматривают значительный объем времени для самостоятельной работы студентов. В рамках курса «Русский язык и культура речи» необходимо самостоятельное более подробное усвоение информационной составляющей в том числе, посредством выполнения практических заданий, самостоятельная подготовка к семинарам и зачётам.

Целью самостоятельной работы студентов является формирование навыков использования коммуникативных технологий в повседневном профессиональном и социальном взаимодействии.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Русский язык и культура речи» обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий лекционного и семинарского типов;
- развитие умений строить коммуникацию в стандартных и нестандартных профессиональных ситуациях.
- формирование навыков работы с периодической, научной литературой, информационными ресурсами Интернет;

Формы самостоятельной работы:

- Ознакомление и работа с ЭБС «Znanivm. Com».
- Подготовка к практическому занятию.
- Подготовка к проведению семинара-конференции,
- Подготовка к контрольной работе, терминологическому диктанту, экспресс-опросу,
- Подготовка к публичному выступлению.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента.

Освоение теоретического материала

Весь теоретический материал студенты осваивают самостоятельно, поскольку лекционных занятий учебным планом не предусмотрено. Преподаватель лишь предлагает соответствующие источники, указанные в списке литературы.

Подготовка к семинарским занятиям

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.

Работа с литературными источниками в процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с

учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

При подготовке к семинару студент может помимо источников, предложенных преподавателем, использовать другие, найденные самостоятельно.

Дадим краткие рекомендации по разделам.

Раздел 1. Введение в предмет.

Первый семинар проводится в форме беседы по основным вопросам, указанным в содержании курса. К семинару на тему «Языки мира» студенты готовятся, самостоятельно подбирая материал по указанным вопросам (см. «Содержание курса»). Направление здесь могут дать следующие источники:

Абелева И.Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека. – М.: Логос, 2004. – 304с.

Валгина, Н.С. Активные процессы в современном русском языке: Учебное пособие для вузов. – М.: Логос, 2003

Колесов В.В. Гордый наш язык... - М.: Азбука-классика, 2006.

Костомаров В.Г. «Языковой вкус эпохи» - М.: 1994.

Плунгян В.А. Почему языки такие разные.- М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010.

Старостин Г.С. и др. К вопросам языкового разнообразия. – М.: Издательский дом Дело.- 2016.

Можно использовать интернет-источники.

Раздел 2. Русский литературный язык.

В ходе самостоятельной работе следует, во-первых усвоить понятие «литературный язык» и его отличия от «языка литературы», а также осмыслить те признаки, которые отличают литературный язык от других форм существования языка. При освоении норм литературного языка следует уделять внимание не столько самим нормам, сколько случаям отклонения от них, что имеет практическое значение. Для подготовки к семинарам, на которых анализируется выполнение каждого из практических заданий, можно использовать следующую литературу.

Основная:

1. Искусство речи: учебное пособие для вузов культуры и искусства. Часть – М.: МГИК, 2016;
2. Турсунова И.А. Речевые ошибки и их предупреждение. – М., МГУКИ, 2012.

Дополнительная:

1. Агеенко, Ф.Л., Зарва, М.В. Словарь ударений русского языка. М., 2000.
2. Баландина, Л.А., Давидян, Г.Р., Кураченкова, Г.Ф., Симонова, Е.П. русский язык и культура речи: Учебное пособие для аудиторной и самостоятельной работы студентов-нефилологов высших учебных заведений. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. «Русский язык и культура речи» – Ростов –на-Дону: «Феникс», 2002

3. Бельчиков, Ю.А., Панюшева, М.С. Словарь паронимов русского языка. М., 1994.
4. Валгина, Н.С. Активные процессы в современном русском языке: Учебное пособие для вузов. – М.: Логос, 2003;
5. Вербицкая, Л.А. «Давайте говорить правильно»: Пособие по русскому языку. - М.: «Высшая школа» 2001.
6. Голуб, И.Б. Стилистика русского языка. – 6-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2005;
7. Граудина, Л.К., Ицкович, В.А., Катлинская, Л.П. Грамматическая правильность русской речи. Опыт частотно-стилистического словаря вариантов. М., 1976.
8. Ефремова Т.Ф., Костомаров В.Г. Словарь грамматических трудностей русского языка. М., 1999.
9. Иванова, Т.Ф. Новый Орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение. Грамматические формы. – М.: Рус.яз. – Медиа, 2004.
10. Иванова, Т.Ф., Черкасова, Т.А. «Русская речь в эфире. Комплексный справочник» 2-е изд. М.: Рус. яз. 2007.
11. Костомаров, В.Г. «Языковой вкус эпохи» - М.: 1994;
12. Культура русской речи / Под ред. проф. Л.К. Граудиной и Е.Н. Ширяева – М., 2006.
13. Львов, М.Г. Риторика. Культура речи. – М.:ACADEMIA,2002;
14. Орфоэпический словарь русского языка. Ред. Р.И.Аванесов. Начиная с 5-го издания.
15. Оссовская, М.П. Практическая орфоэпия. – М.: Реглант, 2005.
16. Рахманова, Л.И., Суздальцева, В.Н. Современный русский язык: Лексика. Фразеология. Морфология: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальности «Журналистика»/ Л.И. Рахманова, В.Н. Суздальцева. -2-е изд., испр. и доп. - М.: Аспект-Пресс, 2003.
17. Розенталь, Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке / Под ред. И.Б. Голуб. – 9-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2004.
18. Розенталь, Д.Э., Голуб, И.Б. «Секреты стилистики» – 4-е изд. М.: «Айрис-пресс», 2004.
19. Русский язык и культура речи Учеб. пособ. под ред. проф. Гойхмана О.Я. М.: «ИНФРА-М», 2002 и др.
20. Русский язык и культура речи: Учебник / А.И. Дунева, В.А. Ефремова, Е.В. Сергеева, В.Д. Черняк. Под ред. В.Д. Черняк. – СПб.: САНА: М.: ФОРМУМ, 2007.
21. Сенкевич, М.П. Культура радио и телевизионной речи. Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1997.
22. Сковорцов, Л.И. «Культура русской речи»: Словарь – справочник. М.: Издательский центр «Академия» 2003.
23. Словарь сочетаемости слов русского языка. М., 1983.

Поскольку освоение нормативного компонента речи всегда очень актуальна, готовясь к семинару, не следует ограничиваться одной, выбранной студентом для выступления темой, а полноценно изучить их все. Во всей предложенной нами литературе описано достаточно примеров наиболее часто встречающихся речевых ошибок, чтобы усвоить, что не должен допускать в речи человек, стремящийся к культуре общения. К этой теме придётся также

вернуться в момент подготовки к экзамену, когда в качестве одного из вопросов может быть предложения исправление той или иной речевой ошибки.

Каждое выступление должно быть обязательно снабжено иллюстративным материалом – небольшими примерами текстов по каждой изучаемой форме существования языка.

Раздел 3. Стили речи.

Для работы

Для освоения **стилистики текста** предлагаются практические задания, для подготовки которых следует уяснить такие понятия, как стиль, критерии стилей, характеристики стилей, текст, смысловое единство и функционально-смысловой тип речи, виды связей между предложениями др. Необходимо самостоятельно произвести анализ текста (по выбору студента) по следующим направлениям:

- определение функционально-смыслового типа речи;
- уточнение того, в чем заключается смысловое единство текста;
- выявление типов связей между предложениями;
- определение метода изложения материала.

Для этой работы студенту необходимо выбрать любой текст (публицистический, художественный, научный и т.д.) объёмом 0,5 – 1 стр. и произвести указанный стилистический анализ.

В качестве вспомогательной литературы можно предложить следующие источники.

Основная:

1. Искусство речи: учебное пособие для вузов культуры и искусства. Часть 1.– М.: 2016.
2. Введенская, Л.А., Павлова, Л.Г. Риторика и культура речи. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2013.

Дополнительная:

1. Голуб, И.Б. Стилистика русского языка. – 6-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2005.
2. Культура русской речи / Под ред. проф. Л.К. Граудиной и Е.Н. Ширяева – М., 2006.
3. Солганик Г.Я. Стилистика текста: Учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 2003.
4. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. Н.М.Кожинной. – М.: Флинта: Наука. – 2006.

Тема **функциональных стилей** подробно разработана. Надо обратить внимание на не везде представленный и недавно включенный в перечень функциональных стилей религиозный стиль. Кроме того, желательно было бы познакомиться с концепцией конструктивно-стилевых векторов В.Г.Костомарова.

Литература.

Основная:

3. Искусство речи: учебное пособие для вузов культуры и искусства. Часть 1.– М.: 2016.

4. Введенская, Л.А., Павлова, Л.Г. Риторика и культура речи. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2013.

Дополнительная:

1. Голуб, И.Б. Стилистика русского языка. – 6-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2005.
2. Костомаров В.Г. Наш язык в действии: Очерки современной русской стилистики. – М.: Гардарики, 2005. – 287с.
3. Культура русской речи / Под ред. проф. Л.К. Граудиной и Е.Н. Ширяева – М., 2006.
4. Розенталь, Д.Э., Голуб, И.Б. «Секреты стилистики» – 4-е изд. М.: «Айрис-пресс», 2004.
5. Солганик Г.Я. Стилистика текста: Учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 2003.
6. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. Н.М.Кожинной. – М.: Флинта: Наука. – 2006.

Следует вникнуть в проблему **эмоционально-экспрессивной окраски речи**, обратить внимание на богатство в русском языке средств ее создания. Рекомендуем обратить внимание на структуру и содержание традиционной модели стилей, характеристику последних, целесообразность применения эмоционально окрашенных средств языка в различных условиях общения.

Рекомендуем использовать следующие источники:

Основная:

5. Искусство речи: учебное пособие для вузов культуры и искусства. Часть 1.– М.: 2016.

Дополнительная:

1. Голуб, И.Б. Стилистика русского языка. – 6-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2005;
2. Костомаров, В.Г. «Языковой вкус эпохи». - М.: 1994;
3. Львов, М.Г. Риторика. Культура речи. – М.:ACADEMIA,2002;
4. Колесов В.В. Гордый наш язык... - М.: Азбука-классика, 2006.
5. Культура русской речи / Под ред. проф. Л.К. Граудиной и Е.Н. Ширяева – М., 2006.
6. Русский язык и культура речи Учеб. пособ. под ред. проф. Гойхмана О.Я. М.: «ИНФРА-М», 2002 и др.
7. Розенталь, Д.Э., Голуб, И.Б. «Секреты стилистики» – 4-е изд. М.: «Айрис-пресс», 2004.

В ходе самостоятельной работы студенты должны уяснить природу и причины возникновения и функционирования **внелитературных разновидностей речи** (диалекта, просторечия, жаргона, сленга, аргю) и проанализировать целесообразность их использования, в т.ч. в литературе и театральном искусстве. Рекомендуемая литература:

Основная:

6. Искусство речи: учебное пособие для вузов культуры и искусства. Часть 1.– М.: 2016.

Дополнительная:

1. Колесов В.В. Гордый наш язык... - М.: Азбука-классика, 2006.

2. Костомаров В.Г. Наш язык в действии: Очерки современной русской стилистики. – М.: Гардарики, 2005. – 287с.

3. Костомаров, В.Г. «Языковой вкус эпохи». - М.: 1994;

Раздел 4. Культура речи.

В процессе самостоятельной работы студенты должны уяснить современную концепцию культуры речи и освоить следующие понятия: культура речи, эффективность речи, компоненты культуры речи (нормативно-языковой, коммуникативно-прагматический, этический), целесообразность речи, ситуация общения, коммуникативные качества речи, речевой этикет; знать содержание каждого из них. Литература по этой теме:

Основная:

1. Искусство речи: учебное пособие для вузов культуры и искусства. Часть 1.– М.: 2016.

Дополнительная:

1. Культура русской речи / Под ред. проф. Л.К. Граудиной и Е.Н. Ширяева – М., 2006.

1. Культура русской речи и эффективность общения. М.: Наука, 1996. – 439с.

2. Кузин Ф.А. Культура делового общения: Практическое пособие. М.: Ось – 89, 2002. – 319с.

3. Турсунова И.А. Становление и развитие теоретической концепции культуры русской речи. – М.: МГУКИ, 2008.

Раздел 5. Основы устной публичной речи. Раздел посвящён практическому освоению культуры публичной речи. Все указанные в содержании раздела курса отражены в рекомендуемых источниках, так что самостоятельное освоение теоретического материала трудностей не представляет. Практическое внимание надо уделить во-первых, анализу аудитории (с использованием системы топосов), во-вторых подготовке студентами публичной речи и выступлению с ней. Все необходимые для выполнения заданий инструменты содержатся в предложенных нами источниках.

Объём финального выступления на зачете – не более 5 минут.

Подготовка речи начинается с выбора темы (произвольно), которая должна быть социально значимой и по своей цели быть убеждающей или призывающей (мотивационной). При выборе темы и подготовке выступления надо ориентироваться на конкретную аудиторию, к которой будет обращена речь.

Задача убеждающей речи – изменение взглядов аудитории. Поэтому в центре такой речи находится спорный, но разрешимый вопрос. Композиция речи традиционна (трёхчастна), содержание вступления, основной части и заключения зависит от предмета речи. Тезис должен быть ясно и непротиворечиво сформулирован, в нём должна содержаться действительная позиция оратора. Обязательное требование к аргументации – применение разнообразных по характеру доводов: логических и психологических. Обязательно использование таких типов доводов, как иллюстративный, образный и ссылка на авторитет.

В процессе подготовки речи необходимо опираться на теоретический материал: требования к тезису и аргументам, виды аргументов, особенности композиции речи, варианты вступления и заключения, создание образа оратора и т.д.

Литература, которая будет полезна при подготовке к семинару:

Основная:

1. Искусство речи: учебное пособие для вузов культуры и искусства. Часть 1. – М.: МГИК, 2016.
2. Введенская, Л.А., Павлова, Л.Г. Риторика и культура речи. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2013.

3. Турсунова И.А. Искусство публичной речи.- М.:МГИК, 2017.

Дополнительная:

4. Анисимова Т.В., Гимпельсон Е.Г. Речевая компетенция менеджера. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2007.
5. Гандапас Р. Камасутра для оратора. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014.
6. Ивин, А.А. Теория аргументации. – М.: Гардарики, 2000.
7. Мальханова, И.А. Школа красноречия: интенсивный учебно-практический курс речевого имиджмейкера. – М.:АиФПринт, 2002.
8. Мастерство эфирного выступления.: Учебное пособие / Б.Д.Гаймакова и др. – М.: Аспект Пресс, 2004.
9. Савкова, З.В. Искусство оратора. – 2003.
10. Сенкевич, М.П. Культура радио и телевизионной речи. Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1997.

Подготовка к зачету.

Подготовка к зачету и экзамену заключается в изучении и повторении теоретического материала по вопросам (см. Вопросы к зачёту), а также в подготовке к публичному выступлению.

При неисполнении или неудовлетворительном исполнении обучающимися контрольных мероприятий и не ликвидации ими задолженности по текущему контролю в освоении программы дисциплины, преподаватель дисциплины, принимающий итоговый зачет или экзамен (а также члены комиссии), вправе проверить уровень освоенных компетенций вопросами и заданиями по курсу дисциплины сверх задания экзаменационного билета.

Критерии оценок

-5 ОТЛИЧНО/ ЗАЧЕТ - студент полно излагает изученный материал, даёт правильное определение специализированных понятий языковых понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.

-4 ХОРОШО/ ЗАЧЕТ - студент демонстрирует прочные теоретические знания, владеет терминологией, логично и последовательно объясняет сущность, явлений и процессов, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное владение монологической речью, но при этом делает несущественные ошибки, которые быстро исправляет

самостоятельно или при незначительной коррекции преподавателем.

- 3 УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО/ ЗАЧЕТ - студент демонстрирует неглубокие теоретические знания, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов, недостаточное умение делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает не достаточно свободное владение монологической речью, терминологией, логичностью и последовательностью изложения, делает ошибки, которые может исправить только при коррекции преподавателем.

-2 НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО/ НЕЗАЧЕТ - студент демонстрирует незнание теоретических основ предмета, несформированные навыки анализа явлений и процессов, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и последовательностью изложения, делает ошибки, которые не может исправить даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии.

Методические рекомендации составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 52.05.01 Актёрское искусство, специализации Актёр драматического театра и кино.
Автор (ы) И.А.Турсунова

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
История русского театра**

**СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА**

**СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ДРАМЫ**

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ
(год набора 2019)**

Химки - 2021 г.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1 Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных различий, уважительное и бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям УК-5.2 - Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп УК-5.3 - Проявляет в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России УК-5.4 - Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргументировано обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, общественного и личностного	Знать: особенности национальных культур; формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования; способы налаживания контакта в межкультурном взаимодействии; способы преодоления коммуникативных барьеров; Уметь: ориентироваться в различных ситуациях межкультурного взаимодействия; устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; учитывать особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения; применять в межкультурном взаимодействии принципы толерантности; Владеть: навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач; навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей

	характера	
ОПК-3. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	ОПК-7.1 Понимает основы информатики и принципы работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач в профессиональной области ОПК-7.2 Использует принцип работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач профессиональной деятельности	

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи опроса, тестового материала (вопросы)) в завершении изучения каждого раздела. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Текущий контроль: проверка самостоятельной работы студента (осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашних заданий, диагностике уровня сформированности умений и навыков, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.)	УК5; ОПК3	Зачтено/не зачтено
Промежуточная аттестация: зачет	УК5; ОПК3	Зачтено/не зачтено

Промежуточная аттестация: экзамен	УК5; ОПК3	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно

Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с выполнением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

Вопросы 5 семестра:

1. Истоки русского театра (Обряды, обрядовые игры и игрища).
2. Скоморохи. Кукольный театр.
3. Первый придворный театр.
4. Школьный театр.
5. Театр эпохи Петра I (Первый публичный театр).
6. Классицизм.
7. А.П. Сумароков.
8. Основание русского государственного профессионального театра. Ф. Волков.
9. Сентиментализм.
10. Фонвизин. Недоросль. Бригадир
11. Капнист. Ябеда.
12. В. Озеров. Димитрий Донской.
13. Е. Семенова. А. Яковлев.
14. Грибоедов. Горе от ума.
15. Пушкин. Борис Годунов. Маленькие трагедии.
16. Лермонтов. Маскарад.
17. Гоголь. Ревизор. Женитьба. Игроки.
18. П. Мочалов.
19. М.С. Щепкин.
20. В. Каратыгин.

Список вопросов (6 семестр)

1. Драматургия И.С. Тургенева
2. А.Н. Островский. Свои люди – сочтемся. Доходное место.
3. А.Н. Островский. Гроза.
4. А.Н. Островский. Лес.
5. А.Н.Островский. На всякого мудреца довольно простоты. Горячее сердце.
6. А.Н. Островский. Бешеные деньги. Волки и овцы.
7. А.Н. Островский. Бесприданница. Таланты и поклонники.
8. П. Садовский.
9. Г.Н. Федотова.
- 10.П.А. Стрепетова.
- 11.А. Мартынов.
- 12.А.К. Толстой. Историческая трилогия.
- 13.Актерское искусство Малого театра второй половины XIX века.
- 14.Актерское искусство Александринского театра второй половины XIX века.
- 15.Л.Н. Толстой. Власть тьмы. Плоды просвещения.
- 16.Л.Н. Толстой. Живой труп.
- 17.Драматургия А.В. Сухово-Кобылина.
- 18.М.Е. Салтыков-Щедрин. Смерть Пазухина. Тени.
- 19.М.Г. Савина.
- 20.А.П. Ленский.
- 21.М.Н. Ермолова.
- 22.А.И. Сумбатов-Южин.

Контрольные вопросы к экзамену в (7 семестре):

1. В.Ф. Комиссаржевская.

2. Драматургия Чехова.
3. Драматургия Горького.
4. Л. Андреев. Жизнь Человека.
5. А. Блок. Балаганчик.
6. Московский Художественный театр (до 1917 г.).
7. Станиславский - актер.
8. Станиславский – режиссер.
9. В.И. Немирович-Данченко.
10. Деятельность Вс. Мейерхольда до 1917 г.
11. А.Я. Таиров и Камерный театр.
12. Студии МХТ
13. Булгаков. Дни Турбиных. Бег. Кабала святош.
14. Маяковский. Клоп.
15. МХТ в 1920-1930-е годы.
16. Постановки Мейерхольда в 1920- 1930-е годы.
17. Е. Вахтангов.
18. Михаил Чехов.
19. А.М. Лобанов.
20. Режиссерская деятельность А.Д. Попова.
21. Н. Охлопков
22. Театр 1940-1950-х годов.
23. Драматургия А. Арбузова.
24. Драматургия В. Розова
25. Драматургия 1950-60-х годов.
26. Театр эпохи «оттепели».
27. Театр «Современник»
28. О. Ефремов.
29. Ю. Любимов. Театр на Таганке.
30. Драматургия А. Володина.
31. Г. Товстоногов.
32. Режиссура А. Эфроса.
33. Драматургия А. Вампилова
34. Л. Петрушевская
35. Драматургия «новой волны».
36. Театр 1970-80-х годов
37. Разнообразие эстетических поисков конца XX века.

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы и тематика докладов
Список обязательных для прочтения пьес.

Учитывая, что курс «История русского театра» заключается в первую очередь в изучении сохранившихся произведений драматургии, то в этом разделе вполне естественно расположить список обязательных для прочтения пьес. Перед студентом ставится задача не просто прочитать пьесу, но и составить четкое представление о ней, проанализировать сюжет и систему образов, выбрать те, которые интересуют с точки зрения возможности их сценического воплощения и т.д. Необходимо знать сценические и киноверсии указанных в списке образцов мировой драматургии, приветствуется также подготовка самостоятельных отрывков из понравившихся пьес.

Русская драматургия.

Фонвизин Д. И. Бригадир. Недоросль.
Капнист В. В. Ябеда.
Крылов И. А. «Модная лавка, Урок дочкам».
Грибоедов А. С. Горе от ума.
Пушкин А. С. Борис Годунов. Маленькие трагедии.
Лермонтов М. Ю. Маскарад.
Гоголь Н. В. Ревизор. Женитьба. Игроки.

Тургенев И. С. Нахлебник. Месяц в деревне. Холостяк.
Островский А. Я. Свои люди — сочтемся. Бедность — не порок. Доходное место. Гроза. Лес. Таланты и поклонники. Бесприданница. Волки и овцы. На всякого мудреца довольно простоты.
Некрасов Н.А. Осенняя скука
Салтыков-Щедрин М. Е. Смерть Пазухина. Тени.
Сухово-Кобылиной А. В. Свадьба Кречинского. Дело. Смерть Тарелкина.
Толстой А. К. Царь Федор Иоаннович. Смерть Иоанна Грозного. Царь Борис. Дон Жуан.
Толстой Л. Н. Власть тьмы. Плоды просвещения. Живой труп.
Чехов А. П. Свадьба. Предложение. Медведь. Чайка. Дядя Ваня. Три сестры. Вишневый сад. Медведь.
Андреев Л. Н. Жизнь человека. Анатэма. Дни нашей жизни. Собачий вальс.
Горький А. М. Мещане. На дне. Дети солнца. Дачники. Варвары. Враги. Васса Железнова (2-я редакции), Егор Булычев и другие.
Блок А. Роза и крест. Балаганчик. Незнакомка.
Цветаева М. Приключение. Фортуна. Метель. Федра. Тесей.
Арбузов А. Таня. Иркутская история. Город на заре. Сказки старого Арбата.
Афиногенов А. Чудак. Машенька.
Алешин С. Все остается людям.
Бабель И. Закат.
Билль-Белоцерковский В. Шторм.
Булгаков М. Дни Турбиных. Бег. Зойкина квартира. Последние дни.
Вампилов А. Старший сын. Прощание в июне. Утиная охота.
Вишневский Вс. Оптимистическая трагедия.
Володин А. Моя старшая сестра. Пять вечеров. Назначение.
Иванов Вс. Бронепоезд 14-69.
Леонов Л. Нашествие. Золотая карета. Метель.
Маяковский В. Мистерия-буфф. Клоп. Баня.
Олеша Н. Заговор чувств. Список благодеяний.
Погодин Н. Темп. Поэма о топоре. Человек с ружьем. Аристократы.
Розов В. В добрый час! В поисках радости. Гнездо глухаря.
Рощин М. Валентин и Валентина. Старый новый год. Эшелон.
Шварц Е. Снежная королева. Дракон. Тень.
Эрдман Н. Самоубийца. Мандат.

Темы семинаров.

В. Федор Волков и создание профессионального театра в России.

Литература: Асеев, Б.Н. Русский драматический театр XVII-XVIII веков. М., 1977.

Романтизм в актерском искусстве: Э.Кин, П.Мочалов, В. Каратыгин. Романтическая драма в России. Литература: Русские драматурги XVIII—XIX вв. Монографические очерки. В 3-х тт. — Л.-М., 1959—1962.; т.1.

Драматургия А.П. Чехова.

Деятельность К.С. Станиславского и создание МХТ.

Актерское искусство на рубеже веков.

Литература: Кугель А. Р. Театральные портреты. Л., 1967. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. (Любое издание).

«Поэтический театр» А.Блока и М.Цветаевой.

Литература: История русского драматического театра от истоков до конца XX века. М., ГИТИС, 2005. Русский драматический театр конца XIX – начала XX веков. М. ГИТИС, 1997. Зингерман Б. И. Очерки истории драмы XX в. М., 1979.

Вопросы для самопроверки.

1. Истоки русского драматического театра.
2. Русский театр конца XVII начала XVIII века.
3. Деятельность Ф. Волкова. Создание профессионального публичного театра.

4. Драматургия Сумарокова, Княжнина и Озерова.
5. Драматургия Д. Фонвизина: «Недоросль», «Бригадир».
6. Драматургия И.А. Крылова «Модная лавка», «Урок дочкам».
7. Актёрское искусство рубежа XVIII-XIX вв.
8. Драматургия А. Грибоедова.
9. Драматургия А.С. Пушкина. Общая характеристика.
10. Драматургия А. С. Пушкина: «Маленькие трагедии».
11. Драматургия М.Ю. Лермонтова: общая характеристика. «Маскарад».
12. Театральные взгляды Н.В. Гоголя.
13. Драматургия Н.В. Гоголя: общая характеристика.
14. Творческий путь М.С. Щепкина.
15. Общая характеристика театральных исканий эпохи романтизма.
16. Актёрское искусство 1-ой по XIX в.: Мочалов и Каратыгин.
17. Драматургия И. С. Тургенева: общая характеристика.
18. Актёрское искусство середины XIX века.
19. Драматургия А.Н. Островского: общая характеристика.
20. Малый театр и актёрское искусство 2-ой пол XIX века.
21. Некрасов Н.А. «Осенняя скука». Драматургия М. Е. Салтыкова-Щедрина «Смерть Пазухина», «Тени».
22. Драматургия Сухова-Кобылина: общая характеристика. «Картины прошедшего».
23. А.К. Толстой. Общая характеристика драматических произведений.
24. Актеры Александринского театра 2-ой пол. XIX века.
25. Общая характеристика драматургии Л.Н.Толстого.
26. Эволюция драматургии А.П. Чехова.
27. А.П. Чехов. Одноактные пьесы. («Медведь», «Свадьба» и др.)
28. Ранние пьесы А.П.Чехова.
29. Поздние пьесы А. П. Чехова.
30. Общая характеристика деятельности К.С. Станиславского.
31. Создание Московского Художественного театра.
32. Общая характеристика драматургии Л.Н. Андреева.
33. Творчество В.Ф. Комиссаржевской.
34. Общая характеристика драматургии А.М. Горького.
35. Ранние пьесы А.М.Горького.
36. Послереволюционная драматургия А.М. Горький; «Васса Железнова» (2-я редакции), «Егор Булычев и другие».
37. Актёры МХТ.
38. Театральные опыты Э.Г. Крэга.
39. Общая характеристика творчества А. Стриндберга.
40. Драматургия А. Блока.
41. Драматургия М. Цветаевой.
42. Этапы деятельности В.Э. Мейерхольда.
43. Творческий путь Е.Вахтангова.
44. Особенности театрального искусства послереволюционного периода.
45. Драматургия В. Маяковского: «Мистерия-буфф». «Клоп». «Баня».
46. Театральные эксперименты В.Э. Мейерхольда.
47. Русская драматургия послереволюционного периода: Вс. Иванов и Вс. Вишневский.
48. Камерный театр А.Я. Таирова.
49. Творческий путь М. Чехова.
50. Драматургия М.А.Булгакова.
51. Драматургия Н. Олеша и Н. Эрдмана
52. Драматургия А. Афиногенова.
53. Драматургия Е.Шварца.
54. Драматургия В.Розова.
55. Драматургия А. Вампилов.

- 56. Драматургия А. Володина.
- 57. Творческий путь А.В. Эфроса.
- 58. Деятельность Г.А. Товстоногова в БДТ.
- 59. О.Ефремов и создание «Современника». О. Ефремов во МХАТе.
- 60. Театр на Таганке и творческий путь Ю.Любимова.

Итоговый тест:

1. Становление русского театра издавна справедливо связывают с деятельностью
 - А. Церковнослужителей
 - В. Крестьян
 - С. Скоморохов**
 - Д. Балагана
 - Е. Паяцев
2. Игрищ как целостных образований на Руси уже не было к
 - 1. 12 веку
 - 2. 17 веку
 - 3. 16 веку
 - 4. 13 веку
 - 5. **15 веку**
3. В этом году появляется указ царя запрещающий игры скоморохов
 - 1. в 1534
 - 2. в 1418
 - 3. в 1640
 - 4. **в 1648**
 - 5. в 1530
4. Одной из самых популярных частей народного праздника были
 - 1. пляски медведей
 - 2. **игры ряженных**
 - 3. обрядовые песни
 - 4. торжественный ход
 - 5. праздничные кушанья
5. Игры ряженных чаще всего строились на
 - 1. основе песни
 - 2. основе стихов
 - 3. основе правил
 - 4. основе сценок
 - 5. **основе импровизации**
6. Первое надежное свидетельство о бытовании в России кукольного театра к
 - 1. ко второй половине 18 века
 - 2. к первой половине 17 века
 - 3. ко второй половине 17 века
 - 4. к первой половине 16 века
 - 5. **к первой половине 17 века**
7. Сюжет пьесы «Царь Максимилиан» составляет конфликт царя с
 - 1. **с сыном Адольфом**
 - 2. царедворцами
 - 3. войском

4. братом
 5. боярами
8. Пьеса «Лодка» ...
1. притча
 2. сценки
 3. **поэтизация народной вольницы**
 4. пересказ народной легенды
 5. библейский сюжет
9. «Пещное действо» разыгрывалось
1. на масленицу
 2. во время празднования дня Купалы
 3. на Ильин день
 4. на пасху
 5. **незадолго до Рождества**
10. Первый русский профессиональный театр был
1. площадным театром
 2. **придворным и входил в число потех царя**
 3. балаганом
 4. народным развлечением
 5. развлечением бояр
11. Рассвет театра «охочих комедиантов» приходился на
1. **30-50 гг. 17 века**
 2. первая половина 16 века
 3. 20 гг. 16 века
 4. 30-50 гг. 14 века
 5. 50 гг. 15 века
12. Изначально актерские действия на Руси были связаны
1. с языческими обрядами
 2. с массовыми гуляниями
 3. с празднествами
 4. с ритуальными захоронениями
 5. **со свадебными ритуалами**
13. В России первый балаган связан с именем
1. Ивана Грозного
 2. Екатерины Второй
 3. **Петра Первого**
 4. Екатерины Первой
 5. Князя Милославского
14. Изначально театрализованное действо на Руси было связано
1. **с языческими обрядами**
 2. с массовыми гуляниями
 3. с празднествами
 4. с ритуалами захоронения
 5. со свадебными ритуалами
15. В России первый балаган связан с именем
1. Ивана Грозного
 2. Екатерины Второй
 3. **Петра Первого**

4. Екатерины Первой
5. Князя Милославского

16. Архиепископ Никон добился запрещения скоморошества

1. **в 17 веке**
2. в 15 веке
3. в 16 веке
4. в 12 веке
5. в 14 веке

17. В 17 веке запрещения скоморошества добился

1. **Архиепископ Никон**
2. Плутарх Алексей
3. Архиепископ Алексей
4. Иоанн Третий
5. Петр Первый

18. Первый царский театр в России, просуществовавший с 1672 года до 176 года принадлежал

1. **царю Алексею Михайловичу**
2. Петру Первому
3. Екатерине Второй
4. Царице Наталье Алексеевне
5. Петру Второму

19. Первый царский театр в России, принадлежавший царю Алексею Михайловичу, был открыт в

1. 1674
2. 1676
3. **1672**
4. 1665
5. 1684

20. Домашние театр при дворе и у знатных бояр способствовали появлению на сцене

1. постановок лирического содержания
2. **актрис**
3. музыкального сопровождения
4. декораций
5. подготовленных актеров

Тема 2. Истоки русского театра, Театр 18 века.

1. Первой в истории русской драматургии социально-политической комедией стала пьеса

1. **Фонвизина «Недоросль»**
2. Фонвизина «Бригадир»
3. Грибоедова «Горе от ума»
4. Островского «Гроза»
5. «Царь Максимилиан»

2. Новая драматическая сцена, получившее со временем название Малого театра была открыта в

1. 1826

2. 1825
 3. 1832
 4. 1834
 5. **1824**
3. Первым представителем русской классицистской драматургии был
 1. Елизавета Вторая
 2. Радищев
 3. Фонвизин
 4. Князев
 5. **Сумароков**
4. Автор трагедии «Хорев»
 1. **Сумароков**
 2. Радищев
 3. Князев
 4. Елизавета Вторая
 5. Фонвизин
5. Автор пьесы «Дмитрий Донской»
 1. Фонвизин
 2. Князев
 3. **Сумароков**
 4. Радищев
 5. Елизавета Вторая
6. Театр «охочих комедиантов» Ф. Волкова функционировал в
 1. Петербурге
 2. Пскове
 3. Москве
 4. Самаре
 5. **Ярославле**
7. Литературное направление «сентиментализм» мы связываем с
 1. комедию
 2. комедию нравов
 3. сатирическую комедию
 4. **слезную комедию**
 5. политическую трагедию
8. К репертуару русского театра второй половины 18 века мы относим
 1. **сатирическую комедию**
 2. фарс
 3. мистерию
 4. пастораль
 5. хроники
9. К репертуару русского театра второй половины 18 века мы относим
 1. фарс
 2. мистерия
 3. **слезная комедия**
 4. пастораль
 5. хроники
10. К репертуару русского театра второй половины 18 века мы относим
 1. **комическую оперу**
 2. мистерия

3. хроники
4. фарс
5. пастораль

11. К репертуару русского театра второй половины 18 века мы относим

1. мистерия
2. **политическая трагедия**
3. хроники
4. фарс
5. пастораль

12. К репертуару русского театра второй половины 18 века мы относим

1. хроники
2. фарс
3. пастораль
4. мистерия
5. **политическую драму**

13. К репертуару русского театра второй половины 18 века мы относим

1. фарс
2. пастораль
3. мистерия
4. **мещанскую драму**
5. хроники

14. Первая оригинальная драма Фонвизина

1. Подщипа
2. Недоросль
3. Путешествие из Петербурга в Москву
4. Хореев
5. **Бригадир**

15. Фонвизин написал пьесу «Недоросль» в

1. **1782**
2. 1767
3. 1785
4. 1777

16. Помещица Простакова героиня пьесы

1. Путешествие из Петербурга в Москву
2. Подщипа
3. Бригадир
4. Хореев
5. **Недоросль**

17. События пьесе «Ревизор» разворачиваются в

1. Москве
2. **провинциальном городе**
3. поместье
4. Петербурге
5. Деревне

18. Уточните имя слуги Хлестакова

1. Лука
2. Ефим
3. Иван
4. Григорий

5. Осип

19. Подколесин - герой пьесы

1. Гоголя «Ревизор»
2. Гоголя «Игроки»
3. Грибоедов «Горе от ума»
4. **Гоголя «Женитьба»**
5. Фонвизин «недоросль»

20. Автор пьесы «Игроки»

1. **Гоголь**
2. Пушкин
3. Фонвизин
4. Радищев
5. Сумароков

21. Последняя пьеса Гоголя

1. «Ревизор»
2. «Женитьба»
3. «Горе от ума»
4. «Женитьба Бальзаминова»
5. **«Игроки»**

22. Дата написания пьесы гоголя «Игроки»

1. 1840
2. 1841
3. **1842**
4. 1850
5. 1851

23. Традиции русской школы реалистического актерского искусства связаны с именем

1. Мочалова
2. Каратыгина
3. Качалова
4. **Щепкина**
5. Щукина

24. Мочалов актер

1. Александринки
2. провинциального театра
3. Ярославского театра
4. **Малого театра**
5. помещичьего театра

25. Каратыгин актер

1. **Александринского театра**
2. Малого театра
3. помещичьего театра
4. Ярославского театра
5. провинциального театра

Тема 3. Русский театр 19 века

1. В этом году в Петербурге был открыт Александринский театр

1. 1830

2. 1800
3. **1832**
4. 1836
5. 1833

2. «Русский» Гамлет 30-40 годы 19 века

1. Каратыгин
2. Сумароков
3. Качалов
4. Садовский
5. **Мачалов**

3. В этом году было построено здание Малого театра в Москве

1. 1820
2. 1822
3. 1821
4. **1824**
5. 1823

4. Театральная профессия А.А. Роллера

1. актер
2. **художник-оформитель**
3. режиссер
4. рабочий сцены
5. суфлер

5. Из всех театральных жанров декабристы самое большое внимание уделяли

1. **трагедии**
2. комедии
3. сатирической комедии
4. фарсу
5. слезной комедии

6. «Я вас обрадую: всеобщая молва,
Что есть проект насчет лицеев,
Школ, гимназий»
Слова из пьесы:

1. Пушкин «Моцарт и Сальери»
2. Пушкин «Борис Годунов»
3. Фонвизин «Недоросль»
4. Фонвизин «Ревизор»
5. **Грибоедов «Горе от ума»**

6. Пьесу «Борис Годунов» написал

1. **А.С. Пушкин**
2. Грибоедов
3. Фонвизин
4. Островский
5. Княжнин

7. Первая народная трагедия России

1. «Хорев»
2. **«Борис Годунов»**
3. «Пир во время чумы»
4. «Скупой рыцарь»
5. «Маскарад»

8. «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина включает
1. 5 произведений
 2. 2 произведения
 3. 3 произведения
 4. **4 произведения**
 5. 7 произведений
9. И.С. Тургенев автор пьесы
1. «Борис Годунов»
 2. «Недоросль»
 3. «Горе от ума»
 4. «Ревизор»
 5. **Месяц в деревне**
10. Большое место в репертуаре русского театра второй четверти 19 века занимал
1. **водевиль**
 2. комедия
 3. трагедия
 4. мистерия
 5. фарс
11. Фабулу пьесы «Ревизор» Гоголю подсказал
1. **Пушкин**
 2. Грибоедов
 3. Сумароков
 4. Мочалов
 5. Фонвизин
12. «Вы один достроили здание, в основание которого положили краеугольные камни Фонвизин, Грибоедов, Гоголь». К кому обращены эти слова:
1. Пушкину
 2. Радищеву
 3. **Островскому**
 4. Сумарокову
 5. Лермонтову
13. Понятие «русский национальный театр» мы связываем с именем
1. Пушкина
 2. Радищева
 3. Лермонтова
 4. **Островского**
 5. Сумарокова
14. Театр «Замоскворечья» - это театр
1. **Островского**
 2. Лермонтова
 3. Радищева
 4. Сумарокова
 5. Пушкина
15. За Островским был впервые установлен тайный полицейский надзор после написания пьесы
1. Бесприданница
 2. Женидьба Бальзаминаова
 3. Не в свои сани не садись

4. Гроза
5. **Свои люди сочтемся**

16. Первая пьеса Островского

1. **«Женитьба Бальзаминова»**
2. «Гроза»
3. «Свои люди сочтемся»
4. «Не в свои сани не садись»
5. «Бесприданница»

17. Кулигин, Кудряш, Борис – герои пьесы Островского

1. «Бесприданница»
2. «Женитьба Бальзаминова»
3. «Свои люди сочтемся»
4. **«Гроза»**
5. «Не в свои сани не садись»

18. Имя мужа главной героини пьесы «Гроза» Катерины

1. **Тихон**
2. Осип
3. Яков
4. Лука
5. Михаил

19. Пьесу «Счастливый день» Островский создал в соавторстве с

1. Ивановым
2. **Соловьевым**
3. Кулигиным
4. Тургеневым
5. Подколесевым

20. Вершина творчества Островского сатирика пьеса

1. «Не в свои сани, не садись»
2. «Лес»
3. **«На всякого мудреца довольно простоты»**
4. «Женитьба Бальзаминова»
5. «Свои люди - сочтемся»

21. Жанр пьесы «Лев Гурыч Синичкин»

1. комедия
2. фарс
3. трагикомедия
4. сатирическая комедия
5. **водевиль**

22. Сатирическое разоблачение мира чиновничества наиболее ярко прозвучало в пьесе Островского

1. «Лес»
2. «Женитьба Бальзаминова»
3. **«Доходное место»**
4. «Свои люди – сочтемся»
5. «На всякого мудреца довольно простоты»

23. Этот драматург является автором исторических хроник «Воевода», «Сон на Волге»

1. **Островский**
2. Пушкин
3. Сумароков

4. Фонвизин
5. Княжин

24. автор пьесы «Снегурочка»

1. Пушкин
2. Сумароков
3. Княжин
4. Фонвизин
5. **Островский**

25. Островский написал пьесы «Бесприданница» в

1. 1870
2. **1878**
3. 1871
4. 1867
5. 1868

26. Счастливых и Несчастливых- как персонажи появляются в Островского в пьесах

1. «Не в свои сани, не садись», «Лес»
2. **«Лес», «Без вины виноватые»**
3. «Лес», «Женитьба Бальзамина»
4. «Лес», «Свои люди- сочтемся»
5. «Гроза», «Лес»

27. С именем этого актера связано утверждение на русской сцене драматургии Островского

1. **П. М. Садовского**
2. Щепкина
3. Мочалова
4. М. П. Садовского
5. Южина

28. Первая пьеса, в которой выступил П. М. Садовский

1. «Лес»
2. «Без вины виноватые»
3. «Гроза»
4. «Женитьба Бальзамина»
5. **«Не в свои сани, не садись»**

29. Вершина творчества великой актрисы Никулиной- это роль..

1. **Катерины в «Грозе»**
2. Афелии в «Гамлете»
3. Ларисы в «Бесприданнице»
4. Дуни в «Не в свои сани, не садись»
5. Мамаевой в «На всякого мудреца довольно простоты»

30. Социальная острота и гражданский пафос- характерная черта творчества

1. Южина
2. Щепкина
3. Качалова
4. Каратыгина
5. **Шумского**

31. Столкновение России крестьянской патриархальной с Россией капиталистической лежит в основе конфликта произведений

1. Островского

2. Сухово- Кобылина
3. Сумарокова
4. **Л. Н. Толстого**
5. Фонвизина

32. Автор пьес « Власть тьмы», « Плоды просвещения»

1. Фонвизин
2. Сумароков
3. **Толстой**
4. Княжин
5. Грибоедов

33. Социально- психологическая, философская драма из крестьянской жизни- это характеристика пьесы

1. “ Плоды просвещения
2. «Живой труп»
3. «Лес»
4. «Бесприданница»
5. **«Власть тьмы»**

34. Главный герой пьесы Л. Н. Толстого «Живой труп»

1. Паратов
2. **Протасов**
3. Глумов
4. Несчастливцев
5. Карандышев

35. Какая пьеса Л.Н. Толстого увидела «свет рампы» уже после смерти

1. **«Живой труп»**
2. «Дворянское семейство»
3. «Дядюшкино благословение»
4. «Власть тьмы»
5. « Плоды просвещения»

36. Пьеса « Власть тьмы» впервые появилась в печати

1. **в 1886**
2. в 1884
3. в 1883
4. в 1888
5. в 1890

37. Великая актриса А. Ф. Федотова. Первое ее появление на сцене состоялось

1. в 1864
2. в 1865
3. в 1866
4. в 1863
5. **в 1862**

38. В этом году актрису А.Ф. Федотову зачисляют в труппу Малого театра

1. в 1864
2. **в 1862**
3. в 1866
4. в 1863
5. в 1870

39. «Она была поэтом свободы на сцене...» писал Немирович- Данченко об актрисе

1. **Ермоловой**

2. Федотовой
 3. Стрепитовой
 4. О.О. Садовской
 5. Камиссаржевской
40. Высказывание « Она была поэтом свободы на русской сцене» о творчестве М. Ермоловой принадлежит
1. Станиславский
 2. Вахтангов
 3. Мейерхольд
 4. **Немирович-Данченко**
 5. Ленский
41. Основа репертуара М. Ермоловой стала
1. русская классика
 2. античная драматургия
 3. **западно- европейская классика**
 4. драматургия Толстого
 5. драматургия Островского
42. В этом году Ермолова покидает Малый театр
1. **в 1907**
 2. в 1905
 3. в 1910
 4. в 1908
 5. в 1904
43. Ермолова возвращается на сцену Малого театра по просьбе
1. П.М. Садовского
 2. Островского
 3. Щепкина
 4. **Ленского**
 5. Сумарокова
44. В этом А. П. Ленский начинает свою преподавательскую деятельность
1. с 1890
 2. **с 1888**
 3. с 1887
 4. с 1884
 5. с 1885
45. С 1888 в Московском театральном училище преподает
1. Щепкин
 2. Сумароков
 3. Островский
 4. П.М. Садовский
 5. **Ленский**
46. Об усилении роли режиссера в своих реформах впервые заговорил
1. **Ленский**
 2. Островский
 3. Сумароков
 4. Щепкин
 5. П.М. Садовский
47. Реформаторская режиссерская деятельность Ленского разворачивается в полную силу

1. В Малом театре
2. В студии Мейерхольда
3. В М.Х.Т
4. В Московском театральном училище
5. **В театре Комиссаржевской**

48. Первым исполнителем одной из самых трудных комических ролей Островского-роли Аполлона Мурзавецкого в « Волнах и овцах» был

1. Пров Садовский
2. **Михаил Садовский**
3. Ленский
4. Южин- Сумбатов
5. Качалов

49. Этот представитель династии Садовских был известен как писатель, автор рассказов и повестей

1. **Михаил Провович**
2. Пров Михайлович
3. Осип Михайлович
4. Ольга Осиповна
5. Игнат Осипович

50. Главной сценической краской для Ольги Осиповны Садовской было

1. Внутренний план
2. Динамика действия
3. Пластическое решение образа
4. Жест
5. **Слово**

51. Этот актер русского театра выдвигает тезис о постоянном совершенствовании артиста

1. Ленский
2. Щепкин
3. **Южин - Сумбатов**
4. Щукин
5. Качалов

52. В этом году Южин - Сумбатов занял пост управляющего труппой Малого театра

1. в 1901
2. в 1903
3. в 1910
4. в 1905
5. **в 1909**

53. В 1881 году Стрепетова была зачислена в труппу

1. Частного театра Бренко
2. **Александринского театра**
3. Малого театра
4. Театра Комиссаржевской
5. МХТ

54. В этом году провинциальная актриса дебютировала в Петербурге

1. **в 1874**
2. в 1871
3. в 1875
4. в 1870

5. в 1978

55. Самая известная роль Савиной

1. Дуни в пьесе Островского «Не в свои сани не садись»
2. Верочка в пьесе «Месяц в деревне»
3. Катерина в пьесе «Гроза»
4. **Варя в пьесе «Дикарка»**
5. Лариса «Бесприданница»

56. С этой ролью Савина не расставалась на протяжении 20 лет

1. Дуни из пьесы Островского « Не в свои сани не садись»
2. **Вари в пьесе «Дикарка»**
3. Ларисы в «Бесприданница»
4. Катерины в «Грозе»
5. Верочки в « Месяц в деревне»

57. Паратов герой пьесы

1. « Свои сани не садись»
2. «Гроза»
3. «Дикарка»
4. **«Бесприданница»**
5. «Лес»

58. Карандышев герой пьесы

1. «Дикарка»
2. **«Бесприданница»**
3. «Гроза»
4. «Лес»
5. «Без вины виноватые»

59. Главная героиня пьесы Островского «Дикарка»

1. **Варя**
2. Адулова
3. Кабаниха
4. Катерина
5. Матрена

60. Вершиной творчества актера К.А. Варламова стала роль

1. Гамлета
2. **Царя Берендея в «Снегурочке»**
3. Отелло
4. Федора Протасова в «Живом труп»
5. Глумова в «На всякого мудреца довольно простаты»

61. Роль Берендея в «Снегурочке» - это вершина творчества актера

1. **Варламова**
2. Щепкина
3. Качалова
4. Мочалова
5. Каратыгина

62. Более 1000 ролей на сцене Александринки создал актер

1. Щепкин
2. Мочалов
3. Каратыгин
4. Качалов

5. Варламов

Тема 4. Театр на рубеже 19 – 20 вв.

1. Творчество этого драматурга завершает вековой путь развития русской литературы 19 века
 1. Тургенева
 2. Толстого
 3. **Чехова**
 4. Островского
 5. Горького
2. В творчестве этого драматурга нашла психологически достоверное, глубокое отражение жизнь русского общества, уходящая в прошлое вместе с веком
 1. Толстого
 2. Островского
 3. Тургенева
 4. Горького
 5. **Чехова**
3. «Грустный, но тяжелый и меткий упрек людям, их не умению жить» прозвучал в пьесах
 1. Островского
 2. **Чехова**
 3. Тургенева
 4. Горького
 5. Пушкина
4. Эта пьеса А. Чехова первой увидела свет рампы
 1. «Дядя Ваня»
 2. **«Иванов»**
 3. «Чайка»
 4. «Вишневый сад»
 5. «Свадьба»
5. В этом году была поставлена пьеса Чехова «Иванов»
 1. 1888 г.
 2. 1880 г.
 3. 1881 г.
 4. **1887 г.**
 5. 1890 г.
6. В 1887 году в театре Корша была поставлена пьеса Чехова
 1. «Вишневый сад»
 2. «Чайка»
 3. **«Иванов»**
 4. «Медведь»
 5. «Юбилей»
7. Комедию «Леший» в дальнейшем Чехов переделал в пьесу
 1. **«Дядя Ваня»**
 2. «Вишневый сад»
 3. «Свадьба»
 4. «Предложение»
 5. «Чайка»
8. В этом году Чехов написал пьесу «Чайка»

1. в 1880 г.
2. В 1879 г.
3. В 1891 г.
4. В 1894 г.
5. **В 1896 г.**

9. После длительного перерыва в 1896 году Чехов написал драму

1. «Вишневый сад»
2. «Свадьба»
3. «Дядя Ваня»
4. **«Чайка»**
5. «Медведь»

10. Наиболее популярную одноактную драму - шутку «Медведь» Чехов написал в

1. в 1892 г.
2. в 1902 г.
3. **в 1888 г.**
4. в 1900 г.
5. в 1903 г.

11. В 1888 году Чехов написал драму – шутку

1. «Свадьба»
2. «Предложение»
3. «Трагик поневоле»
4. **«Медведь»**
5. «Юбилей»

12. Премьера «Чайки» Чехова состоялась в театре

1. **Александринском**
2. МХТ
3. В Малом
4. театре Корша
5. театре Комиссаржевской

13. Дата премьеры пьесы «Чайка» на сцене Александринке

1. 16 декабря 1888 г.
2. **17 октября 1896 г.**
3. 15 января 1901 г.
4. 3 февраля 1902 г.
5. 7 марта 1902 г.

14. В этом году на сцене МХАТ была поставлена пьеса Чехова «Чайка»

1. в 1899 г.
2. в 1900 г.
3. в 1902 г.
4. **в 1898 г.**
5. в 1896
6. в 1904 г.

15. Героини пьесы Чехова «Чайка»

1. Заречная, Раневская
2. **Аркадина, Заречная**
3. Раневская, Аркадина
4. Раневская, Кручинина
5. Кручинина, Заречная

16. Один из главных героев пьесы «Чайка»

1. **Треплев**
2. Львов
3. Иванов
4. Паратов
5. Астров

17. Астров из главных героев пьесы Чехова

1. «Бесприданница»
2. «Три сестры»
3. «Иванов»
4. «Вишневый сад»
5. «Дядя Ваня»

18. Один из главных героев пьесы Чехова «Дядя Ваня»

1. Дорн
2. Иванов
3. **Астров**
4. Львов
5. Вершинин

19. В этом году была написана пьеса Чехова «Три сестры»

1. в 1901 г.
2. в 1898 г.
3. в 1899 г.
4. **в 1900 г.**
5. в 1904 г.

20. В 1900 году Чехов написал новую пьесу

1. **«Три сестры»**
2. «Вишневый сад»
3. «Чайка»
4. «Иванов»
5. «Дядя Ваня»

21. Тузенбах – персонаж пьесы Чехова

1. «Чайка»
2. «Дядя Ваня»
3. **«Три сестры»**
4. «Медведь»
5. «Юбилей»

22. В этом году Чехов написал пьесу «Вишневый сад»

1. 1898 г.
2. 1900 г
3. 1899 г.
4. 1901 г.
5. **1903 г.**

23. Эта пьеса стала последним драматургическим произведением Чехова

1. «Дядя Ваня»
2. **«Вишневый сад»**
3. «Иванов»
4. «Чайка»
5. «Юбилей»

24. Пьеса «Вишневый сад» по жанру

1. мистерия
2. фарс
3. трагедия
4. драма
5. **комедия**

25. Имя слуги в пьесе «Вишневый сад»

1. Лука
2. **Фирс**
3. Проф
4. Григорий
5. Яков

26. Лопахин один из героев пьесы Чехова

1. Дядя Ваня
2. Юбилей
3. **Вишневый сад**
4. Медведь
5. Предложение

27. В этом году МХАТ осуществил постановку пьесы Чехова «Вишневый сад»

1. 1902 г.
2. 1900 г.
3. 1899 г.
4. 1898г.
5. **1904 г.**

28. Этому из героев «Вишневый сад» принадлежит высказывание « Вся Россия – наш сад»

1. **Трофимову**
2. Лопахину
3. Раневской
4. Вершинину
5. Астрову

29. Первая пьеса М. Горького

1. Васса Железнова
2. **Мещане**
3. «Мать»
4. «Дачники»
5. «На дне»

30. Пьесы Максима Горького

1. **Васса Железнова «На дне»**
2. «Враги» «Три сестры»
3. «Дети солнца» «Иванов»
4. «Власть тьмы» «Дачники»
5. «На дне» «Мать»

31. «Егор Булычев» и другие пьеса

1. Толстого
2. Чехова
3. Островского

4. Салтыкова-Щедрина
5. **Горького**

32. М. Горький написал пьесу «Васса Железнова» написал в

1. **1935**
2. 1934
3. 1936
4. 1930
5. 1938

33. Странник Лука появляется в пьесе Горького

1. Дети солнца
2. **На дне**
3. Мещане
4. Васса Железнова
5. Егор Булычев и др.

34. Этому герою из пьесы «На дне» принадлежат слова: « Человек – это звучит гордо»

1. Луке
2. Пеплу
3. **Сатину**
4. Барону
5. Клецу

35. Эту пьесу Горький написал в феврале 1905 года в Петропавловской крепости

1. **Дети солнца**
2. Мещане
3. Васса Железнова
4. Егор Булычев и др.
5. Месяц в деревне

36. Пьесу «Дети солнца» М. Горький написал в

1. 1902
2. 1904
3. 1906
4. **1905**
5. 1910

37. Эта пьеса завершает первый период драматургической деятельности М. Горького

1. «Мещане»
2. «Дети солнца»
3. **«Враги»**
4. «Васса Железнова»
5. «Егор Булычев и другие»

38. Начало существованию художественного театра положило историческая встреча
Станиславского и Немировича – Данченко состоявшееся

1. **21 июня 1897 г.**
2. 21 июня 1899 г.
3. 22 апреля 1897 г.
4. 22 апреля 1890 г.
5. 30 августа 1890 г.

39. В этом году на сцене МХТ была поставлена пьеса Л.Н. Толстого « Власть тьмы»

1. в 1900 г.
2. в 1904 г.

3. в 1908 г.
4. в 1903 г.
5. **в 1902 г.**

40. Пьеса «Иванов» на сцене МХТ состоялось

1. 17 ноября 1903 г.
2. **19 октября 1904 г.**
3. 11 декабря 1900 г.
4. 10 сентября 1903 г.
5. 7 июня 1905 г.

41. В этом году Комиссаржевская появляется на любительской сцене

1. **в 1888 г.**
2. в 1889 г.
3. в 1890 г.
4. в 1891 г.
5. в 1883г.

42. Дата открытия драматического театра Комиссаржевской

1. Сентября 1903 г.
2. 7 октября 1905 г.
3. 5 января 1905 г.
4. 7 декабря 1901 г.
5. **5 сентября 1904 г.**

43. Во время гастролей Комиссаржевская пишет письмо – обращение к театру. Письмо датировано...

1. 6 декабря 1907 г.
2. **16 ноября 1909 г.**
3. 17 декабря 1903 г.
4. 7 мая 1900 г.
5. 23 декабря 1910 г.

44. С именем этого режиссера связано творческая деятельность Комиссаржевской

1. Вахтангов
2. Немирович – Данченко
3. Таиров
4. Эфрос
5. **Мейерхольд**

45. Дата возникновения МХТ как выражения новых общественных веяний в среде русской интеллигенции

1. 1882 г.
2. **1898 г.**
3. 1902 г.
4. 1887 г.
5. 1900 г.

46. Основателями психологического театра на рубеже 19 – 20х веков

1. **Станиславский и Немирович – Данченко**
2. Мейерхольд и Гратовский
3. Гратовский и Станиславский
4. Брехт и Немирович – Данченко
5. Комиссаржевская и Мейерхольд

47. С именем Толстого в русском театре связано

1. **натурализм**
2. символизм
3. романтизм
4. модернизм
5. классицизм

48. Для пьес Чехова характерно

1. динамика действия
2. шутовство
3. **трагедия обыденности**
4. символизм
5. условность

49. Трагедия обыденности характерно для пьес

1. **Чехова**
2. Островского
3. Гоголя
4. Толстого
5. Щепкина

50. Ведущие актеры МХТ, школы студии Станиславского

1. **Качалов, Книпер – Чехова, Лилина**
2. Садовский, Щепкин, Мейерхольд
3. Вахтангов, Комиссаржевская, Савина
4. Тальма, Мочалов, Круг
5. Каратыгин, Ленский, Волков

51. Качалов, Книпер – Чехова, Лилина – ведущие актеры

1. **МХТ**
2. Малого театра
3. Александрийского театра
4. Академического театра
5. Большого театра

Тема 5. Театр 20 века

1. Первая актриса, которой было присвоено звание народной артистки республики (1920г.)

1. **Ермолова**
2. Федотова
3. Садовская
4. Стрепетова
5. Савина

2. М. Ермоловой первой было присвоено звание народной артистки республики в:

1. **1920 г.**
2. 1924 г.
3. 1919 г.
4. 1917 г.
5. 1921 г.

3. Автором системы театральной биомеханики является

1. Товстоногов
2. **Мейерхольд**
3. Ленковский
4. Немирович - Данченко
5. Акимов

4. Мейерхольд является автором системы
 1. ширм
 2. перевоплощение в образ
 3. сюрреализма
 4. зритель – четвертая стена
 5. **театральной биомеханики**

5. Система Станиславского теоретически выразила реалистическое направление в театральном искусстве, которое режиссер назвал
 1. **искусством переживания**
 2. искусством представления
 3. биомеханикой
 4. искусством отчуждения от образа
 5. искусством второго плана

6. Автором книги «Зеркало сцены» является
 1. Ю. Завадский
 2. А. Эфрос
 3. Ю. Любимов
 4. Б. Захава
 5. **Г. Товстоногов**

7. Метод действенного анализа утверждал
 1. **Товстоногов**
 2. Мейерхольд
 3. Станиславский
 4. Немирович – Данченко
 5. Вахтангов

8. Превосходство внешней манеры актерской игры проповедовал
 1. **Мейерхольд**
 2. Товстоногов
 3. Акимов
 4. Станиславский
 5. Немирович – Данченко

9. Технологию импровизации часто применял на сценической площадке во время спектакля
 1. Мейерхольд
 2. Товстоногов
 3. Станиславский
 4. Плучек
 5. **Вахтангов**

10. Режиссерские принципы Станиславского связывали с театром
 1. **переживания**
 2. условным
 3. символизма
 4. представления
 5. абсурда

11. Работа Станиславского строилась в рамках театра
 1. представления
 2. абсурда
 3. **переживания**
 4. символизма

5. условного

12. Режиссерские принципы Вахтангова очень близки с режиссерскими принципами его учителя

1. Ленского
2. Эфроса
3. Мейерхольда
4. **Станиславского**
5. Немировича – Данченко

13. «Драматургия – ведущий компонент в театре» - этот тезис теоретически обосновал

1. Станиславский
2. **Немирович – Данченко**
3. Мейерхольд
4. Вахтангов
5. Завадский

14. Функции режиссера теоретически обосновал

1. **Немирович – Данченко**
2. Эфрос
3. Плучек
4. Ленский
5. Комиссаржевская

15. 70 – 90 гг. БДТ возглавлял

1. Плучек
2. Ефремов
3. Акимов
4. **Товстоногов**
5. Любимов

16. 70 – 90 гг. театр Сатиры возглавлял

1. **Плучек**
2. Товстоногов
3. Ефремов
4. Захаров
5. Любимов

17. Режиссер Г. Волчек возглавляет театр

1. Сатиры
2. **Современник**
3. БДТ
4. Ленком
5. МХАТ

18. Режиссер М. Захаров возглавляет театр

1. БДТ
2. Современник
3. МХАТ
4. Сатиры
5. **Ленком**

19. Режиссер Б. Любимов долгое время работал в театре

1. Ленком
2. БДТ
3. **на Таганке**

4. Сатиры
5. Вахтангова

20. Автор пьесы «Дни Турбиных»

1. Зощенко
2. **Булгаков**
3. Вампилов
4. Розов
5. Роцин

21. Автор пьесы «Две стрелы»

1. Петрушевская
2. Вырыпаев
3. Роцин
4. Арбузов
5. **Володин**

22. Автор пьесы «Валентин и Валентина»

1. Арбузов
2. Вырыпаев
3. Брагинский
4. **Роцин**
5. Радзинский

23. Автор пьесы «Валентинов день»

1. **Вырыпаев**
2. Роцин
3. Арбузов
4. Володин
5. Петрушевская

24. Автор пьесы «Таня»

1. Вампилов
2. **Арбузов**
3. Володин
4. Славкин
5. Роцин

25. А. Вампилов является автором пьес

1. «В день свадьбы», «Утиная охота»
2. «Таня», «Прошлым летом в Чулимске»
3. «Уроки музыки», «Валентин и Валентина»
4. «Две стрелы», «Убить Дракона»
5. **«Прошлым летом в Чулимске», «Утиная охота»**

26. Автор пьесы «Обыкновенное чудо», «Тень», «Убить Дракона» является

1. Вампилов
2. Вырыпаев
3. **Щварц**
4. Арбузов
5. Петрушевская

27. Театральная профессия Евгения Лебедева

1. режиссер
2. драматург
3. **актер**

4. сценограф
5. театральный критик

28. Театральная профессия Э. Кочергина

1. режиссер
2. драматург
3. актер
4. **сценограф**
5. театральный критик

29. Эдуард Кочергин – ведущий сценограф

1. **БДТ**
2. Ленкома
3. театра Моссовета
4. театра Сатиры
5. театра на Таганке

30. А. Фрейндлих – ведущая актриса

1. Ленкома
2. **БДТ**
3. театра Вахтангова
4. театра Сатиры
5. Современника

31. Знаменитый спектакль «Ханума» поставлен на подмостках

1. МХАТа
2. Ленкома
3. театра Сатиры
4. Современника
5. **БДТ**

32. Спектакль «Юнона и авось» много лет идет на сцене театра

1. **Ленком**
2. Современник
3. БДТ
4. МХАТ
5. На Таганке

33. Театральная профессия А. Эфроса

1. **режиссер**
2. драматург
3. актер
4. театральный критик
5. сценограф

34. Автор книги «Репетиция любовь моя»

1. Любимов
2. **Эфрос**
3. Товстоногов
4. Ефремов
5. Кнебель

35. Автор пьесы «Взрослая дочь молодого человека»

1. **Славкин**
2. Петрушевская
3. Арбузов

4. Вампилов
5. Радзинский

36. Автор пьесы «Уроки музыки»

1. Разумовская
2. **Петрушевская**
3. Славкин
4. Вампилов
5. Радзинский

37. Автор пьесы «Кислород»

1. Арбузов
2. **Вырыпаев**
3. Роцин
4. Вампилов
5. Радзинский

38. М. Захаров – главный режиссер театра

1. БДТ
2. на Таганке
3. Современник
4. МХАТа
5. **Ленком**

39. Театральная профессия Эфроса

1. **режиссер**
2. актер
3. театральный критик
4. сценограф
5. драматург

40. Автор книги «Моя жизнь в искусстве»

1. Немирович – Данченко
2. Кнебель
3. **Станиславский**
4. Товстоногов
5. Б. Захава

41. Этому театру в 1973 г. было присвоено имя А. С. Пушкина

1. **Александринскому**
2. Малому театру
3. БДТ
4. Современнику
5. Ленкому

42. Указом Президента России этому театру присвоен статус национального достояния

1. Современнику
2. БДТ
3. Ленкому
4. Театру на Таганке
5. **Малому театру**

43. Этому театру присвоен статус особо ценных культурных объектов России

1. **Малому театру**
2. БДТ
3. МХТу

4. Ленкому
 5. Театру на Таганке
44. Этот театр в результате творческого кризиса в 1987 г. был разделен на два коллектива
1. Ленком
 2. БДТ
 3. **МХАТ**
 4. Театр на Таганке
 5. Театр сатиры
45. В этом году был открыт театр «Современник»
1. **1956**
 2. 1957
 3. 1958
 4. 1960
 5. 1963
46. В 1956 г. В Москве был открыт театр
1. Ленкома
 2. Театр на Таганке
 3. Моссовета
 4. **Современник**
 5. Театр у Никитских ворот
47. Первым главным режиссером театра «Современник» стал
1. Эфрос
 2. Любимов
 3. Плучек
 4. **Ефремов**
 5. Товстоногов
48. В этом году открылся театр на Таганке
1. 1967
 2. **1964**
 3. 1969
 4. 1968
 5. 1970
49. В 1964 г. В Москве открылся
1. Современник
 2. Манекен
 3. **Театр на Таганке**
 4. Театр у Никитских ворот
 5. Коляда – театр
50. Первым главным режиссером театра на Таганке стал
1. Евремов
 2. Волчек
 3. Плучек
 4. **Любимов**
 5. Эфрос
51. Первым спектаклем театра на Таганке стал спектакль
1. «Антимиры»
 2. **«Добрый человек из Сезуана»**
 3. «Павшие и живые»

4. «Жизнь Галилея»
5. «Юнона и Авось»

52. В 1977 г. Б. Любимов в театре на Таганке поставил спектакль

1. **«Мастер и Маргарита»**
2. «Антимиры»
3. «Добрый человек из Сезуана»
4. «Чайка»
5. «Гамлет»

53. Этот спектакль был поставлен Б. Любимовым уже в новом театральном здании Таганки

1. Анtimiры
2. **Три сестры**
3. Гамлет
4. Павшие и живые
5. Тартюф

54. Исполнитель роли Гамлета в театре на Таганке

1. Н. Гуденко
2. В. Золотухин
3. Б. Хмельницкий
4. В. Смехов
5. **В. Высоцкий**

55. Этот режиссер недолгое время возглавлял театр на Таганке

1. **Эфрос**
2. Евремов
3. Волчек
4. Плучек
5. Захаров

56. В. Золотухин; А. Демидова; В. Смехов; Б. Хмельницкий – ведущие актеры

1. Коляда – театра
2. Моссовета
3. МХАТа
4. **Театра на Таганке**
5. Ленкома

57. Евстегнеев; И. Кваша; Г. Волчек – актеры создавшие вместе с О. Ефремовым театр

1. На Таганке
2. **Современник**
3. Ленком
4. Театр сатиры
5. БДТ

58. Выдающийся театральный режиссер и актер О. Табаков начинал как актер на сцене

1. МХАТа
2. Театра сатиры
3. **Современника**
4. БДТ
5. Ленкома

59. Е. Леонов, А. Абдулов, О. Янковский были ведущими актерами театра

1. БДТ
2. Театра на Таганке

3. Моссовета
4. **Ленкома**
5. МХАТа

60. Автор пьесы «Игра в фанты»

1. **Коляда**
2. Славкин
3. Позов
4. Петрушевская
5. Радзинский

61. В этом городе драматург и режиссер Н. Коляда создал свой «Коляда – Театр»

1. Москва
2. Ярославль
3. **Екатеренбург**
4. Челябинск
5. Пермь

62. В.Раков, А.Захарова, Д.Певцов – ведущие актера театра

- A. **Ленком**
- B. Современник
- C. БДТ
- D. Моссовета
- E. на Таганке

63. Театральная профессия Г.Волчек

- A. драматург
- B. **режиссер**
- C. сценограф
- D. администратор
- E. актриса

64. Театральная профессия А.Фоменко

- A. актер
- B. гример
- C. **режиссер**
- D. сценограф
- E. драматург

65. Театральная профессия А.Гончарова

- A. сценограф
- B. гример
- C. драматург
- D. актер
- E. **режиссер**

66. Автор пьесы «Коробочка»

- A. Славкин
- B. Розов
- C. Петрушевская
- D. **Коляда**
- E. Разумовская

67. А.Миронов, А.Папанов долгие годы играли в театре

- A. МХАТе
- B. Современнике
- C. **Сатиры**

D. На Таганке
E. Ленкоме

68. Автор пьесы «Марьино поле»

A. И. Вырыпаев
B. **О. Богаев**
C. Н. Коляда
D. В. Сигарев
E. М.Рощин

69. Автор пьесы «Пластилин»

A. О. Богаев
B. И. Вырыпаев
C. Н. Коляда
D. М. Рощин
E. **В. Сигарев**

При неисполнении или неудовлетворительном исполнении обучающимися контрольных мероприятий и не ликвидации ими задолженности по текущему контролю в освоении программы дисциплины, преподаватель дисциплины, принимающий итоговый зачет или экзамен (а также члены комиссии), вправе проверить уровень освоенных компетенций вопросами и заданиями по курсу дисциплины сверх задания экзаменационного билета.

Составитель(и):

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 52.05.02 «Режиссура театра» профиль подготовки «Режиссер драмы» Автор (ы): профессор О.Г.Петрова

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ РУССКОГО ТЕАТРА**

**СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА**

**СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ДРАМЫ**

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ
(год набора 2019)**

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

Химки 2021 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: выработка представления о роли театра в процессе становления и развития человеческой культуры, происхождении русского театрального искусства и этапах его развития; формирования представления о неразрывной связи театрального искусства с другими видами художественного творчества.

Задачи: овладеть навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач; навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; принципами работы современных информационных технологий для решения задач профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «История изобразительного искусства» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части ОПОП по направлению подготовки 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы. Дисциплина «История русского театра» изучается в 5-8-м семестрах. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, должны быть сформированы при освоении дисциплин «История», «Философия», «Психология», «История зарубежного театра».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Режиссура и актерское мастерство»; для прохождения учебной и преддипломной практик, сдачи госэкзамена и защите ВКР. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данной специальности 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1 Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных различий, уважительное и бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям УК-5.2 - Находит и	Знать: особенности национальных культур; формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования; способы налаживания контакта в межкультурном взаимодействии; способы преодоления коммуникативных барьеров; Уметь: ориентироваться в различных ситуациях межкультурного взаимодействия; устанавливать конструктивные

	использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп УК-5.3 - Проявляет в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России УК-5.4 - Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргументировано обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, общественного и личностного характера	контакты в процессе межкультурного взаимодействия; учитывать особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения; применять в межкультурном взаимодействии принципы толерантности; Владеть: навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач; навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей
ОПК-3. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	ОПК-7.1 Понимает основы информатики и принципы работы современных информационных технологий и применяет их для решения задач в профессиональной области ОПК-7.2 Использует принцип работы современных информационных технологий и	

	применяет их для решения задач профессиональной деятельности	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «История русского театра» составляет 10 з.е., 360 акад. часов, из них контактных 136 акад.ч. СРС 161 акад.ч., экзамены в 6 и 8 семестрах, контроль 63 ак.ч.; зачёты в 5 и 7 семестрах. Формы контроля зачет и экзамен.

4.2. Структура дисциплины.

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Все го	Л	С	СР С	К он тр ол ь	
1	Истоки русского театра.	V		2		4		Входной контроль
2	Придворный театр и Школьный театр в России			2		3		Текущий контроль
3	Публичный театр 17 в.			4		3		Текущий контроль
4	Русский классицизм: хронологические рамки, теоретические основы и особенности поэтики.			2		3		Текущий контроль
5	Государственный профессиональный театр. Ф. Волков			2	2	3		Текущий контроль
6	Актерское искусство второй половины XVIII века			4		4		Текущий контроль
7	Русская драматургия и Актерское искусство 1-ой четверти XIX в.			4		6		Межсессионный контроль
8	Русская драматургия и Актерское искусство 2-ой четверти XIX в.			4	2	6		Текущий контроль
9	Актерское искусство и драматургия последней четверти XIX в.			4	2	6		Текущий контроль
	Промежуточная аттестация							зачет
	Итого по семестру	V	72	28	6	38		

10	Русский театр на рубеже XIX-XX столетий: драматургия, режиссерское и актерское искусство	VI		4		4		Входной контроль
11	Творчество А.П. Чехова.			2		4		Текущий контроль
12	Драматургия Л. Андреева и А.М. Горького			4		4		Текущий контроль
13	Создание МХТ и творческий путь К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.			4	2	4		Текущий контроль
14	Актерское искусство Московского Художественного театра			4		4		Текущий контроль
15	В. Ф. Комиссаржевская			2	2	4		Текущий контроль
16	Символистский театр			2	2	4		Межсессионный контроль
17	Символико-поэтические драмы А.А Блока			2		5		Текущий контроль
18	Театр и революция			4	2	5		Итоговый рейтинг
	Промежуточная аттестация						36	Экзамен
	Итого по семестру		108	28	8	38	36	
19	Театральная жизнь России в послереволюционный период.	VII		4		4		Входной контроль
20	Драматургия 20-40-х годов XX века			2		3		Текущий контроль
21	Режиссерские постановки Немировича-Данченко			4		3		Текущий контроль
22	Режиссерское искусство В.Э. Мейерхольда			4		3		Текущий контроль
23	Новаторство творчества В.Э. Мейерхольда			4		3		Текущий контроль
24	Режиссерское искусство 1920-30-х годов.			2		4		Межсессионный контроль
25	Творчество Попова, А. Лобанова, Н. Охлопкова, Н. Акимова			2	2	6		Текущий контроль
26	Разнообразие эстетических поисков первой трети XX века.			2	2	6		Текущий контроль
27	Новые тенденции в театре и драматургии			4	2	6		Итоговый рейтинг
	Промежуточная аттестация							Зачет
	Итого по семестру	VII	72	28	6	38		
19	Театр времен Великой Отечественной войны.	VIII		4		5		Входной контроль
20	Фронтовые театры.			2		5		Текущий контроль
21	Драматургия на военную тематику.			4		5		Текущий контроль
22	Советская драматургия 2-ой пол XX века.			4		5		Текущий контроль
23	Режиссерское и актерское искусство 2-ой пол XX века.			4		5		Текущий контроль
24	Актерское искусство и режиссерское Московского Художественного театра			2		5		Межсессионный контроль
25	Актерское и режиссерское искусство БДТ и театра «Современник».			2	2	5		Текущий контроль

26	Разнообразие эстетических поисков конца XX века.			2	2	5		Текущий контроль
27	Новые тенденции в театре и драматургии			4	2	7		Итоговый тест
	Промежуточная аттестация						27	Экзамен
	Итого по семестру	VIII	108	28	6	47	27	
	ИТОГО ПО КУРСУ		360	116	24	157	63	

4.2. Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Этапы становления русского театра. Театральное искусство России в XVIII веке

Театральное искусство в древней Руси. Русский театр XVII—начала XVIII вв.

Народные истоки русского театра. Элементы театральности в русском фольклоре, в древнерусских обрядах и играх. Скоморохи — первые зачинатели профессионального актерского искусства. Многообразие деятельности скоморохов. Кукольная комедия о Петрушке. Ее социальная направленность. М. Горький о скоморохах и об образе Петрушки. Народные драмы «Людка» и «Сказание о царе Максимилиане». Борьба церкви и царского правительства против скоморохов. Указ царя Алексея Михайловича о запрещении скоморошества (1648).

Театр первой четверти XVIII в. Придворный театр Алексея Михайловича. Представление «Артаксерксово действо», осуществлённое пастором Грегори. Создание Школьного театра при Славяно-греко-латинской академии. Постановки торжественных спектаклей. Интермедии школьного театра. Феофан Прокопович (1681—1736) — драматург и теоретик школьного театра, автор трагикомедии «Владимир».

Государственный публичный театр в Москве (1702—1706). Руководство театром, его репертуар, актерское искусство. Причины закрытия театра. Открытие театра в Петербурге при дворе царевны Натальи Алексеевны.

Школьный театр при Петре I. Развитие любительского театра в демократических слоях городского населения. Близость его с народным театром. «Охочие комедианты». Идеинная направленность и художественная особенность спектаклей любительского театра.

Театральное искусство и драматургия 2-й половины XVIII.

Развитие любительских театров демократических слоев городского населения. Устройство театральных представлений «охочими комедиантами» в Москве, Петербурге, Ярославле и других городах. Любительский театр кадетов Шляхетского корпуса.

Возникновение русской национальной драматургии. Классицизм в русской драматургии и театре. Национальное своеобразие, основные черты русского классицизма.

А. П. Сумароков (1718—1777) — создатель русской классицистской драматургии. Мировоззрение, эстетические взгляды Сумарокова. Трагедии «Синав и Трувор» (1750), «Хореев», «Дмитрий Самозванец» (1771). Значение Сумарокова для развития русского театра.

Создание русского национального театра. Ярославский любительский театр Ф. Г. Волкова. Ф. Г. Волков (1729—1763) - «отец русского театра» (Белинский), Многогранность общественной и творческой деятельности Волкова. Волков как актер, режиссер, педагог.

Связь театра Волкова с традициями народного искусства. Дебют труппы Волкова на придворной сцене. Учреждение русского государственного публичного театра в Петербурге в 1756 г. Историческое значение этого события. Репертуар, актерское искусство. Создание постоянного общедоступного театра в Москве и других городах.

Драматургия 70—90 гг. XVIII в.

Развитие классицистской драматургии. Возникновение политической трагедии и сатирической комедии. Острота политической проблематики трагедии Я. Б. Княжнина «Вадим Новгородский».

Сатирическое направление в русской драматургии второй половины XVIII в. Критика крепостничества с позиций дворянского просветительства.

Актерское искусство 2-й половины XVIII в.

И. А. Дмитревский (1734—1821) — соратник Волкова и выдающийся театральный деятель XVIII в. Основные этапы творческого пути. Широта актерского диапазона Дмитревского. Дмитревский - режиссер, педагог, историк русского театра.

Я. Д. Шумский (ум. 1806) - выдающийся русский комедийный актер XVIII в. Первые русские актрисы *Т. М. Тропольская* (ум. 1774) и *А. М. Мусина-Пушкина* (1740—1782). Особенность актерского искусства *Я. Е. Шушерины* (1753—1813), *П. А. Плавильщикова* (1760—1812) и др. П. А. Плавильщиков и его программа развития русского национального театра.

Тема 2. Русская драматургия к. XVIII –1-й четверти XIX в.

Д. И. Фонвизин (1745—1792) - основоположник русской сатирической комедии. Театрально-эстетические воззрения Фонвизина. Первые представления «Бригадира» и «Недоросля». Значение этих комедий в общественной и театральной жизни России XVIII в.

Антиклассицистские направления в театре 70—90 гг. Развитие сентиментализма. Жанр «слезной комедии» и его представители (*В. И. Лукин*).

Зарождение «мещанской драмы». Ее идейная направленность. Комедия Плавильщикова «Сиделец». Комедия Капниста «Ябеда».

Возникновение русской комической оперы. Особенности комической оперы. Первая русская комическая опера «Анюта» *М. Попова*. Антикрепостническая направленность комических опер *Я. Б. Княжнина* («Несчастье от кареты»), *И. А. Крылова* («Кофейница») и др. Фольклорные истоки сюжета и музыки оперы *А. О. Аблесимова* «Мельник-колдун, обманщик и сват».

Тема 3. Русская драматургия 1-й четверти XIX в.

Героико-патриотическая тема в «Дмитрии Донском» - трагедии *В. А. Озерова* (1770—1816). Своеобразие неоклассицистской трагедии Озерова. Значение трагедии для русского театра эпохи Отечественной войны 1812 г.

Комедии *И. А. Крылова* (1769—1844) «Модная лавка» и «Урок дочкам» — лучшие произведения русской сатирической драматургии начала XIX в.

Комедии *А. А. Шаховского* (1777—1846). Театрально-режиссерская и педагогическая деятельность Шаховского. Виднейшие представители водевильного жанра (*Н. И. Хмельницкий*, *А. И. Писарев*).

Декабристы и их роль в борьбе за самобытный русский национальный театр. Драматургия декабристов *П. А. Катенина*, *В. К. Кюхельбекера* и др. Двойственный характер их драматургии, классицистские и романтические черты драматургии декабристов.

Взгляды *А. С. Грибоедова* (1795—1829) на драму и театр. Ранние драматические произведения. Новаторский характер комедии «Горе от ума». Сценическая история первых представлений «Горе от ума».

Тема 4. Актерское искусство 1-й четверти XIX века.

Актерское искусство *А. С. Яковлева* (1773—1817) и *Е. С. Семеновой* (1786—1849).

Яковлев в героико-патриотической трагедии Озерова «Дмитрий Донской». Патриотическое звучание этой роли в период Отечественной войны. Яковлев — создатель образов Шекспира и Шиллера. Демократические черты творчества Яковлева. Элементы романтизма в искусстве Яковлева. *А. С. Пушкин* о Яковлеве.

Творческий путь *Е. С. Семеновой*. Многогранность ее актерского дарования. Основные сценические образы (Антигона - «Эдип в Афинах» Озерова, Ксения - «Дмитрий Донской» Озерова). Роли в западноевропейской драматургии. Творческое соревнование Семеновой с французской актрисой Жорж. Оценка творчества актрисы Пушкиным.

Тема 5. Русская драматургия 2-й четверти XIX века.

А. С. Пушкин (1799—1837) как теоретик театра и драмы. Критика классицистского театра. Противопоставление Пушкиным народного театра придворному, аристократическому. Сравнительный анализ драматургических систем Мольера и Шекспира. Пушкин о сущности трагедии как «судьбы человеческой, судьбы народной». «Истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах» - определение Пушкиным реализма в сценическом искусстве. Использование *К. С. Станиславским* этой формулы как закона актерского творчества. Драматургия Пушкина. Его замысел «решительного преобразования драматической нашей системы» в трагедии «Борис Годунов» (1825). Идея произведения. Художественный метод трагедии. «Маленькие трагедии» - новый этап драматургии Пушкина. Идеино-философская проблематика «Маленьких трагедий».

Драматургия *М.Ю. Лермонтова* (1814—1841). Драма *М. Ю. Лермонтова* «Маскарад» - наиболее совершенное произведение русского романтизма в области драматургии. Трагедии «Испанцы» и «Два брата».

Н. В. Гоголь и театр. Место театра в жизни и творчестве Гоголя (1809—1852). Отрицательное отношение Гоголя к современной романтической драме, мелодраме и водевилю. Требование создания «общественной комедии».

Гоголь о сценическом искусстве. Комментарии Гоголя к «Ревизору». Первое теоретическое обоснование реалистического актерского искусства и режиссуры.

Драматургия Гоголя. «Ревизор» (1836) - сатирическое обличение нравов царской России. Новаторское построение комедии. Первые постановки «Ревизора» на сцене Александрийского и Малого театров. Общественно-театральная борьба вокруг «Ревизора». Белинский о «Ревизоре».

«Женитьба» (1842). «Игроки» (1842). Особенности драматической интриги.

«Театральный разъезд после представления новой комедии» - театрально-эстетический манифест *Н.В. Гоголя*.

Тема 6. Актёрское искусство 2-й четверти XIX века.

Романтизм в актёрском искусстве. *П. С. Мочалов* (1800—1848) - крупнейший представитель романтизма в русском сценическом искусстве. Основные этапы творческого пути. Роли Мочалова в мелодраме, романтической драме, трагедиях Шекспира и Шиллера. Центральный образ Мочалова — графический герой, восставший против зла и

несправедливости. Мочалов в роли Гамлета. Белинский о Мочалове-Гамлете. Особенности художественного метода Мочалова. Традиции искусства Мочалова в творчестве русских актеров XIX в.

В. А. Каратыгин (1802—1853) - крупнейший актер классицистской и романтической драмы. Каратыгин и Мочалов как представители двух противоположных направлений в актерском искусстве того времени. Основные роли Каратыгина. Метод работы над ролями. Высокое техническое мастерство. Появление реалистических тенденций в искусстве Каратыгина в 1840-е гг. Белинский и Герцен о Каратыгине.

В. И. Живокини (1808—1874) - крупнейший водевильно-комедийный актер. Связь искусства Живокини с традициями народного комического театра. Белинский о Живокини.

Н. О. Дюр (1807—1839) - один из популярных актеров Александрийского театра. Водевильный характер исполнения ролей в русской реалистической комедии. Гоголь о Дюре.

В. Н. Асенкова (1817—1841) — выдающаяся русская актриса Александрийского театра. Многогранность дарования Асенковой. Асенкова в водевилях и трагедийных ролях.

Становление реализма в актерском искусстве и творчество М. С. Щепкина (1788—1863). Щепкин - основоположник реализма в русском сценическом искусстве. Основные этапы творческой деятельности М. С. Щепкина. Идейная связь Щепкина с прогрессивными деятелями культуры своего времени: Пушкиным, Шевченко, Гоголем, Белинским, Герценом и др. Щепкин в репертуаре русской классической драматургии, исполнение им ролей Фамусова, Городничего, Подколесина, Кочкарева. Отстаивание Щепкиным принципов реализма Гоголя. Гуманизм и демократизм актера в изображении простых людей Щепкин в роли матроса Симона («Матрос»), Мошкина «Холостяк»), Кузовкина («Нахлебник»).

Щепкин - теоретик театра. Разработка им метода воспитания актера реалистического театра. Щепкин – режиссер. Щепкинские традиции в творчестве крупнейших мастеров русского театра. Белинский и Герцен о творчестве Щепкина.

А. Е. Мартынов (1816—1860) — великий русский актер демократического направления. Ранние роли в водевилях. Характер исполнения Мартыновым водевильных ролей, гоголевский «смех сквозь слезы». Исполнение ролей в комедиях Гоголя: Хлестаков, Бобчинский, Подколесин, Ихарев. Мартынов в роли Расплюева («Свадьба Кречинского»). Мартынов в комедиях Мольера. Близость Мартынову драматургии Островского. Образ Тихона («Гроза») — вершина творчества актера

И. И. Сосницкий (1794—1871) - крупнейший представитель реалистического направления в Александрийском театре. Исполнение Сосницким ролей в русской и западноевропейской классической комедии. Белинский об игре Сосницкого.

Тема 7. Драматургия 2-й половины XIX века.

Драматургия и театральная деятельность *А. Н. Островского* (1823—1886). Основные этапы драматургической деятельности. Широта охвата и глубина изображения русской действительности: «Свои люди - сочтемся» («Банкрот») (1849), «Доходное место» (1856), «Гроза» (1859), «На всякого мудреца довольно простоты», «Горячее сердце» (1868), «Лес» (1870), «Бесприданница» (1878), «Таланты и поклонники» (1881) и другие пьесы. Художественные особенности драматургии Островского. Значение пьес Островского для развития реалистического актерского искусства. Чернышевский и Добролюбов об Островском.

Театрально-эстетические взгляды Островского. Островский о воспитательном и просветительском значении театра. Критика им казенной сцены. Островский об актерском искусстве. Влияние Островского на последующее развитие русского театра.

И. С. Тургенев (1818—1883) и театр. Основные этапы драматургического творчества Тургенева. Тема «маленького человека» в комедиях «Холостяк» и «Нахлебник». Новаторский характер комедии «Месяц в деревне». Сценическая история драматургии Тургенева. Тургенев-драматург как предвестник «новой драмы».

М. Е. Салтыков-Щедрин (1826—1889) и театр. Театральная эстетика Салтыкова-Щедрина. Комедии «Смерть Пазухина» и «Тени».

Сатирическая драматургия *А. В. Сухова-Кобылина* (1817—1903). Мировоззрение и идейная направленность творчества. Трилогия «Картины прошедшего»: «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина». Её социально-обличительный пафос. Развитие в драматургии Сухова-Кобылина гоголевского принципа «общественной комедии». Сценическая история драматургии Сухова-Кобылина. *А. К. Толстой* (1817—1875) и русская историческая драматургия. Драматическая трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». Сценическая история этих пьес. Трагедия «Дон Жуан».

Драматургия Л. Н. Толстого (1828—1910). Театральная эстетика Толстого. Критика современного дворянско-буржуазного театра. Толстой о драме («драма есть конфликт»). Идея создания театра для народа в 1880-е гг. Основные этапы творчества Толстого-драматурга. «Власть тьмы» как народная трагедия. Комедия «Плоды просвещения». Драма «Живой труп».

Тема 8. Актерское искусство 2-ой пол XIX века.

П. М. Садовский (1818—1872) - выдающийся актер реалистической школы Малого театра, любимый актёр А.Н. Островского. Основные этапы творческого пути. Ранние роли в водевилях, переход к ролям в пьесах Гоголя, Тургенева, Сухова-Кобылина. Идейная и творческая близость Садовского с Островским. Основные роли Садовского в пьесах Островского: Большой, Подхользин, Любим Торцов, Юсов, Курослепов и др. Представители «семьи Садовских» в Малом театре: М. П. Садовский (1847—1910) и О. О. Садовская (1850—1919) - продолжатели актерских традиций школы П. М. Садовского.

Краткая характеристика творчества виднейших актеров Малого театра 50—70-х гг.: *Л. М. Никулина-Косицкая* (1829—1868) - первая исполнительница главных ролей в пьесах Островского в 60-е гг. (Катерина — «Гроза» и др.). *С. В. Шумский* (1821 — 1878) и *И.В. Самарин* (1817—1885) - актеры школы Щепкина. *Г.Н. Федотова* (1846 – 1925). Исполнение ею главных ролей в пьесах Островского «Снегурочка», «Гроза», «Василиса Мелентьева», «Без вины виноватые», «Волки и овцы» и др.

Тема 9. Актерское искусство последней четверти XIX в.

М. Н. Ермолова (1853—1929) - великая русская трагическая актриса. Традиции реализма Щепкина и героической романтики Мочалова и искусство Ермоловой. Связь творчества Ермоловой с революционными идеями 60—70-х гг. Образы народных героинь в творчестве Ермоловой: Лауренсия («Овечий источник» Лопе де Вега), Жанна д'Арк («Орлеанская дева» Шиллера и др.). Революционное звучание лучших ермоловских ролей. Раскрытие в образах Островского духовной силы и морального благородства русской женщины: Катерина («Гроза»), Негина («Таланты и поклонники»), Тугина («Последняя жертва»), Кручинина («Без вины виноватые») и др. Ермолова в репертуаре современной западноевропейской драматургии (Ибсен). Станиславский о Ермоловой.

А. П. Ленский (1847—1908) - крупнейший актер Малого театра и театральный деятель последней четверти XIX в. Многосторонний подход к актерской работе; глубина и тонкость психологического анализа, яркая театральная выразительность образов, культура речи, огромное внимание к гриму, костюму. Основные роли Ленского в классической драматургии: Гамлет, Отелло, Ричард III. Роли в русской классической драматургии:

Чацкий, Паратов, Лыняев, Фамусов и др. Теоретические и педагогические взгляды Ленского. Ленский как режиссер и театральный новатор. Станиславский о Ленском.

А. И. Южин-Сумбатов (1857—1927) в Малом театре. Реализм и элементы героической романтики. Роли в русской классической драматургии: Чацкий, Фамусов, Лыняев и др. Образы в драмах Шекспира, Шиллера, Гюго. Южин как актер классической комедии: Фигаро («Женитьба Фигаро» Бомарше), Болинброк («Стакан воды» Скриба). Борьба Южина за реалистические традиции в театральном искусстве.

М. Г. Савина (1850—1915) -- крупнейшая актриса Александринского театра. Особенность ее творческого дарования. Савина в пьесах Тургенева, Островского, Гоголя, Чехова и западных драматургов. Эволюция творчества Савиной. Уступки Савиной репертуару современных буржуазных драматургов. Общественно-театральная деятельность Савиной.

В. Н. Давыдов (1849 – 1925) - крупнейший мастер Александринского театра. Основные этапы творческого пути. Щепкинские и мартыновские традиции в искусстве Давыдова. Давыдов в русской классической комедии Грибоедова, Гоголя, Сухово-Кобылина, Островского. Педагогическая деятельность Давыдова.

К. А. Варламов (1848—1915) - выдающийся комедийный актер Александринского театра; мастер импровизации и буффонады. Роли в русской классической драматургии Гоголя, Островского, Сухово-Кобылина, Салтыкова-Щедрина. Социальная значимость и сценическая выразительность комедийных ролей.

П. А. Стрепетова (1850—1903). Связь искусства Стрепетовой с идеями революционного народничества 70-х гг. Провинциальный период деятельности Стрепетовой. Стрепетова на сцене Александринского театра. Основные роли: Катерина («Гроза» Островского), Лизавета («Горькая судьбина» Писемского), Степанида («Около денег» Потехина), Матрена («Власть тьмы» Л. Толстого). Трагическая судьба женщины из народа - актерская тема Стрепетовой.

Тема 10. «Новая драма» в России. Творчество А.П. Чехова.

А. П. Чехов (1860—1904) и театр. Драматургия Чехова - новый этап в развитии русской реалистической драматургии. Чехов - водевилист. Пьесы «Медведь» (1888) , «Предложение» (1888), «Свадьба» (1889), «Юбилей» (1891). Пьесы «Леший» (1889) и «Иванов» (1888) - первые пробы в сфере драматургии большой формы. Основные драматургические произведения: «Чайка» (1896), «Дядя Ваня» (1896), «Три сестры» (1900), «Вишневый сад» (1903). Выражение в них общественных настроений русской интеллигенции периода подъема революционного движения. Художественные особенности пьес Чехова - тонкий психологизм, подтекст, сочетание поэтичности и обыденности.

Чехов и Художественный театр. Значение драматургии Чехова для русского и мирового театра. Чехов и современный театр.

Драматургия Л. Андреева. (1871 – 1919). Экспрессионистский период: «Жизнь человека», «Анатэма». Болезненно-упадочные настроения в драматургии этого периода. Постановки этих пьес во МХТ. Пьесы «Царь голод», «Дни нашей жизни», «Анфиса», «Собачий вальс», «Тот, кто получает пощечины». Пьеса «Милые призраки», написанная по мотивам биографии Ф.М. Достоевского.

А. М. Горький (1868—1936) и театр. Связь А. М. Горького с революционным движением. Дореволюционные пьесы Горького; «Мещане», 1901; «На дне», 1902; «Дачники», 1904; «Дети солнца», «Варвары», 1905; «Враги», 1906. Яркое отражение в драматургии общественных проблем и сложной психологии современного человека.

Тема «духовной оторванности интеллигенции - как разумного начала — от народной стихии» (Горький). Поздние драмы Горького: «Васса Железнова» (1-я редакция -1910; 2-я редакция -1936), «Егор Булычев и другие». Горький и Московский Художественный театр.

Тема 11. Создание МХТ и творческий путь К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

Московский Художественный театр. Новаторская программа МХТ (основан в 1898 г.) и ее связь с идеями передовой русской эстетики XIX в. Использование в творческой практике лучших достижений мирового реалистического театра. Театральная деятельность К. С. Станиславского (1863—1938) и Вл. И. Немировича-Данченко (1858—1943) до создания МХТ. Создание Станиславским и Немировичем-Данченко Московского Художественного общедоступного театра (1898). «Царь Федор Иванович» А. К. Толстого — первый спектакль МХТ. Историко-бытовая линия спектаклей МХТ.

Постановки пьес Чехова в период 1898—1905 гг.: «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад», «Иванов». Новаторство в толковании пьес Чехова.

Общественно-политическая линия в репертуаре МХТ. «Доктор Стокман» Ибсена. Постановки пьес Горького «Мещане», «На дне», «Дети солнца». Увлечение воссозданием быта на сцене. «На дне» — творческая победа МХТ. Постановка «Детей солнца» в дни революционных событий 1905 г. Роль Горького в идейно-творческом развитии Художественного театра.

Актерское искусство Московского Художественного театра: К.С. Станиславский, И. М. Москвин, В. И. Качалов, О. Л. Книппер-Чехова, Л. М. Леонидов и др.

Начальный период деятельности *В.Э. Мейерхольда* (1874 – 1940): МХТ, студия на Поварской, театр В.Ф. Комиссаржевской, Императорские театры.

В. Ф. Комиссаржевская (1864 —1910) в Обществе искусства и литературы. Провинциальный период творчества актрисы. Комиссаржевская в Александрийском театре (1896— 1902). Театр В. Комиссаржевской на Офицерской. Сотрудничество с Мейерхольдом.

Тема 12. Театр России в XX века. Современное состояние театрального искусства

Достижения драматургии 1-ой пол XX века.

Символистский театр как наиболее распространенное модернистское течение. Символистская драма Л. Андреева. Теории символистской драмы и театра: В. Иванов, А. Белый и др.

Символично-поэтические драмы *А.А Блока* (1880-1921): «Незнакомка», «Балаганчик», «Роза и крест».

Театральная жизнь России в послереволюционный период.

Драматургия 20-40-х годов XX века.

Поэтические драмы *М.И. Цветаевой* (1892–1941): «Приключение», «Метель», «Фортуна», «Федра», «Тесей».

Драматургия *В.В.Маяковского* (1893-1930): «Мистерия–буфф», «Клоп», «Баня».

Драматургия *М.А.Булгакова* (1891-1940): «Зойкина квартира», «Дни Турбиных», «Бег», «Кабала святош», «Последние дни».

Драматургия *Н.Эрдмана* (1900- 1970): «Мандат», «Самоубийца».

Драматургия *Ю. Олеши* (1899-1960): «Заговор чувств», «Список благодеев».

Драматургия *И. Бабеля* (1894-1940): «Закат».

Драматургия *Вс. Иванова* (1896-1963): «Бронепоезд 14-69».

Драматургия *Н. Погодина* (1900-1962): «Темп», «Поэма о топоре», «Кремлевские куранты».

Драматургия *Вс. Вишневского* (1900-1951): «Оптимистическая трагедия».

Драматургия *А. Афиногенова* (1904-1941): «Чудак», «Страх», «Машенька».

Тема 12. Театральное искусство в послереволюционный период.

Студии Пролеткульта. Обращение Пролеткульта к современным советским пьесам. Театр «Синей блузы». Критика ошибочных положений Пролеткульта В. И. Лениным.

Организация в 1918 г. в Петрограде первого в мире детского театра. Открытие в Москве первого государственного театра для детей (1920). Создание широкой сети ТЮЗов. *А. А. Брянцев* (1883-1961), его роль в развитии детских театров.

Деятельность Мансуровской студии под руководством *Е. Б. Вахтангова*. (Впоследствии - Третья студия МХТ). Идеино-художественная программа Вахтангова. Триада «Время-Автор-Коллектив». «Фантастический» реализм. Основные принципы режиссерского искусства Вахтангова. Репертуар Третьей студии: «Чудо Святого Антония» М. Метерлинка (1921), «Принцесса Турандот» К. Гоцци (1922). Постановка «Гадибук» в Еврейской театральной студии «Габима» (1922). Режиссерское новаторство постановок Вахтангова

Театр им. Мейерхольда. Деятельность *Вс. Э. Мейерхольда* в послереволюционные годы. Программа «Театральный Октябрь» и её значение. Постановка пьесы Э. Верхарна «Зори». Работа Мейерхольда над «Мистерией-буфф» Маяковского: Петроград (1918), Театре РСФСР-1 (1921). Создание ТИМА (с 1924 года - ГосТИМ).

Конструктивистские тенденции ТИМ в начале 20-х гг. Метод биомеханики в актёрском творчестве. Стремление Мейерхольда создать театр боевого политического репертуара. Лучшие спектакли этого периода: «Рычи, Китай» С. Третьякова (1925), «Клоп» (1929), «Баня» Вл. Маяковского, «Выстрел» А. Безыменского (1929), «Последний решительный» Вс. Вишневского (1931). Поиски Мейерхольдом новых средств сценической выразительности. Постановки по произведениям классической драматургии: «Доходное место» (1923), «Лес» (1924), «Ревизор» (1926), «Горе уму» (1928).

Крупнейшие актерские достижения в этих спектаклях: Бой - М. И. Бабанова («Рычи, Китай»), Присыпкин — И. В. Ильинский («Клоп»), Победоносиков - М. М. Штраух («Баня»), Э. Гарин – Хлестаков («Ревизор») и др.

Камерный театр. Путь театра от эстетизированных, внешне эффектных постановок к реалистической достоверности, к сближению с современностью. Использование *А. Я. Таировым* (1885-1950) музыки, пластики, ритма, пантомимы для усиления эмоционального звучания спектакля.

Характеристика выдающегося трагического дарования актрисы *А. Г. Коонен* (1889-1974). Главные роли в пьесах «Анриетта Лекуверр» Э. Скриба и Э. Легуве (1919), «Федра» Ж. Расина (1921), Коммисара в «Оптимистической трагедии» В. Вишневского, мадам Бовари в инсценировке романа Г. Флобера и др.

Раскрытие темы трагедии личности в условиях капиталистической действительности на зарубежном драматургическом материале («Любовь под вязами», 1926, и «Негр», 1929, Ю. О. Нила). Социально-обличительные мотивы в постановке «Оперы нищих» Б. Брехта и К. Вейля (1930).

Первая постановка «Оптимистической трагедии» Вс. Вишневского (1933) – одно из значительнейших творений этого периода. Единение режиссёрского замысла (А. Таиров), художественного решения (В. Рындин) и актёрской игры (А. Коонен).

Театр Революции. Формирование театра Революции из Театра революционной сатиры (1922). Противоречивый характер репертуара театра в начале его творческой деятельности. Увлечение конструктивизмом. Приход в театр режиссеров *А. Д. Дикого* (1889-1955) и *А. Д. Попова* (1892-1961). Новый этап в развитии театра. Постановка пьес Н. Погодина «Поэма о топоре» (1931), «Мой друг» (1932).

Московский Художественный театр (Второй).

Преобразование Первой студии МХТ в МХТ-2 (1924).

М. А. Чехов (1891-1955) - художественный руководитель театра (1924—1927). Развитие им системы Станиславского. Черты экспрессионистского гротеска в воплощении темы обреченности монархической власти в спектакле «Эрик XIV» А. Стриндберга (режиссер Е. Б. Вахтангов, 1921). М.Чехов в роли Гамлета (режиссер А.Чабан) и Аблеухова в инсценировке романа А.Белого «Петербург».

Использование ярких, красочных традиций русского народного балагана в «Блохе» Е. Замятина (по Н. Лескову, 1925, режиссер А. Д. Дикий). Эмоционально острая, реалистическая постановка «Дела» А. В. Сухова-Кобылина (1927, режиссер В. М. Сушкевич). Лучшая на советской сцене постановка «Чудака» А. Афиногенова (1929, режиссеры И. Н. Берсенев и А. И. Чебан). Виртуозное актерское мастерство М. А. Чехова. Острая реалистически-гротескная режиссура А. Д. Дикого.

Тема 13. Советская драматургия 2-й пол XX века.

Пьесы *В. С.Розова* (1913-2004) и их созвучность настроениям времени: «В день свадьбы», «Вечно живые», «В поисках радости», «Гнездо глухаря».

Драматургия *А.Н. Арбузова* (1908-1986): «Город на заре», «Мой бедный Марат», «Таня», «Старомодная комедия», «Сказки старого Арбата».

Сказки-притчи *Е.Л. Шварца* (1896-1958): «Тень», «Дракон», «Два клена», «Обыкновенное чудо».

А.В. Вампилов (1837-1972) и новизна его драматургии: «Прощание в июне», «Старший сын», «Прошлым летом в Чулимске», «Утиная охота».

Режиссерское и актерское искусство 2-й пол XX века.

Созвездие режиссеров: *Г.А. Товстоногов* (1915-1989), *А.В. Эфрос* (1925-1987), *А. А.Гончаров* (1918-2001), *О.Н.Ефремов* (1927-2000), *Ю.П.Любимов* (род. 1917), *М.А.Захаров* (род. 1933) и др.

Создание театра «Современник» О. Ефремовым (1956) и Театра драмы и комедии на Таганке Ю. Любимовым (1964).

При реализации программы дисциплины История русского театра используются различные образовательные технологии – во время аудиторных занятий (26 часов) занятия проводятся в виде лекций с использованием ПК и компьютерного проектора, и семинарских занятий в компьютерном классе с использованием специальных компьютерных и игровых программ, а самостоятельная работа студентов подразумевает индивидуальную работу студента в компьютерном классе или библиотеке (64 часа). Используются: проблемный метод изложения лекционного

материала, обсуждение докладов и дискуссия по наиболее сложным вопросам темы на семинарских занятиях.

Лекции: проблемная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция с применением интерактивных средств.

Семинары: доклады по обозначенной заранее теме, предложенной преподавателем, дополняемые развернутой дискуссией.

Кейс-задания – визуальное представление той или иной эпохи

Доклад-презентация по теме.

Критерии оценки: полнота раскрытия темы, корректность использования методов и представленных выводов, уместное использование терминологии, использование источников и литературы, не включённых в основной список, в том числе, литературы на иностранных языках, качество ответов на вопросы аудитории, соблюдение регламента презентации.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При реализации программы дисциплины История русского театра используются различные образовательные технологии – во время аудиторных занятий (26 часов) занятия проводятся в виде лекций с использованием ПК и компьютерного проектора, и семинарских занятий в компьютерном классе с использованием специальных компьютерных и игровых программ, а самостоятельная работа студентов подразумевает индивидуальную работу студента в компьютерном классе или библиотеке (64 часа). Используются: проблемный метод изложения лекционного материала, обсуждение докладов и дискуссия по наиболее сложным вопросам темы на семинарских занятиях.

Лекции: проблемная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция с применением интерактивных средств.

Семинары: доклады по обозначенной заранее теме, предложенной преподавателем, дополняемые развернутой дискуссией.

Кейс-задания – визуальное представление той или иной эпохи

Доклад-презентация по теме.

Критерии оценки: полнота раскрытия темы, корректность использования методов и представленных выводов, уместное использование терминологии, использование источников и литературы, не включённых в основной список, в том числе, литературы на иностранных языках, качество ответов на вопросы аудитории, соблюдение регламента презентации.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи опроса, тестового материала (вопросы)) в завершении изучения каждого раздела. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и

объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Текущий контроль: проверка самостоятельной работы студента (осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашних заданий, диагностике уровня сформированности умений и навыков, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.)	УК5; ОПК3	Зачтено/не зачтено
Промежуточная аттестация: зачет	УК5; ОПК3	Зачтено/не зачтено
Промежуточная аттестация: экзамен	УК5; ОПК3	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с выполнением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

Вопросы 5 семестра:

1. Истоки русского театра (Обряды, обрядовые игры и игрища).
2. Скоморохи. Кукольный театр.
3. Первый придворный театр.
4. Школьный театр.
5. Театр эпохи Петра I (Первый публичный театр).
6. Классицизм.
7. А.П. Сумароков.
8. Основание русского государственного профессионального театра. Ф. Волков.
9. Сентиментализм.
10. Фонвизин. Недоросль. Бригадир
11. Капнист. Ябеда.
12. В. Озеров. Димитрий Донской.

13. Е. Семенова. А. Яковлев.
14. Грибоедов. Горе от ума.
15. Пушкин. Борис Годунов. Маленькие трагедии.
16. Лермонтов. Маскарад.
17. Гоголь. Ревизор. Женитьба. Игроки.
18. П. Мочалов.
19. М.С. Щепкин.
20. В. Каратыгин.

Список вопросов (6 семестр)

1. Драматургия И.С. Тургенева
2. А.Н. Островский. Свои люди – сочтемся. Доходное место.
3. А.Н. Островский. Гроза.
4. А.Н. Островский. Лес.
5. А.Н.Островский. На всякого мудреца довольно простоты. Горячее сердце.
6. А.Н. Островский. Бешенные деньги. Волки и овцы.
7. А.Н. Островский. Бесприданница. Таланты и поклонники.
8. П. Садовский.
9. Г.Н. Федотова.
- 10.П.А. Стрепетова.
- 11.А. Мартынов.
- 12.А.К. Толстой. Историческая трилогия.
- 13.Актерское искусство Малого театра второй половины XIX века.
- 14.Актерское искусство Александринского театра второй половины XIX века.
- 15.Л.Н. Толстой. Власть тьмы. Плоды просвещения.
- 16.Л.Н. Толстой. Живой труп.
- 17.Драматургия А.В. Сухова-Кобылина.
- 18.М.Е. Салтыков-Щедрин. Смерть Пазухина. Тени.
- 19.М.Г. Савина.
- 20.А.П. Ленский.
- 21.М.Н. Ермолова.
- 22.А.И. Сумбатов-Южин.

Контрольные вопросы к экзамену в (7 семестре):

1. В.Ф. Комиссаржевская.
2. Драматургия Чехова.
3. Драматургия Горького.
4. Л. Андреев. Жизнь Человека.
5. А. Блок. Балаганчик.
6. Московский Художественный театр (до 1917 г.).
7. Станиславский - актер.
8. Станиславский – режиссер.
9. В.И. Немирович-Данченко.
- 10.Деятельность Вс. Мейерхольда до 1917 г.
- 11.А.Я Таиров и Камерный театр.
- 12.Студии МХТ
- 13.Булгаков. Дни Турбиных. Бег. Кабала святош.
- 14.Маяковский. Клоп.
- 15.МХТ в 1920-1930-е годы.
- 16.Постановки Мейерхольда в 1920- 1930-е годы.
- 17.Е. Вахтангов.
18. Михаил Чехов.

19. А.М. Лобанов.
20. Режиссерская деятельность А.Д. Попова.
21. Н. Охлопков
22. Театр 1940-1950-х годов.
23. Драматургия А. Арбузова.
24. Драматургия В. Розова
25. Драматургия 1950-60-х годов.
26. Театр эпохи «оттепели».
27. Театр «Современник»
28. О. Ефремов.
29. Ю. Любимов. Театр на Таганке.
30. Драматургия А. Володина.
31. Г. Товстоногов.
32. Режиссура А. Эфроса.
33. Драматургия А. Вампилова
34. Л. Петрушевская
35. Драматургия «новой волны».
36. Театр 1970-80-х годов
37. Разнообразие эстетических поисков конца XX века.

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы и тематика докладов

Список обязательных для прочтения пьес.

Учитывая, что курс «История русского театра» заключается в первую очередь в изучении сохранившихся произведений драматургии, то в этом разделе вполне естественно расположить список обязательных для прочтения пьес. Перед студентом ставится задача не просто прочесть пьесу, но и составить четкое представление о ней, проанализировать сюжет и систему образов, выбрать те, которые интересуют с точки зрения возможности их сценического воплощения и т.д. Необходимо знать сценические и киноверсии указанных в списке образцов мировой драматургии, приветствуется также подготовка самостоятельных отрывков из понравившихся пьес.

Русская драматургия.

Фонвизин Д. И. Бригадир. Недоросль.

Капнист В. В. Ябеда.

Крылов И. А. «Модная лавка, Урок дочкам.

Грибоедов А. С. Горе от ума.

Пушкин А. С. Борис Годунов. Маленькие трагедии.

Лермонтов М. Ю. Маскарад.

Гоголь Н. В. Ревизор. Женитьба. Игроки.

Тургенев И. С. Нахлебник. Месяц в деревне. Холостяк.

Островский А. Я. Свои люди — сочтемся. Бедность — не порок. Доходное место. Гроза.

Лес. Таланты и поклонники. Бесприданница. Волки и овцы. На всякого мудреца довольно простоты.

Некрасов Н.А. Осенняя скука

Салтыков-Щедрин М. Е. Смерть Пазухина. Тени.

Сухова-Кобылины А. В. Свадьба Кречинского. Дело. Смерть Тарелкина.

Толстой А. К. Царь Федор Иоаннович. Смерть Иоанна Грозного. Царь Борис. Дон Жуан.

Толстой Л. Н. Власть тьмы. Плоды просвещения. Живой труп.
Чехов А. П. Свадьба. Предложение. Медведь. Чайка. Дядя Ваня. Три сестры. Вишневый сад. Медведь.
Андреев Л. Н. Жизнь человека. Анатэма. Дни нашей жизни. Собачий вальс.
Горький А. М. Мещане. На дне. Дети солнца. Дачники. Варвары. Враги. Васса Железнова (2-я редакции), Егор Булычев и другие.
Блок А. Роза и крест. Балаганчик. Незнакомка.
Цветаева М. Приключение. Фортуна. Метель. Федра. Тесей.
Арбузов А. Таня. Иркутская история. Город на заре. Сказки старого Арбата.
Афиногенов А. Чудак. Машенька.
Алешин С. Все остается людям.
Бабель И. Закат.
Билль-Белоцерковский В. Шторм.
Булгаков М. Дни Турбиных. Бег. Зойкина квартира. Последние дни.
Вампилов А. Старший сын. Прощание в июне. Утиная охота.
Вишневский Вс. Оптимистическая трагедия.
Володин А. Моя старшая сестра. Пять вечеров. Назначение.
Иванов Вс. Бронепоезд 14-69.
Леонов Л. Нашествие. Золотая карета. Метель.
Маяковский В. Мистерия-буфф. Клоп. Баня.
Олеша Н. Заговор чувств. Список благодеев.
Погодин Н. Темп. Поэма о топоре. Человек с ружьем. Аристократы.
Розов В. В добрый час! В поисках радости. Гнездо глухаря.
Рощин М. Валентин и Валентина. Старый новый год. Эшелон.
Шварц Е. Снежная королева. Дракон. Тень.
Эрдман Н. Самоубийца. Мандат.

Темы семинаров.

В. Федор Волков и создание профессионального театра в России.

Литература: Асеев, Б.Н. Русский драматический театр XVII-XVIII веков. М., 1977.

Романтизм в актерском искусстве: Э.Кин, П.Мочалов, В. Каратыгин. Романтическая драма в России. Литература: Русские драматурги XVIII—XIX вв. Монографические очерки. В 3-х тт. — Л.-М., 1959—1962.; т.1.

Драматургия А.П. Чехова.

Деятельность К.С. Станиславского и создание МХТ.

Актерское искусство на рубеже веков.

Литература: Кугель А. Р. Театральные портреты. Л., 1967. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. (Любое издание).

«Поэтический театр» А.Блока и М.Цветаевой.

Литература: История русского драматического театра от истоков до конца XX века. М., ГИТИС, 2005. Русский драматический театр конца XIX – начала XX веков. М. ГИТИС, 1997. Зингерман Б. И. Очерки истории драмы XX в. М., 1979.

Вопросы для самопроверки.

1. Истоки русского драматического театра.
2. Русский театр конца XVII начала XVIII века.
3. Деятельность Ф. Волкова. Создание профессионального публичного театра.
4. Драматургия Сумарокова, Княжнина и Озерова.
5. Драматургия Д. Фонвизина: «Недоросль», «Бригадир».
6. Драматургия И.А. Крылова «Модная лавка», «Урок дочкам».
7. Актёрское искусство рубежа XVIII-XIX вв.
8. Драматургия А. Грибоедова.
9. Драматургия А.С. Пушкина. Общая характеристика.
10. Драматургия А. С. Пушкина: «Маленькие трагедии».
11. Драматургия М.Ю. Лермонтова: общая характеристика. «Маскарад».
12. Театральные взгляды Н.В. Гоголя.
13. Драматургия Н.В. Гоголя: общая характеристика.
14. Творческий путь М.С. Щепкина.
15. Общая характеристика театральных исканий эпохи романтизма.
16. Актёрское искусство 1-ой по XIX в.: Мочалов и Каратыгин.
17. Драматургия И. С. Тургенева: общая характеристика.
18. Актёрское искусство середины XIX века.
19. Драматургия А.Н. Островского: общая характеристика.
20. Малый театр и актёрское искусство 2-ой пол XIX века.
21. Некрасов Н.А. «Осенняя скука». Драматургия М. Е. Салтыкова-Щедрина «Смерть Пазухина», «Тени».
22. Драматургия Сухово-Кобылина: общая характеристика. «Картины прошедшего».
23. А.К. Толстой. Общая характеристика драматических произведений.
24. Актеры Александринского театра 2-ой пол. XIX века.
25. Общая характеристика драматургии Л.Н.Толстого.
26. Эволюция драматургии А.П. Чехова.
27. А.П. Чехов. Одноактные пьесы. («Медведь», «Свадьба» и др.)
28. Ранние пьесы А.П.Чехова.
29. Поздние пьесы А. П. Чехова.
30. Общая характеристика деятельности К.С. Станиславского.
31. Создание Московского Художественного театра.
32. Общая характеристика драматургии Л.Н. Андреева.
33. Творчество В.Ф. Комиссаржевской.
34. Общая характеристика драматургии А.М. Горького.
35. Ранние пьесы А.М.Горького.
36. Послереволюционная драматургия А.М. Горький; «Васса Железнова» (2-я редакции), «Егор Булычев и другие».
37. Актёры МХТ.
38. Театральные опыты Э.Г. Крэга.
39. Общая характеристика творчества А. Стриндберга.
40. Драматургия А. Блока.
41. Драматургия М. Цветаевой.
42. Этапы деятельности В.Э. Мейерхольда.

43. Творческий путь Е.Вахтангова.
44. Особенности театрального искусства послереволюционного периода.
45. Драматургия В. Маяковского: «Мистерия-буфф». «Клоп». «Баня».
46. Театральные эксперименты В.Э. Мейерхольда.
47. Русская драматургия послереволюционного периода: Вс. Иванов и Вс. Вишневский.
48. Камерный театр А.Я. Таирова.
49. Творческий путь М. Чехова.
50. Драматургия М.А.Булгакова.
51. Драматургия Н. Олеша и Н. Эрдмана
52. Драматургия А. Афиногенова.
53. Драматургия Е.Шварца.
54. Драматургия В.Розова.
55. Драматургия А. Вампилов.
56. Драматургия А. Володина.
57. Творческий путь А.В. Эфроса.
58. Деятельность Г.А. Товстоногова в БДТ.
59. О.Ефремов и создание «Современника». О. Ефремов во МХАТе.
60. Театр на Таганке и творческий путь Ю.Любимова.

Итоговый тест:

1. Становление русского театра издавна справедливо связывают с деятельностью
А. Церковнослужителей
В. Крестьян
С. Скоморохов
D. Балагана
Е. Паяцев
2. Игрищ как целостных образований на Руси уже не было к
1. 12 веку
2. 17 веку
3. 16 веку
4. 13 веку
5. 15 веку
3. В этом году появляется указ царя запрещающий игры скоморохов
1. в 1534
2. в 1418
3. в 1640
4. в 1648
5. в 1530
4. Одной из самых популярных частей народного праздника были
1. пляски медведей
2. игры ряженных
3. обрядовые песни
4. торжественный ход
5. праздничные кушанья
5. Игры ряженных чаще всего строились на

1. основе песни
 2. основе стихов
 3. основе правил
 4. основе сценок
 5. основе импровизации
6. Первое надежное свидетельство о бытовании в России кукольного театра к
1. ко второй половине 18 века
 2. к первой половине 17 века
 3. ко второй половине 17 века
 4. к первой половине 16 века
 5. к первой половине 17 века
7. Сюжет пьесы «Царь Максимилиан» составляет конфликт царя с
1. с сыном Адольфом
 2. царедворцами
 3. войском
 4. братом
 5. боярами
8. Пьеса «Лодка» ...
1. притча
 2. сценки
 3. поэтизация народной вольницы
 4. пересказ народной легенды
 5. библейский сюжет
9. «Пещное действо» разыгрывалось
1. на масленицу
 2. во время празднования дня Купалы
 3. на Ильин день
 4. на пасху
 5. незадолго до Рождества
10. Первый русский профессиональный театр был
1. площадным театром
 2. придворным и входил в число потех царя
 3. балаганом
 4. народным развлечением
 5. развлечением бояр
11. Рассвет театра «охочих комедиантов» приходился на
1. 30-50 гг. 17 века
 2. первая половина 16 века
 3. 20 гг. 16 века
 4. 30-50 гг. 14 века
 5. 50 гг. 15 века
12. Изначально актерские действия на Руси были связаны
1. с языческими обрядами
 2. с массовыми гуляниями
 3. с празднествами

4. с ритуальными захоронениями
5. со свадебными ритуалами

13. В России первый балаган связан с именем

1. Ивана Грозного
2. Екатерины Второй
3. Петра Первого
4. Екатерины Первой
5. Князя Милославского

14. Изначально театрализованное действо на Руси было связано

1. с языческими обрядами
2. с массовыми гуляниями
3. с празднествами
4. с ритуалами захоронения
5. со свадебными ритуалами

15. В России первый балаган связан с именем

1. Ивана Грозного
2. Екатерины Второй
3. Петра Первого
4. Екатерины Первой
5. Князя Милославского

16. Архиепископ Никон добился запрещения скоморошества

1. в 17 веке
2. в 15 веке
3. в 16 веке
4. в 12 веке
5. в 14 веке

17. В 17 веке запрещения скоморошества добился

1. Архиепископ Никон
2. Плутарх Алексей
3. Архиепископ Алексей
4. Иоанн Третий
5. Петр Первый

18. Первый царский театр в России, просуществовавший с 1672 года до 176 года принадлежал

1. царю Алексею Михайловичу
2. Петру Первому
3. Екатерине Второй
4. Царице Наталье Алексеевне
5. Петру Второму

19. Первый царский театр в России, принадлежавший царю Алексею Михайловичу, был открыт в

1. 1674
2. 1676
3. 1672

4. 1665
5. 1684

20. Домашний театр при дворе и у знатных бояр способствовали появлению на сцене
1. постановок лирического содержания
 2. актрис
 3. музыкального сопровождения
 4. декораций
 5. подготовленных актеров

Тема 2. Истоки русского театра, Театр 18 века.

1. Первой в истории русской драматургии социально-политической комедией стала пьеса
 1. Фонвизина «Недоросль»
 2. Фонвизина «Бригадир»
 3. Грибоедова «Горе от ума»
 4. Островского «Гроза»
 5. «Царь Максимилиан»
2. Новая драматическая сцена, получившее со временем название Малого театра была открыта в
 1. 1826
 2. 1825
 3. 1832
 4. 1834
 5. 1824
3. Первым представителем русской классицистской драматургии был
 1. Елизавета Вторая
 2. Радищев
 3. Фонвизин
 4. Князев
 5. Сумароков
4. Автор трагедии «Хорев»
 1. Сумароков
 2. Радищев
 3. Князев
 4. Елизавета Вторая
 5. Фонвизин
5. Автор пьесы «Дмитрий Донской»
 1. Фонвизин
 2. Князев
 3. Сумароков
 4. Радищев
 5. Елизавета Вторая
6. Театр «охочих комедиантов» Ф. Волкова функционировал в

1. Петербурге
 2. Пскове
 3. Москве
 4. Самаре
 5. Ярославле
7. Литературное направление «сентиментализм» мы связываем с
1. комедию
 2. комедию нравов
 3. сатирическую комедию
 4. слезную комедию
 5. политическую трагедию
8. К репертуару русского театра второй половины 18 века мы относим
1. сатирическую комедию
 2. фарс
 3. мистерию
 4. пастораль
 5. хроники
9. К репертуару русского театра второй половины 18 века мы относим
1. фарс
 2. мистерия
 3. слезная комедия
 4. пастораль
 5. хроники
10. К репертуару русского театра второй половины 18 века мы относим
1. комическую оперу
 2. мистерия
 3. хроники
 4. фарс
 5. пастораль
11. К репертуару русского театра второй половины 18 века мы относим
1. мистерия
 2. политическая трагедия
 3. хроники
 4. фарс
 5. пастораль
12. К репертуару русского театра второй половины 18 века мы относим
1. хроники
 2. фарс
 3. пастораль
 4. мистерия
 5. политическую драму
13. К репертуару русского театра второй половины 18 века мы относим
1. фарс
 2. пастораль
 3. мистерия
 4. мещанскую драму

5. хроники

14. Первая оригинальная драма Фонвизина

1. Подщипа
2. Недоросль
3. Путешествие из Петербурга в Москву
4. Хореев
5. Бригадир

15. Фонвизин написал пьесу «Недоросль» в

1. 1782
2. 1767
3. 1785
4. 1777

16. Помещица Простакова героиня пьесы

1. Путешествие из Петербурга в Москву
2. Подщипа
3. Бригадир
4. Хореев
5. Недоросль

17. События пьесе «Ревизор» разворачиваются в

1. Москве
2. провинциальном городе
3. поместье
4. Петербурге
5. Деревне

18. Уточните имя слуги Хлестакова

1. Лука
2. Ефим
3. Иван
4. Григорий
5. Осип

19. Подколесин - герой пьесы

1. Гоголя «Ревизор»
2. Гоголя «Игроки»
3. Грибоедов «Горе от ума»
4. Гоголя «Женитьба»
5. Фонвизин «недоросль»

20. Автор пьесы «Игроки»

1. Гоголь
2. Пушкин
3. Фонвизин
4. Радищев
5. Сумароков

21. Последняя пьеса Гоголя

1. «Ревизор»
2. «Женитьба»

3. «Горе от ума»
4. «Женитьба Бальзаминова»
5. «Игроки»

22. Дата написания пьесы Гоголя «Игроки»

1. 1840
2. 1841
3. 1842
4. 1850
5. 1851

23. Традиции русской школы реалистического актерского искусства связаны с именем

1. Мочалова
2. Каратыгина
3. Качалова
4. Щепкина
5. Щукина

24. Мочалов актер

1. Александринки
2. провинциального театра
3. Ярославского театра
4. Малого театра
5. помещичьего театра

25. Каратыгин актер

1. Александринского театра
2. Малого театра
3. помещичьего театра
4. Ярославского театра
5. провинциального театра

Тема 3. Русский театр 19 века

1. В этом году в Петербурге был открыт Александринский театр

1. 1830
2. 1800
3. 1832
4. 1836
5. 1833

2. «Русский» Гамлет 30-40 годы 19 века

1. Каратыгин
2. Сумароков
3. Качалов
4. Садовский
5. Мачалов

3. В этом году было построено здание Малого театра в Москве

1. 1820
2. 1822

3. 1821
4. 1824
5. 1823

4. Театральная профессия А.А. Роллера

1. актер
2. художник-оформитель
3. режиссер
4. рабочий сцены
5. суфлер

5. Из всех театральных жанров декабристы самое большое внимание уделяли

1. трагедии
2. комедии
3. сатирической комедии
4. фарсу
5. слезной комедии

6. «Я вас обрадую: всеобщая молва,
Что есть проект насчет лицеев,
Школ, гимназий»
Слова из пьесы:

1. Пушкин «Моцарт и Сальери»
2. Пушкин «Борис Годунов»
3. Фонвизин «Недоросль»
4. Фонвизин «Ревизор»
5. Грибоедов «Горе от ума»

6. Пьесу «Борис Годунов» написал

1. А.С. Пушкин
2. Грибоедов
3. Фонвизин
4. Островский
5. Княжнин

7. Первая народная трагедия России

1. «Хорев»
2. «Борис Годунов»
3. «Пир во время чумы»
4. «Скупой рыцарь»
5. «Маскарад»

8. «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина включает

1. 5 произведений
2. 2 произведения
3. 3 произведения
4. 4 произведения
5. 7 произведений

9. И.С. Тургенев автор пьесы

1. «Борис Годунов»
2. «Недоросль»

3. «Горе от ума»
4. «Ревизор»
5. Месяц в деревне

10. Большое место в репертуаре русского театра второй четверти 19 века занимал

1. водевиль
2. комедия
3. трагедия
4. мистерия
5. фарс

11. Фабулу пьесы «Ревизор» Гоголю подсказал

1. Пушкин
2. Грибоедов
3. Сумароков
4. Мочалов
5. Фонвизин

12. «Вы один достроили здание, в основание которого положили краеугольные камни Фонвизин, Грибоедов, Гоголь». К кому обращены эти слова:

1. Пушкину
2. Радищеву
3. Островскому
4. Сумарокову
5. Лермонтову

13. Понятие «русский национальный театр» мы связываем с именем

1. Пушкина
2. Радищева
3. Лермонтова
4. Островского
5. Сумарокова

14. Театр «Замоскворечья» - это театр

1. Островского
2. Лермонтова
3. Радищева
4. Сумарокова
5. Пушкина

15. За Островским был впервые установлен тайный полицейский надзор после написания пьесы

1. Бесприданница
2. Женитьба Бальзамина
3. Не в свои сани не садись
4. Гроза
5. Свои люди сочтемся

16. Первая пьеса Островского

1. «Женитьба Бальзамина»
2. «Гроза»
3. «Свои люди сочтемся»

4. «Не в свои сани не садись»
5. «Бесприданница»

17. Кулигин, Кудряш, Борис – герои пьесы Островского

1. «Бесприданница»
2. «Женитьба Бальзаминова»
3. «Свои люди сочтемся»
4. «Гроза»
5. «Не в свои сани не садись»

18. Имя мужа главной героини пьесы «Гроза» Катерины

1. Тихон
2. Осип
3. Яков
4. Лука
5. Михаил

19. Пьесу «Счастливый день» Островский создал в соавторстве с

1. Ивановым
2. Соловьевым
3. Кулигиным
4. Тургеневым
5. Подколесевым

20. Вершина творчества Островского сатирика пьеса

1. «Не в свои сани, не садись»
2. «Лес»
3. «На всякого мудреца довольно простоты»
4. «Женитьба Бальзаминова»
5. «Свои люди - сочтемся»

21. Жанр пьесы « Лев Гурыч Синичкин»

1. комедия
2. фарс
3. трагикомедия
4. сатирическая комедия
5. водевиль

22. Сатирическое разоблачение мира чиновничества наиболее ярко прозвучало в пьесе Островского

1. «Лес»
2. «Женитьба Бальзаминова»
3. «Доходное место»
4. «Свои люди – сочтемся»
5. «На всякого мудреца довольно простоты»

23. Этот драматург является автором исторических хроник « Воевода» , « Сон на Волге»

1. Островский
2. Пушкин
3. Сумароков
4. Фонвизин
5. Княжин

24. автор пьесы «Снегурочка»

1. Пушкин
2. Сумароков
3. Княжин
4. Фонвизин
5. Островский

25. Островский написал пьесы «Бесприданница» в

1. 1870
2. 1878
3. 1871
4. 1867
5. 1868

26. Счастливых и Несчастливых- как персонажи появляются в Островского в пьесах

1. «Не в свои сани, не садись», «Лес»
2. «Лес», «Без вины виноватые»
3. «Лес», «Женитьба Бальзаминова»
4. «Лес», «Свои люди- сочтемся»
5. «Гроза», «Лес»

27. С именем этого актера связано утверждение на русской сцене драматургии Островского

1. П. М. Садовского
2. Щепкина
3. Мочалова
4. М. П. Садовского
5. Южина

28. Первая пьеса, в которой выступил П. М. Садовский

1. «Лес»
2. «Без вины виноватые»
3. «Гроза»
4. «Женитьба Бальзаминова»
5. «Не в свои сани, не садись»

29. Вершина творчества великой актрисы Никулиной- это роль..

1. Катерины в «Грозе»
2. Афелии в «Гамлете»
3. Ларисы в «Бесприданнице»
4. Дуни в « Не в свои сани, не садись»
5. Мамаевой в «На всякого мудреца довольно простоты»

30. Социальная острота и гражданский пафос- характерная черта творчества

1. Южина
2. Щепкина
3. Качалова
4. Каратыгина
5. Шумского

31. Столкновение России крестьянской патриархальной с Россией капиталистической лежит в основе конфликта произведений
1. Островского
 2. Сухово- Кобылина
 3. Сумарокова
 4. Л. Н. Толстого
 5. Фонвизина
32. Автор пьес « Власть тьмы», « Плоды просвещения»
1. Фонвизин
 2. Сумароков
 3. Толстой
 4. Княжин
 5. Грибоедов
33. Социально- психологическая, философская драма из крестьянской жизни- это характеристика пьесы
1. “ Плоды просвещения
 2. «Живой труп»
 3. «Лес»
 4. «Бесприданница»
 5. «Власть тьмы»
34. Главный герой пьесы Л. Н. Толстого «Живой труп»
1. Паратов
 2. Протасов
 3. Глухов
 4. Несчастливцев
 5. Карандышев
35. Какая пьеса Л.Н. Толстого увидела «свет рампы» уже после смерти
1. «Живой труп»
 2. «Дворянское семейство»
 3. «Дядюшкино благословение»
 4. «Власть тьмы»
 5. « Плоды просвещения»
36. Пьеса « Власть тьмы» впервые появилась в печати
1. в 1886
 2. в 1884
 3. в 1883
 4. в 1888
 5. в 1890
37. Великая актриса А. Ф. Федотова. Первое ее появление на сцене состоялось
1. в 1864
 2. в 1865
 3. в 1866
 4. в 1863
 5. в 1862
38. В этом году актрису А.Ф. Федотову зачисляют в труппу Малого театра
1. в 1864

2. в 1862
3. в 1866
4. в 1863
5. в 1870

39. «Она была поэтом свободы на сцене...» писал Немирович- Данченко об актрисе

1. Ермоловой
2. Федотовой
3. Стрепитовой
4. О.О. Садовской
5. Камиссаржевской

40. Высказывание « Она была поэтом свободы на русской сцене» о творчестве М. Ермоловой принадлежит

1. Станиславский
2. Вахтангов
3. Мейерхольд
4. Немирович-Данченко
5. Ленский

41. Основа репертуара М. Ермоловой стала

1. русская классика
2. античная драматургия
3. западно- европейская классика
4. драматургия Толстого
5. драматургия Островского

42. В этом году Ермолова покидает Малый театр

1. в 1907
2. в 1905
3. в 1910
4. в 1908
5. в 1904

43. Ермолова возвращается на сцену Малого театра по просьбе

1. П.М. Садовского
2. Островского
3. Щепкина
4. Ленского
5. Сумарокова

44. В этом А. П. Ленский начинает свою преподавательскую деятельность

1. с 1890
2. с 1888
3. с 1887
4. с 1884
5. с 1885

45. С 1888 в Московском театральном училище преподает

1. Щепкин
2. Сумароков
3. Островский
4. П.М. Садовский

5. Ленский
46. Об усилении роли режиссера в своих реформах впервые заговорил
1. Ленский
 2. Островский
 3. Сумароков
 4. Щепкин
 5. П.М. Садовский
47. Реформаторская режиссерская деятельность Ленского разворачивается в полную силу
1. В Малом театре
 2. В студии Мейерхольда
 3. В М.Х.Т
 4. В Московском театральном училище
 5. В театре Комиссаржевской
48. Первым исполнителем одной из самых трудных комических ролей Островского-роли Аполлона Мурзавецкого в « Волнах и овцах» был
1. Пров Садовский
 2. Михаил Садовский
 3. Ленский
 4. Южин- Сумбатов
 5. Качалов
49. Этот представитель династии Садовских был известен как писатель, автор рассказов и повестей
1. Михаил Провович
 2. Пров Михайлович
 3. Осип Михайлович
 4. Ольга Осиповна
 5. Игнат Осипович
50. Главной сценической краской для Ольги Осиповны Садовской было
1. Внутренний план
 2. Динамика действия
 3. Пластическое решение образа
 4. Жест
 5. Слово
51. Этот актер русского театра выдвигает тезис о постоянном совершенствовании артиста
1. Ленский
 2. Щепкин
 3. Южин - Сумбатов
 4. Щукин
 5. Качалов
52. В этом году Южин - Сумбатов занял пост управляющего труппой Малого театра
1. в 1901
 2. в 1903
 3. в 1910

4. в 1905
5. в 1909

53. В 1881 году Стрепетова была зачислена в труппу

1. Частного театра Бренко
2. Александринского театра
3. Малого театра
4. Театра Комиссаржевской
5. МХТ

54. В этом году провинциальная актриса дебютировала в Петербурге

1. в 1874
2. в 1871
3. в 1875
4. в 1870
5. в 1978

55. Самая известная роль Савиной

1. Дуни в пьесе Островского «Не в свои сани не садись»
2. Верочка в пьесе «Месяц в деревне»
3. Катерина в пьесе «Гроза»
4. Варя в пьесе «Дикарка»
5. Лариса «Бесприданница»

56. С этой ролью Савина не расставалась на протяжении 20 лет

1. Дуни из пьесы Островского « Не в свои сани не садись»
2. Вари в пьесе «Дикарка»
3. Ларисы в «Бесприданница»
4. Катерины в «Грозе»
5. Верочки в « Месяц в деревне»

57. Паратов герой пьесы

1. « Свои сани не садись»
2. «Гроза»
3. «Дикарка»
4. «Бесприданница»
5. «Лес»

58. Карандышев герой пьесы

1. «Дикарка»
2. «Бесприданница»
3. «Гроза»
4. «Лес»
5. «Без вины виноватые»

59. Главная героиня пьесы Островского «Дикарка»

1. Варя
2. Адулова
3. Кабаниха
4. Катерина
5. Матрена

60. Вершиной творчества актера К.А. Варламова стала роль
1. Гамлета
 2. Царя Берендея в «Снегурочке»
 3. Отелло
 4. Федора Протасова в «Живом труп»
 5. Глумова в «На всякого мудреца довольно простаты»
61. Роль Берендея в «Снегурочке» - это вершина творчества актера
1. Варламова
 2. Щепкина
 3. Качалова
 4. Мочалова
 5. Каратыгина
62. Более 1000 ролей на сцене Александринки создал актер
1. Щепкин
 2. Мочалов
 3. Каратыгин
 4. Качалов
 5. Варламов

Тема 4. Театр на рубеже 19 – 20 вв.

1. Творчество этого драматурга завершает вековой путь развития русской литературы 19 века
 1. Тургенева
 2. Толстого
 3. Чехова
 4. Островского
 5. Горького
2. В творчестве этого драматурга нашла психологически достоверное, глубокое отражение жизнь русского общества, уходящая в прошлое вместе с веком
 1. Толстого
 2. Островского
 3. Тургенева
 4. Горького
 5. Чехова
3. «Грустный, но тяжелый и меткий упрек людям, их не умению жить» прозвучал в пьесах
 1. Островского
 2. Чехова
 3. Тургенева
 4. Горького
 5. Пушкина
4. Эта пьеса А. Чехова первой увидела свет ramпы
 1. «Дядя Ваня»
 2. «Иванов»
 3. «Чайка»
 4. «Вишневый сад»

5. «Свадьба»

5. В этом году была поставлена пьеса Чехова «Иванов»

1. 1888 г.
2. 1880 г.
3. 1881 г.
4. 1887 г.
5. 1890 г.

6. В 1887 году в театре Корша была поставлена пьеса Чехова

1. «Вишневый сад»
2. «Чайка»
3. «Иванов»
4. «Медведь»
5. «Юбилей»

7. Комедию «Леший» в дальнейшем Чехов переделал в пьесу

1. «Дядя Ваня»
2. «Вишневый сад»
3. «Свадьба»
4. «Предложение»
5. «Чайка»

8. В этом году Чехов написал пьесу «Чайка»

1. в 1880 г.
2. В 1879 г.
3. В 1891 г.
4. В 1894 г.
5. В 1896 г.

9. После длительного перерыва в 1896 году Чехов написал драму

1. «Вишневый сад»
2. «Свадьба»
3. «Дядя Ваня»
4. «Чайка»
5. «Медведь»

10. Наиболее популярную одноактную драму - шутку «Медведь» Чехов написал в

1. в 1892 г.
2. в 1902 г.
3. в 1888 г.
4. в 1900 г.
5. в 1903 г.

11. В 1888 году Чехов написал драму – шутку

1. «Свадьба»
2. «Предложение»
3. «Трагик поневоле»
4. «Медведь»
5. «Юбилей»

12. Премьера «Чайки» Чехова состоялась в театре

1. Александрийском

2. МХТ
3. В Малом
4. театре Корша
5. театре Комиссаржевской

13. Дата премьеры пьесы «Чайка» на сцене Александринке

1. 16 декабря 1888 г.
2. 17 октября 1896 г.
3. 15 января 1901 г.
4. 3 февраля 1902 г.
5. 7 марта 1902 г.

14. В этом году на сцене МХАТ была поставлена пьеса Чехова «Чайка»

1. в 1899 г.
2. в 1900 г.
3. в 1902 г.
4. в 1898 г.
5. в 1896
6. в 1904 г.

15. Героини пьесы Чехова «Чайка»

1. Заречная, Раневская
2. Аркадина, Заречная
3. Раневская, Аркадина
4. Раневская, Кручинина
5. Кручинина, Заречная

16. Один из главных героев пьесы «Чайка»

1. Треплев
2. Львов
3. Иванов
4. Паратов
5. Астров

17. Астров из главных героев пьесы Чехова

1. «Бесприданница»
2. «Три сестры»
3. «Иванов»
4. «Вишневый сад»
5. «Дядя Ваня»

18. Один из главных героев пьесы Чехова «Дядя Ваня»

1. Дорн
2. Иванов
3. Астров
4. Львов
5. Вершинин

19. В этом году была написана пьеса Чехова «Три сестры»

1. в 1901 г.
2. в 1898 г.
3. в 1899 г.

4. в 1900 г.

5. в 1904 г.

20. В 1900 году Чехов написал новую пьесу

1. «Три сестры»
2. «Вишневый сад»
3. «Чайка»
4. «Иванов»
5. «Дядя Ваня»

21. Тузенбах – персонаж пьесы Чехова

1. «Чайка»
2. «Дядя Ваня»
3. «Три сестры»
4. «Медведь»
5. «Юбилей»

22. В этом году Чехов написал пьесу «Вишневый сад»

1. 1898 г.
2. 1900 г
3. 1899 г.
4. 1901 г.
5. 1903 г.

23. Эта пьеса стала последним драматургическим произведением Чехова

1. «Дядя Ваня»
2. «Вишневый сад»
3. «Иванов»
4. «Чайка»
5. «Юбилей»

24. Пьеса «Вишневый сад» по жанру

1. мистерия
2. фарс
3. трагедия
4. драма
5. комедия

25. Имя слуги в пьесе «Вишневый сад»

1. Лука
2. Фирс
3. Проф
4. Григорий
5. Яков

26. Лопахин один из героев пьесы Чехова

1. Дядя Ваня
2. Юбилей
3. Вишневый сад
4. Медведь
5. Предложение

27. В этом году МХАТ осуществил постановку пьесы Чехова «Вишневый сад»

1. 1902 г.
2. 1900 г.
3. 1899 г.
4. 1898г.
5. 1904 г.

28. Этому из героев «Вишневый сад» принадлежит высказывание « Вся Россия – наш сад»

1. Трофимову
2. Лопахину
3. Раневской
4. Вершинину
5. Астрову

29. Первая пьеса М. Горького

1. Васса Железнова
2. Мещане
3. «Мать»
4. «Дачники»
5. «На дне»

30. Пьесы Максима Горького

1. Васса Железнова «На дне»
2. «Враги» «Три сестры»
3. «Дети солнца» «Иванов»
4. «Власть тьмы» «Дачники»
5. «На дне» «Мать»

31. «Егор Булычев» и другие пьеса

1. Толстого
2. Чехова
3. Островского
4. Салтыкова-Щедрина
5. Горького

32. М. Горький написал пьесу «Васса Железнова» написал в

1. 1935
2. 1934
3. 1936
4. 1930
5. 1938

33. Странник Лука появляется в пьесе Горького

1. Дети солнца
2. На дне
3. Мещане
4. Васса Железнова
5. Егор Булычев и др.

34. Этому герою из пьесы «На дне» принадлежат слова: « Человек – это звучит гордо»
1. Луке
 2. Пеплу
 3. Сатину
 4. Барону
 5. Клещу
35. Эту пьесу Горький написал в феврале 1905 года в Петропавловской крепости
1. Дети солнца
 2. Мещане
 3. Васса Железнова
 4. Егор Булычев и др.
 5. Месяц в деревне
36. Пьесу «Дети солнца» М. Горький написал в
1. 1902
 2. 1904
 3. 1906
 4. 1905
 5. 1910
37. Эта пьеса завершает первый период драматургической деятельности М. Горького
1. «Мещане»
 2. «Дети солнца»
 3. «Враги»
 4. «Васса Железнова»
 5. «Егор Булычев и другие»
38. Начало существованию художественного театра положило историческая встреча Станиславского и Немировича – Данченко состоявшаяся
1. 21 июня 1897 г.
 2. 21 июня 1899 г.
 3. 22 апреля 1897 г.
 4. 22 апреля 1890 г.
 5. 30 августа 1890 г.
39. В этом году на сцене МХТ была поставлена пьеса Л.Н. Толстого « Власть тьмы»
1. в 1900 г.
 2. в 1904 г.
 3. в 1908 г.
 4. в 1903 г.
 5. в 1902 г.
40. Пьеса «Иванов» на сцене МХТ состоялось
1. 17 ноября 1903 г.
 2. 19 октября 1904 г.
 3. 11 декабря 1900 г.
 4. 10 сентября 1903 г.
 5. 7 июня 1905 г.
41. В этом году Комиссаржевская появляется на любительской сцене
1. в 1888 г.

2. в 1889 г.
3. в 1890 г.
4. в 1891 г.
5. в 1883г.

42. Дата открытия драматического театра Комиссаржевской

1. Сентября 1903 г.
2. 7 октября 1905 г.
3. 5 января 1905 г.
4. 7 декабря 1901 г.
5. 5 сентября 1904 г.

43. Во время гастролей Комиссаржевская пишет письмо – обращение к театру. Письмо датировано...

1. 6 декабря 1907 г.
2. 16 ноября 1909 г.
3. 17 декабря 1903 г.
4. 7 мая 1900 г.
5. 23 декабря 1910 г.

44. С именем этого режиссера связано творческая деятельность Комиссаржевской

1. Вахтангов
2. Немирович – Данченко
3. Таиров
4. Эфрос
5. Мейерхольд

45. Дата возникновения МХТ как выражения новых общественных веяний в среде русской интеллигенции

1. 1882 г.
2. 1898 г.
3. 1902 г.
4. 1887 г.
5. 1900 г.

46. Основателями психологического театра на рубеже 19 – 20х веков

1. Станиславский и Немирович – Данченко
2. Мейерхольд и Гратовский
3. Гратовский и Станиславский
4. Брехт и Немирович – Данченко
5. Комиссаржевская и Мейерхольд

47. С именем Толстого в русском театре связано

1. натурализм
2. символизм
3. романтизм
4. модернизм
5. классицизм

48. Для пьес Чехова характерно

1. динамика действия
2. шутовство

3. трагедия обыденности
4. символизм
5. условность

49. Трагедия обыденности характерно для пьес

1. Чехова
2. Островского
3. Гоголя
4. Толстого
5. Щепкина

50. Ведущие актеры МХТ, школы студии Станиславского

1. Качалов, Книпер – Чехова, Лилина
2. Садовский, Щепкин, Мейерхольд
3. Вахтангов, Комиссаржевская, Савина
4. Тальма, Мочалов, Круг
5. Каратыгин, Ленский, Волков

51. Качалов, Книпер – Чехова, Лилина – ведущие актеры

1. МХТ
2. Малого театра
3. Александринского театра
4. Академического театра
5. Большого театра

Тема 5. Театр 20 века

1. Первая актриса, которой было присвоено звание народной артистки республики (1920г.)
 1. Ермолова
 2. Федотова
 3. Садовская
 4. Стрепетова
 5. Савина
2. М. Ермоловой первой было присвоено звание народной артистки республики в:
 1. 1920 г.
 2. 1924 г.
 3. 1919 г.
 4. 1917 г.
 5. 1921 г.
3. Автором системы театральной биомеханики является
 1. Товстоногов
 2. Мейерхольд
 3. Лендовский
 4. Немирович - Данченко
 5. Акимов
4. Мейерхольд является автором системы
 1. ширм
 2. перевоплощение в образ
 3. сюрреализма
 4. зритель – четвертая стена

5. театральной биомеханики
5. Система Станиславского теоретически выразила реалистическое направление в театральном искусстве, которое режиссер назвал
 1. искусством переживания
 2. искусством представления
 3. биомеханикой
 4. искусством отчуждения от образа
 5. искусством второго плана
6. Автором книги «Зеркало сцены» является
 1. Ю. Завадский
 2. А. Эфрос
 3. Ю. Любимов
 4. Б. Захава
 5. Г. Товстоногов
7. Метод действенного анализа утверждал
 1. Товстоногов
 2. Мейерхольд
 3. Станиславский
 4. Немирович – Данченко
 5. Вахтангов
8. Превосходство внешней манеры актерской игры проповедовал
 1. Мейерхольд
 2. Товстоногов
 3. Акимов
 4. Станиславский
 5. Немирович – Данченко
9. Технологию импровизации часто применял на сценической площадке во время спектакля
 1. Мейерхольд
 2. Товстоногов
 3. Станиславский
 4. Плучек
 5. Вахтангов
10. Режиссерские принципы Станиславского связывали с театром
 1. переживания
 2. условным
 3. символизма
 4. представления
 5. абсурда
11. Работа Станиславского строилась в рамках театра
 1. представления
 2. абсурда
 3. переживания
 4. символизма
 5. условного

12. Режиссерские принципы Вахтангова очень близки с режиссерскими принципами его учителя
1. Ленского
 2. Эфроса
 3. Мейерхольда
 4. Станиславского
 5. Немировича – Данченко
13. «Драматургия – ведущий компонент в театре» - этот тезис теоретически обосновал
1. Станиславский
 2. Немирович – Данченко
 3. Мейерхольд
 4. Вахтангов
 5. Завадский
14. Функции режиссера теоретически обосновал
1. Немирович – Данченко
 2. Эфрос
 3. Плучек
 4. Ленский
 5. Комиссаржевская
15. 70 – 90 гг. БДТ возглавлял
1. Плучек
 2. Ефремов
 3. Акимов
 4. Товстоногов
 5. Любимов
16. 70 – 90 гг. театр Сатиры возглавлял
1. Плучек
 2. Товстоногов
 3. Ефремов
 4. Захаров
 5. Любимов
17. Режиссер Г. Волчек возглавляет театр
1. Сатиры
 2. Современник
 3. БДТ
 4. Ленком
 5. МХАТ
18. Режиссер М. Захаров возглавляет театр
1. БДТ
 2. Современник
 3. МХАТ
 4. Сатиры
 5. Ленком
19. Режиссер Б. Любимов долгое время работал в театре

1. Ленком
2. БДТ
3. на Таганке
4. Сатиры
5. Вахтангова

20. Автор пьесы «Дни Турбиных»

1. Зощенко
2. Булгаков
3. Вампилов
4. Розов
5. Рошин

21. Автор пьесы «Две стрелы»

1. Петрушевская
2. Вырыпаев
3. Рошин
4. Арбузов
5. Володин

22. Автор пьесы «Валентин и Валентина»

1. Арбузов
2. Вырыпаев
3. Брагинский
4. Рошин
5. Радзинский

23. Автор пьесы «Валентинов день»

1. Вырыпаев
2. Рошин
3. Арбузов
4. Володин
5. Петрушевская

24. Автор пьесы «Таня»

1. Вампилов
2. Арбузов
3. Володин
4. Славкин
5. Рошин

25. А. Вампилов является автором пьес

1. «В день свадьбы», «Утиная охота»
2. «Таня», «Прошлым летом в Чулимске»
3. «Уроки музыки», «Валентин и Валентина»
4. «Две стрелы», «Убить Дракона»
5. «Прошлым летом в Чулимске», «Утиная охота»

26. Автор пьесы «Обыкновенное чудо», «Тень», «Убить Дракона» является

1. Вампилов
2. Вырыпаев
3. Щварц

4. Арбузов
5. Петрушевская

27. Театральная профессия Евгения Лебедева

1. режиссер
2. драматург
3. актер
4. сценограф
5. театральный критик

28. Театральная профессия Э. Кочергина

1. режиссер
2. драматург
3. актер
4. сценограф
5. театральный критик

29. Эдуард Кочергин – ведущий сценограф

1. БДТ
2. Ленкома
3. театра Моссовета
4. театра Сатиры
5. театра на Таганке

30. А. Фрейндлих – ведущая актриса

1. Ленкома
2. БДТ
3. театра Вахтангова
4. театра Сатиры
5. Современника

31. Знаменитый спектакль «Ханума» поставлен на подмостках

1. МХАТа
2. Ленкома
3. театра Сатиры
4. Современника
5. БДТ

32. Спектакль «Юнона и авось» много лет идет на сцене театра

1. Ленком
2. Современник
3. БДТ
4. МХАТ
5. На Таганке

33. Театральная профессия А. Эфроса

1. режиссер
2. драматург
3. актер
4. театральный критик
5. сценограф

34. Автор книги «Репетиция любовь моя»

1. Любимов
2. Эфрос
3. Товстоногов
4. Ефремов
5. Кнебель

35. Автор пьесы «Взрослая дочь молодого человека»

1. Славкин
2. Петрушевская
3. Арбузов
4. Вампилов
5. Радзинский

36. Автор пьесы «Уроки музыки»

1. Разумовская
2. Петрушевская
3. Славкин
4. Вампилов
5. Радзинский

37. Автор пьесы «Кислород»

1. Арбузов
2. Вырыпаев
3. Рощин
4. Вампилов
5. Радзинский

38. М. Захаров – главный режиссер театра

1. БДТ
2. на таганке
3. Современник
4. МХАТа
5. Ленком

39. Театральная профессия Эфроса

1. режиссер
2. актер
3. театральный критик
4. сценограф
5. драматург

40. Автор книги «Моя жизнь в искусстве»

1. Немирович – Данченко
2. Кнебель
3. Станиславский
4. Товстоногов
5. Б. Захава

41. Этому театру в 1973 г. было присвоено имя А. С. Пушкина

1. Александринскому
2. Малому театру

3. БДТ
4. Современнику
5. Ленкому

42. Указом Президента России этому театру присвоен статус национального достояния

1. Современнику
2. БДТ
3. Ленкому
4. Театру на Таганке
5. Малому театру

43. Этому театру присвоен статус особо ценных культурных объектов России

1. Малому театру
2. БДТ
3. МХТу
4. Ленкому
5. Театру на Таганке

44. Этот театр в результате творческого кризиса в 1987 г. был разделен на два коллектива

1. Ленком
2. БДТ
3. МХАТ
4. Театр на Таганке
5. Театр сатиры

45. В этом году был открыт театр «Современник»

1. 1956
2. 1957
3. 1958
4. 1960
5. 1963

46. В 1956 г. В Москве был открыт театр

1. Ленкома
2. Театр на Таганке
3. Моссовета
4. Современник
5. Театр у Никитских ворот

47. Первым главным режиссером театра «Современник» стал

1. Эфрос
2. Любимов
3. Плучек
4. Ефремов
5. Товстоногов

48. В этом году открылся театр на Таганке

1. 1967
2. 1964
3. 1969
4. 1968
5. 1970

49. В 1964 г. В Москве открылся

1. Современник
2. Манекен
3. Театр на Таганке
4. Театр у Никитских ворот
5. Коляда – театр

50. Первым главным режиссером театра на Таганке стал

1. Евремов
2. Волчек
3. Плучек
4. Любимов
5. Эфрос

51. Первым спектаклем театра на Таганке стал спектакль

1. «Антимиры»
2. «Добрый человек из Сезуана»
3. «Павшие и живые»
4. «Жизнь Галилея»
5. «Юнона и Авось»

52. В 1977 г. Б. Любимов в театре на Таганке поставил спектакль

1. «Мастер и Маргарита»
2. «Антимиры»
3. «Добрый человек из Сезуана»
4. «Чайка»
5. «Гамлет»

53. Этот спектакль был поставлен Б. Любимовым уже в новом театральном здании Таганки

1. Антимиры
2. Три сестры
3. Гамлет
4. Павшие и живые
5. Тартюф

54. Исполнитель роли Гамлета в театре на Таганке

1. Н. Гуденко
2. В. Золотухин
3. Б. Хмельницкий
4. В. Смехов
5. В. Высоцкий

55. Этот режиссер недолгое время возглавлял театр на Таганке

1. Эфрос
2. Евремов
3. Волчек
4. Плучек
5. Захаров

56. В. Золотухин;А. Демидова;В, Смехов;Б. Хмельницкий – ведущие актеры

1. Коляда – театра
2. Моссовета
3. МХАТа
4. Театра на Таганке
5. Ленкома

57. Евстегнеев;И. Кваша; Г. Волчек – актеры создавшие вместе с О. Ефремовым театр

1. На Таганке
2. Современник
3. Ленком
4. Театр сатиры
5. БДТ

58. Выдающийся театральный режиссер и актер О. Табаков начинал как актер на сцене

1. МХАТа
2. Театра сатиры
3. Современника
4. БДТ
5. Ленкома

59. Е. Леонов, А. Абдулов, О. Янковский были ведущими актерами театра

1. БДТ
2. Театра на Таганке
3. Моссовета
4. Ленкома
5. МХАТа

60. Автор пьесы «Игра в фанты»

1. Коляда
2. Славкин
3. Позов
4. Петрушевская
5. Радзинский

61. В этом городе драматург и режиссер Н. Коляда создал свой «Коляда – Театр»

1. Москва
2. Ярославль
3. Екатеринбург
4. Челябинск
5. Пермь

62. В.Раков, А.Захарова, Д.Певцов – ведущие актера театра

- А. Ленком
- В. Современник
- С. БДТ
- Д. Моссовета
- Е. на Таганке

63. Театральная профессия Г.Волчек

- А. драматург
- В. режиссер
- С. сценограф

- D. администратор
- E. актриса

64. Театральная профессия А.Фоменко

- A. актер
- B. гример
- C. режиссер
- D. сценограф
- E. драматург

65. Театральная профессия А.Гончарова

- A. сценограф
- B. гример
- C. драматург
- D. актер
- E. режиссер

66. Автор пьесы «Коробочка»

- A. Славкин
- B. Розов
- C.Петрушевская
- D. Коляда
- E. Разумовская

67. А.Миронов, А.Папанов долгие годы играли в театре

- A. МХАТе
- B. Современнике
- C. Сатиры
- D. На Таганке
- E. Ленком

68. Автор пьесы «Марьино поле»

- A. И. Вырыпаев
- B. О. Богаев
- C. Н. Коляда
- D. В. Сигарев
- E. М.Рощин

69. Автор пьесы «Пластилин»

- A. О. Богаев
- B. И. Вырыпаев
- C. Н. Коляда
- D. М. Рощин
- E. В. Сигарев

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература:

Путешествие в мир театра / [Авт.-сост. М.Елькина, Э.Алымова]. - М.: ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2002. - 224с : ил. - (Путешествие в мир).

акад. театр. искусства; под ред. Л.И. Гительмана. - СПб.: Изд-во СПГАТИ, 2007.

Путешествие в мир театра / [Авт.-сост. М.Елькина, Э.Алымова]. - М. : ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2002. —

акад. театр. искусства; под ред. Л.И. Гительмана. - СПб. : Изд-во СПГАТИ, 2007.

Театральная энциклопедия. В 5-ти т.т. Т. 1—5. М., 1961 —1967.

Альтшуллер А. Я. Театр прославленных мастеров. Очерки истории Александрийской сцены. — Л., 1968.

Асеев, Б.Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века : учебник / Б. Н. Асеев. - Изд. 2-е ; перераб. и доп. - М. : Искусство, 1977.

Дополнительная литература:

Поюровский, Б.М. Что осталось на трубе...или Хроники театральной жизни второй половины XX века / Б. М. Поюровский. - М. : Центрполиграф, 2000.

Русские драматурги XVIII—XIX вв. Монографические очерки. В 3-х тт. — Л.-М., 1959—1962.

Кугель А. Р. Театральные портреты. Л., 1967.

Хайченко Г. А. Советский театр. Пути развития. — М., 1982.

Хайченко Г. А. Страница истории советского театра

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Самостоятельная работа студентов - это их деятельность в процессе обучения и во внеаудиторное время, выполняемая по заданию преподавателя, под его руководством, но без его непосредственного участия.

Основными признаками самостоятельной работы студентов принято считать:

- наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса или задачи и особого времени на их выполнение, решение;
- проявление умственного напряжения мысли обучаемых для правильного и наилучшего выполнения того или иного действия;
- проявление сознательности, самостоятельности и активности студентов в процессе решения поставленных задач;

- владение навыками самостоятельной работы;

- осуществление управления и самоуправления самостоятельной познавательной и практической деятельностью студентов.

Ядром самостоятельной работы, исходным моментом ее конструирования является познавательная или проблемная задача. Именно наличие задачи обуславливает весь процесс самостоятельной работы: предусматривает самостоятельную деятельность студентов по решению поставленных задач; обязательную подготовку к самостоятельному выполнению, решению учебных и профессиональных задач.

Содержание самостоятельной работы студентов имеет двуединый характер. С одной стороны, это совокупность учебных и практических заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности. С другой стороны, это способ деятельности студента по выполнению соответствующего учебно-теоретического или практического задания. Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах учебной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

История театра – основа теоретического фундамента профессий режиссера, актера, режиссера-педагога любительского театра. Методические рекомендации имеют целью помочь студенту подготовиться к сессии в межсессионный период. Содержание методических рекомендаций составляют разработки письменных заданий (курсовой работы), а также примерных вопросов к зачетам и экзаменам.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные образовательные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется

следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, PowerPoint;
Adobe Photoshop;
PowerDVD;
MediaPlayerClassic.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются электронно-библиотечные системы:

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия по дисциплине «История изобразительного искусства» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
Лекции	Аудитории, оснащенные компьютерами, DVD плеером и видеопроекцией. Занятия по истории искусства должны проводиться в специально оборудованных аудиториях (наличие затемнения, компьютера, компьютерного проектора, видеомagneитофона). Студенты должны иметь доступ к сети Интернет для работы с ресурсами, содержащими воспроизведения произведений искусства, к сайтам крупнейших художественных музеев.
Семинарские занятия	Аудитории, оснащенные компьютерами, DVD плеером и видеопроекцией
Самостоятельная работа студентов	Библиотека вуза, оснащенная компьютерами с доступом в интернет
Промежуточная аттестация	Аудитории, оснащенные компьютерами, DVD плеером и видеопроекцией

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

При необходимости (при наличии заявления обучающегося с ОВЗ) рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого от обучающегося требуется личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день);
- оборудование технических условий (при необходимости);

- сопровождение во время учебного процесса (при необходимости);
- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием специалистов.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся при необходимости, могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Составитель(и):

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 52.05.02 «Режиссура театра» профиль подготовки «Режиссер драмы» Автор (ы): профессор Петрова О.Г.

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ИСТОРИЯ РУССКОГО ТЕАТРА

Направление подготовки: Режиссура театра

Профиль подготовки: Режиссер драмы

Квалификация (степень) выпускника: Специалист

Форма обучения: очная

Химки, 2021г

1. Введение

Самостоятельная работа студентов - это их деятельность в процессе обучения и во внеаудиторное время, выполняемая по заданию преподавателя, под его руководством, но без его непосредственного участия.

Основными признаками самостоятельной работы студентов принято считать:

- наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса или задачи и особого времени на их выполнение, решение;
- проявление умственного напряжения мысли обучаемых для правильного и наилучшего выполнения того или иного действия;
- проявление сознательности, самостоятельности и активности студентов в процессе решения поставленных задач;
- владение навыками самостоятельной работы;
- осуществление управления и самоуправления самостоятельной познавательной и практической деятельностью студентов.

Ядром самостоятельной работы, исходным моментом ее конструирования является познавательная или проблемная задача. Именно наличие задачи обуславливает весь процесс самостоятельной работы: предусматривает самостоятельную деятельность студентов по решению поставленных задач; обязательную подготовку к самостоятельному выполнению, решению учебных и профессиональных задач.

Содержание самостоятельной работы студентов имеет двуединый характер. С одной стороны, это совокупность учебных и практических заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности. С другой стороны, это способ деятельности студента по выполнению соответствующего учебно-теоретического или практического задания. Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах учебной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

История театра – основа теоретического фундамента профессий режиссера, актера, режиссера-педагога любительского театра. Методические рекомендации имеют целью помочь студенту подготовиться к сессии в межсессионный период. Содержание методических рекомендаций составляют разработки письменных заданий (курсовой работы), а также примерных вопросов к зачетам и экзаменам.

2. Содержание курса

Тема 1. Этапы становления русского театра. Театральное искусство России в XVIII веке

Театральное искусство в древней Руси. Русский театр XVII—начала XVIII вв.

Народные истоки русского театра. Элементы театральности в русском фольклоре, в древнерусских обрядах и играх. Скоморохи — первые зачинатели профессионального актерского искусства. Многообразие деятельности скоморохов. Кукольная комедия о Петрушке. Ее социальная направленность. М. Горький о скоморохах и об образе Петрушки. Народные драмы «Лодка» и «Сказание о царе Максимилиане». Борьба церкви и царского правительства против скоморохов. Указ царя Алексея Михайловича о запрещении скоморошества (1648).

Театр первой четверти XVIII в. Придворный театр Алексея Михайловича. Представление «Артаксерксово действо», осуществлённое пастором Грегори. Создание Школьного театра при Славяно-греко-латинской академии. Постановки торжественных спектаклей. Интермедии школьного театра. Феофан Прокопович (1681—1736) — драматург и теоретик школьного театра, автор трагикомедии «Владимир».

Государственный публичный театр в Москве (1702—1706). Руководство театром, его репертуар, актерское искусство. Причины закрытия театра. Открытие театра в Петербурге при дворе царевны Натальи Алексеевны.

Школьный театр при Петре I. Развитие любительского театра в демократических слоях городского населения. Близость его с народным театром. «Охочие комедианты». Идеиная направленность и художественная особенность спектаклей любительского театра.

Театральное искусство и драматургия 2-й половины XVIII.

Развитие любительских театров демократических слоев городского населения. Устройство театральных представлений «охочими комедиантами» в Москве, Петербурге, Ярославле и других городах. Любительский театр кадетов Шляхетского корпуса.

Возникновение русской национальной драматургии. Классицизм в русской драматургии и театре. Национальное своеобразие, основные черты русского классицизма.

А. П. Сумароков (1718—1777) — создатель русской классицистской драматургии. Мировоззрение, эстетические взгляды Сумарокова. Трагедии «Синав и Трувор» (1750), «Хореев», «Дмитрий Самозванец» (1771). Значение Сумарокова для развития русского театра.

Создание русского национального театра. Ярославский любительский театр Ф. Г. Волкова. Ф. Г. Волков (1729—1763) - «отец русского театра» (Белинский), Многогранность общественной и творческой деятельности Волкова. Волков как актер, режиссер, педагог.

Связь театра Волкова с традициями народного искусства. Дебют труппы Волкова на придворной сцене. Учреждение русского государственного публичного театра в Петербурге в 1756 г. Историческое значение этого события. Репертуар, актерское искусство. Создание постоянного общедоступного театра в Москве и других городах.

Драматургия 70—90 гг. XVIII в.

Развитие классицистской драматургии. Возникновение политической трагедии и сатирической комедии. Острота политической проблематики трагедии Я. Б. Княжнина «Вадим Новгородский».

Сатирическое направление в русской драматургии второй половины XVIII в. Критика крепостничества с позиций дворянского просветительства.

Актерское искусство 2-й половины XVIII в.

И. А. Дмитревский (1734—1821) — соратник Волкова и выдающийся театральный деятель XVIII в. Основные этапы творческого пути. Широта актерского диапазона Дмитревского. Дмитревский - режиссер, педагог, историк русского театра.

Я. Д. Шумский (ум. 1806) - выдающийся русский комедийный актер XVIII в. Первые русские актрисы *Т. М. Троепольская* (ум. 1774) и *А. М. Мусина-Пушкина* (1740—1782). Особенность актерского искусства *Я. Е. Шушерины* (1753— 1813), *П. А. Плавильщикова* (1760—1812) и др. П. А. Плавильщиков и его программа развития русского национального театра.

Тема 2. Русская драматургия к. XVIII –1-й четверти XIX в.

Д. И. Фонвизин (1745—1792) - основоположник русской сатирической комедии. Театрально-эстетические воззрения Фонвизина. Первые представления «Бригадира» и «Недоросля». Значение этих комедий в общественной и театральной жизни России XVIII в.

Антиклассицистские направления в театре 70—90 гг. Развитие сентиментализма. Жанр «слезной комедии» и его представители (*В. И. Лукин*).

Зарождение «мещанской драмы». Ее идейная направленность. Комедия Плавильщикова «Сиделец». Комедия Капниста «Ябеда».

Возникновение русской комической оперы. Особенности комической оперы. Первая русская комическая опера «Анюта» *М. Попова*. Антикрепостническая направленность комических опер *Я. Б. Княжнина* («Несчастье от кареты»), *И. А. Крылова* («Кофейница») и др. Фольклорные истоки сюжета и музыки оперы *А. О. Аблесимова* «Мельник-колдун, обманщик и сват».

Тема 3. Русская драматургия 1-й четверти XIX в.

Героико-патриотическая тема в «Дмитрии Донском» - трагедии *В. А. Озерова* (1770—1816). Своеобразие неоклассицистской трагедии Озерова. Значение трагедии для русского театра эпохи Отечественной войны 1812 г.

Комедии *И. А. Крылова* (1769—1844) «Модная лавка» и «Урок дочкам» — лучшие произведения русской сатирической драматургии начала XIX в.

Комедии *А. А. Шаховского* (1777—1846). Театрально-режиссерская и педагогическая деятельность Шаховского. Виднейшие представители водевильного жанра (*Н. И. Хмельницкий*, *А. И. Писарев*).

Декабристы и их роль в борьбе за самобытный русский национальный театр. Драматургия декабристов *П. А. Катенина*, *В. К. Кюхельбекера* и др. Двойственный характер их драматургии, классицистские и романтические черты драматургии декабристов.

Взгляды *А. С. Грибоедова* (1795—1829) на драму и театр. Ранние драматические произведения. Новаторский характер комедии «Горе от ума». Сценическая история первых представлений «Горе от ума».

Тема 4. Актерское искусство 1-й четверти XIX века.

Актерское искусство *А. С. Яковлева* (1773—1817) и *Е. С. Семеновой* (1786—1849).

Яковлев в героико-патриотической трагедии Озерова «Дмитрий Донской». Патриотическое звучание этой роли в период Отечественной войны. Яковлев — создатель образов Шекспира и Шиллера. Демократические черты творчества Яковлева. Элементы романтизма в искусстве Яковлева. А. С. Пушкин о Яковлеве.

Творческий путь Е. С. Семеновой. Многогранность ее актерского дарования. Основные сценические образы (Антигона - «Эдип в Афинах» Озерова, Ксения - «Дмитрий Донской» Озерова). Роли в западноевропейской драматургии. Творческое соревнование Семеновой с французской актрисой Жорж. Оценка творчества актрисы Пушкиным.

Тема 5. Русская драматургия 2-й четверти XIX века.

А. С. Пушкин (1799—1837) как теоретик театра и драмы. Критика классицистского театра. Противопоставление Пушкиным народного театра придворному, аристократическому. Сравнительный анализ драматургических систем Мольера и Шекспира. Пушкин о сущности трагедии как «судьбы человеческой, судьбы народной». «Истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах» - определение Пушкиным реализма в сценическом искусстве. Использование К. С. Станиславским этой формулы как закона актерского творчества. Драматургия Пушкина. Его замысел «решительного преобразования драматической нашей системы» в трагедии «Борис Годунов» (1825). Идея произведения. Художественный метод трагедии. «Маленькие трагедии» - новый этап драматургии Пушкина. Идеино-философская проблематика «Маленьких трагедий».

Драматургия *М.Ю. Лермонтова* (1814—1841). Драма М. Ю. Лермонтова «Маскарад» - наиболее совершенное произведение русского романтизма в области драматургии. Трагедии «Испанцы» и «Два брата».

Н. В. Гоголь и театр. Место театра в жизни и творчестве Гоголя (1809—1852). Отрицательное отношение Гоголя к современной романтической драме, мелодраме и водевилю. Требование создания «общественной комедии».

Гоголь о сценическом искусстве. Комментарии Гоголя к «Ревизору». Первое теоретическое обоснование реалистического актерского искусства и режиссуры.

Драматургия Гоголя. «Ревизор» (1836) - сатирическое обличение нравов царской России. Новаторское построение комедии. Первые постановки «Ревизора» на сцене Александрийского и Малого театров. Общественно-театральная борьба вокруг «Ревизора». Белинский о «Ревизоре».

«Женитьба» (1842). «Игроки» (1842). Особенности драматической интриги.

«Театральный разъезд после представления новой комедии» - театрально-эстетический манифест Н.В. Гоголя.

Тема 6. Актёрское искусство 2-й четверти XIX века.

Романтизм в актёрском искусстве. *П. С. Мочалов* (1800—1848) - крупнейший представитель романтизма в русском сценическом искусстве. Основные этапы творческого пути. Роли Мочалова в мелодраме, романтической драме, трагедиях Шекспира и Шиллера. Центральный образ Мочалова — графический герой, восставший против зла и несправедливости. Мочалов в роли Гамлета. Белинский о Мочалове-Гамлете. Особенности художественного метода Мочалова. Традиции искусства Мочалова в творчестве русских актеров XIX в.

В. А. Каратыгин (1802—1853) - крупнейший актер классицистской и романтической драмы. Каратыгин и Мочалов как представители двух противоположных направлений в актерском искусстве того времени. Основные роли Каратыгина. Метод работы над ролями. Высокое

техническое мастерство. Появление реалистических тенденций в искусстве Каратыгина в 1940-е гг. Белинский и Герцен о Каратыгине.

В. И. Живокини (1808—1874) - крупнейший водевильно-комедийный актер. Связь искусства Живокини с традициями народного комического театра. Белинский о Живокини.

Н. О. Дюр (1807—1839) - один из популярных актеров Александрийского театра. Водевильный характер исполнения ролей в русской реалистической комедии. Гоголь о Дюре.

В. Н. Асенкова (1817—1841) — выдающаяся русская актриса Александрийского театра. Многогранность дарования Асенковой. Асенкова в водевилях и трагедийных ролях.

Становление реализма в актерском искусстве и творчество М. С. Щепкина (1788—1863). Щепкин - основоположник реализма в русском сценическом искусстве. Основные этапы творческой деятельности М. С. Щепкина. Идеальная связь Щепкина с прогрессивными деятелями культуры своего времени: Пушкиным, Шевченко, Гоголем, Белинским, Герценом и др. Щепкин в репертуаре русской классической драматургии, исполнение им ролей Фамусова, Городничего, Подколесина, Кочкарева. Отстаивание Щепкиным принципов реализма Гоголя. Гуманизм и демократизм актера в изображении простых людей Щепкин в роли матроса Симона («Матрос»), Мошкина «Холостяк»), Кузовкина («Нахлебник»).

Щепкин - теоретик театра. Разработка им метода воспитания актера реалистического театра. Щепкин – режиссер. Щепкинские традиции в творчестве крупнейших мастеров русского театра. Белинский и Герцен о творчестве Щепкина.

А. Е. Мартынов (1816—1860) — великий русский актер демократического направления. Ранние роли в водевилях. Характер исполнения Мартыновым водевильных ролей, гоголевский «смех сквозь слезы». Исполнение ролей в комедиях Гоголя: Хлестаков, Бобчинский, Подколесин, Ихарев. Мартынов в роли Расплюева («Свадьба Кречинского»). Мартынов в комедиях Мольера. Близость Мартынову драматургии Островского. Образ Тихона («Гроза») — вершина творчества актера

И. И. Сосницкий (1794—1871) - крупнейший представитель реалистического направления в Александрийском театре. Исполнение Сосницким ролей в русской и западноевропейской классической комедии. Белинский об игре Сосницкого.

Тема 7. Драматургия 2-й половины XIX века.

Драматургия и театральная деятельность *А. Н. Островского* (1823—1886). Основные этапы драматургической деятельности. Широта охвата и глубина изображения русской действительности: «Свои люди - сочтемся» («Банкрот») (1849), «Доходное место» (1856), «Гроза» (1859), «На всякого мудреца довольно простоты», «Горячее сердце» (1868), «Лес» (1870), «Бесприданница» (1878), «Таланты и поклонники» (1881) и другие пьесы. Художественные особенности драматургии Островского. Значение пьес Островского для развития реалистического актерского искусства. Чернышевский и Добролюбов об Островском.

Театрально-эстетические взгляды Островского. Островский о воспитательном и просветительском значении театра. Критика им казенной сцены. Островский об актерском искусстве. Влияние Островского на последующее развитие русского театра.

И. С. Тургенев (1818—1883) и театр. Основные этапы драматургического творчества Тургенева. Тема «маленького человека» в комедиях «Холостяк» и «Нахлебник». Новаторский характер комедии «Месяц в деревне». Сценическая история драматургии Тургенева. Тургенев-драматург как предвестник «новой драмы».

М. Е. Салтыков-Щедрин (1826—1889) и театр. Театральная эстетика Салтыкова-Щедрина. Комедии «Смерть Пазухина» и «Тени».

Сатирическая драматургия *А. В. Сухово-Кобылина* (1817—1903). Мировоззрение и идейная направленность творчества. Трилогия «Картины прошедшего»: «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина». Её социально-обличительный пафос. Развитие в драматургии Сухово-Кобылина гоголевского принципа «общественной комедии». Сценическая история драматургии Сухово-Кобылина. *А. К. Толстой* (1817—1875) и русская историческая драматургия. Драматическая трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». Сценическая история этих пьес. Трагедия «Дон Жуан».

Драматургия Л. Н. Толстого (1828—1910). Театральная эстетика Толстого. Критика современного дворянско-буржуазного театра. Толстой о драме («драма есть конфликт»). Идея создания театра для народа в 1880-е г. Основные этапы творчества Толстого-драматурга. «Власть тьмы» как народная трагедия. Комедия «Плоды просвещения». Драма «Живой труп».

Тема 8. Актерское искусство 2-ой пол XIX века.

П. М. Садовский (1818—1872) - выдающийся актер реалистической школы Малого театра, любимый актёр А.Н. Островского. Основные этапы творческого пути. Ранние роли в водевилях, переход к ролям в пьесах Гоголя, Тургенева, Сухово-Кобылина. Идейная и творческая близость Садовского с Островским. Основные роли Садовского в пьесах Островского: Большой, Подхолозин, Любим Торцов, Юсов, Курослепов и др. Представители «семьи Садовских» в Малом театре: М. П. Садовский (1847—1910) и О. О. Садовская (1850—1919) - продолжатели актерских традиций школы П. М. Садовского.

Краткая характеристика творчества виднейших актеров Малого театра 50—70-х гг.: *Л. М. Никулина-Косицкая* (1829—1868) - первая исполнительница главных ролей в пьесах Островского в 60-е гг. (Катерина — «Гроза» и др.). *С. В. Шумский* (1821 — 1878) и *И.В. Самарин* (1817—1885) - актеры школы Щепкина. *Г.Н. Федотова* (1846 – 1925). Исполнение ею главных ролей в пьесах Островского «Снегурочка», «Гроза», «Василиса Мелентьева», «Без вины виноватые», «Волки и овцы» и др.

Тема 9. Актерское искусство последней четверти XIX в.

М. Н. Ермолова (1853—1929) - великая русская трагическая актриса. Традиции реализма Щепкина и героической романтики Мочалова и искусство Ермоловой. Связь творчества Ермоловой с революционными идеями 60—70-х гг. Образы народных героинь в творчестве Ермоловой: Лауренсия («Овечий источник» Лопе де Вега), Жанна д'Арк («Орлеанская дева» Шиллера и др.). Революционное звучание лучших ермоловских ролей. Раскрытие в образах Островского духовной силы и морального благородства русской женщины: Катерина («Гроза»), Негина («Таланты и поклонники»), Тугина («Последняя жертва»), Кручинина («Без вины виноватые») и др. Ермолова в репертуаре современной западноевропейской драматургии (Ибсен). Станиславский о Ермоловой.

А. П. Ленский (1847—1908) - крупнейший актер Малого театра и театральный деятель последней четверти XIX в. Многосторонний подход к актерской работе; глубина и тонкость психологического анализа, яркая театральная выразительность образов, культура речи, огромное внимание к гриму, костюму. Основные роли Ленского в классической драматургии: Гамлет, Отелло, Ричард III. Роли в русской классической драматургии: Чацкий, Паратов, Лыняев, Фамусов и др. Теоретические и педагогические взгляды Ленского. Ленский как режиссер и театральный новатор. Станиславский о Ленском.

А. И. Южин-Сумбатов (1857—1927) в Малом театре. Реализм и элементы героической романтики. Роли в русской классической драматургии: Чацкий, Фамусов, Лыняев и др.

Образы в драмах Шекспира, Шиллера, Гюго. Южин как актер классической комедии: Фигаро («Женитьба Фигаро» Бомарше), Болинброк («Стакан воды» Скриба). Борьба Южина за реалистические традиции в театральном искусстве.

М. Г. Савина (1850—1915) -- крупнейшая актриса Александринского театра. Особенность ее творческого дарования. Савина в пьесах Тургенева, Островского, Гоголя, Чехова и западных драматургов. Эволюция творчества Савиной. Уступки Савиной репертуару современных буржуазных драматургов. Общественно-театральная деятельность Савиной.

В. Н. Давыдов (1849 – 1925) - крупнейший мастер Александринского театра. Основные этапы творческого пути. Щепкинские и мартыновские традиции в искусстве Давыдова. Давыдов в русской классической комедии Грибоедова, Гоголя, Сухова-Кобылина, Островского. Педагогическая деятельность Давыдова.

К. А. Варламов (1848—1915) - выдающийся комедийный актер Александринского театра; мастер импровизации и буффонады. Роли в русской классической драматургии Гоголя, Островского, Сухова-Кобылина, Салтыкова-Щедрина. Социальная значимость и сценическая выразительность комедийных ролей.

П. А. Стрепетова (1850—1903). Связь искусства Стрепетовой с идеями революционного народничества 70-х гг. Провинциальный период деятельности Стрепетовой. Стрепетова на сцене Александринского театра. Основные роли: Катерина («Гроза» Островского), Лизавета («Горькая судьбина» Писемского), Степанида («Около денег» Потехина), Матрена («Власть тьмы» Л. Толстого). Трагическая судьба женщины из народа - актерская тема Стрепетовой.

Тема 10. «Новая драма» в России. Творчество А.П. Чехова.

А. П. Чехов (1860—1904) и театр. Драматургия Чехова - новый этап в развитии русской реалистической драматургии. Чехов - водевилист. Пьесы «Медведь» (1888) , «Предложение» (1888), «Свадьба» (1889), «Юбилей» (1891). Пьесы «Леший» (1889) и «Иванов» (1888) - первые пробы в сфере драматургии большой формы. Основные драматургические произведения: «Чайка» (1896), «Дядя Ваня» (1896), «Три сестры» (1900), «Вишневый сад» (1903). Выражение в них общественных настроений русской интеллигенции периода подъема революционного движения. Художественные особенности пьес Чехова - тонкий психологизм, подтекст, сочетание поэтичности и обыденности.

Чехов и Художественный театр. Значение драматургии Чехова для русского и мирового театра. Чехов и современный театр.

Драматургия Л. Андреева. (1871 – 1919). Экспрессионистский период: «Жизнь человека», «Анатэма». Болезненно-упадочные настроения в драматургии этого периода. Постановки этих пьес во МХТ. Пьесы «Царь голод», «Дни нашей жизни», «Анфиса», «Собачий вальс», «Тот, кто получает пощечины». Пьеса «Милые призраки», написанная по мотивам биографии Ф.М. Достоевского.

А. М. Горький (1868—1936) и театр. Связь А. М. Горького с революционным движением. Дореволюционные пьесы Горького; «Мещане», 1901; «На дне», 1902; «Дачники», 1904; «Дети солнца», «Варвары», 1905; «Враги», 1906. Яркое отражение в драматургии общественных проблем и сложной психологии современного человека.

Тема «духовной оторванности интеллигенции - как разумного начала — от народной стихии» (Горький). Поздние драмы Горького: «Васса Железнова» (1-я редакция -1910; 2-я редакция -1936), «Егор Булычев и другие». Горький и Московский Художественный театр.

Тема 11. Создание МХТ и творческий путь К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

Московский Художественный театр. Новаторская программа МХТ (основан в 1898 г.) и ее связь с идеями передовой русской эстетики XIX в. Использование в творческой практике лучших достижений мирового реалистического театра. Театральная деятельность К. С. Станиславского (1863—1938) и Вл. И. Немировича-Данченко (1858—1943) до создания МХТ. Создание Станиславским и Немировичем-Данченко Московского Художественного общедоступного театра (1898). «Царь Федор Иванович» А. К. Толстого — первый спектакль МХТ. Историко-бытовая линия спектаклей МХТ.

Постановки пьес Чехова в период 1898—1905 гг.: «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад», «Иванов». Новаторство в толковании пьес Чехова.

Общественно-политическая линия в репертуаре МХТ. «Доктор Стокман» Ибсена. Постановки пьес Горького «Мещане», «На дне», «Дети солнца». Увлечение воссозданием быта на сцене. «На дне» — творческая победа МХТ. Постановка «Детей солнца» в дни революционных событий 1905 г. Роль Горького в идейно-творческом развитии Художественного театра.

Актерское искусство Московского Художественного театра: К.С. Станиславский, И. М. Москвин, В. И. Качалов, О. Л. Книппер-Чехова, Л. М. Леонидов и др.

Начальный период деятельности *В.Э. Мейерхольда* (1874 – 1940): МХТ, студия на Поварской, театр В.Ф. Комиссаржевской, Императорские театры.

В. Ф. Комиссаржевская (1864 —1910) в Обществе искусства и литературы. Провинциальный период творчества актрисы. Комиссаржевская в Александрийском театре (1896— 1902). Театр В. Комиссаржевской на Офицерской. Сотрудничество с Мейерхольдом.

Тема 12. Театр России в XX века. Современное состояние театрального искусства

Достижения драматургии 1-ой пол XX века.

Символистский театр как наиболее распространенное модернистское течение. Символистская драма Л. Андреева. Теории символистской драмы и театра: В. Иванов, А. Белый и др.

Символично-поэтические драмы *А.А Блока* (1880-1921): «Незнакомка», «Балаганчик», «Роза и крест».

Театральная жизнь России в послереволюционный период.

Драматургия 20-40-х годов XX века.

Поэтические драмы *М.И. Цветаевой* (1892–1941): «Приключение», «Метель», «Фортуна», «Федра», «Тесей».

Драматургия *В.В.Маяковского* (1893-1930): «Мистерия–буфф», «Клоп», «Баня».

Драматургия *М.А.Булгакова* (1891-1940): «Зойкина квартира», «Дни Турбиных», «Бег», «Кабала святош», «Последние дни».

Драматургия *Н.Эрдмана* (1900- 1970): «Мандат», «Самоубийца».

Драматургия *Ю.Олеши* (1899-1960): «Заговор чувств», «Список благодеев».

Драматургия *И.Бабеля* (1894-1940): «Закат».

Драматургия *Вс.Иванова* (1896-1963): «Бронепоезд 14-69».

Драматургия *Н.Погодина* (1900-1962): «Темп», «Поэма о топоре», «Кремлевские куранты».

Драматургия *Вс. Вишневого* (1900-1951): «Оптимистическая трагедия».

Драматургия *А. Афиногенова* (1904-1941): «Чудак», «Страх», «Машенька».

Тема 12. Театральное искусство в послереволюционный период.

Студии Пролеткульта. Обращение Пролеткульта к современным советским пьесам. Театр «Синей блузы». Критика ошибочных положений Пролеткульта В. И. Лениным.

Организация в 1918 г. в Петрограде первого в мире детского театра. Открытие в Москве первого государственного театра для детей (1920). Создание широкой сети ТЮЗов. *А. А. Брянцев* (1883-1961), его роль в развитии детских театров.

Деятельность Мансуровской студии под руководством *Е. Б. Вахтангова*. (В последствии - Третья студия МХТ). Идеино-художественная программа Вахтангова. Триада «Время-Автор-Коллектив». «Фантастический» реализм. Основные принципы режиссерского искусства Вахтангова. Репертуар Третьей студии: «Чудо Святого Антония» М. Метерлинка (1921), «Принцесса Турандот» К. Гоцци (1922). Постановка «Гадибук» в Еврейской театральной студии «Габима» (1922). Режиссерское новаторство постановок Вахтангова

Театр им. Мейерхольда. Деятельность *Вс. Э. Мейерхольда* в послереволюционные годы. Программа «Театральный Октябрь» и её значение. Постановка пьесы Э. Верхарна «Зори». Работа Мейерхольда над «Мистерией-буфф» Маяковского: Петроград (1918), Театре РСФСР- 1 (1921). Создание ТИМА (с 1924 года- ГосТИМ).

Конструктивистские тенденции ТИМ в начале 20-х гг. Метод биомеханики в актёрском творчестве. Стремление Мейерхольда создать театр боевого политического репертуара. Лучшие спектакли этого периода: «Рычи, Китай» С. Третьякова (192В), «Клоп» (1929), «Баня» Вл. Маяковского, «Выстрел» А. Безыменского (1929), «Последний решительный» Вс. Вишневого (1931). Поиски Мейерхольдом новых средств сценической выразительности. Постановки по произведениям классической драматургии: «Доходное место» (1923), «Лес» (1924), «Ревизор» (1926), «Горе уму» (1928).

Крупнейшие актерские достижения в этих спектаклях: Бой - М. И. Бабанова («Рычи, Китай»), Присыпкин — И. В. Ильинский («Клоп»), Победоносиков - М. М. Штраух («Баня»), Э. Гарин – Хлестаков («Ревизор») и др.

Камерный театр. Путь театра от эстетизированных, внешне эффектных постановок к реалистической достоверности, к сближению с современностью. Использование *А. Я. Таировым* (1885-1950) музыки, пластики, ритма, пантомимы для усиления эмоционального звучания спектакля.

Характеристика выдающегося трагического дарования актрисы *А. Г. Коонен* (1889-1974). Главные роли в пьесах «Андриенна Лекуверр» Э. Скриба и Э. Легуве (1919), «Федра» Ж. Расина (1921), Коммисара в «Оптимистической трагедии» В. Вишневого, мадам Бовари в инсценировке романа Г. Флобера и др.

Раскрытие темы трагедии личности в условиях капиталистической действительности на зарубежном драматургическом материале («Любовь под вязами», 1926, и «Негр», 1929, Ю. О. Нила). Социально-обличительные мотивы в постановке «Оперы нищих» Б. Брехта и К. Вейля (1930).

Первая постановка «Оптимистической трагедии» Вс. Вишневого (1933) – одно из значительнейших творений этого периода. Единение режиссёрского замысла (А. Таиров), художественного решения (В. Рындин) и актёрской игры (А. Коонен).

Театр Революции. Формирование театра Революции из Театра революционной сатиры (1922). Противоречивый характер репертуара театра в начале его творческой деятельности. Увлечение конструктивизмом. Приход в театр

режиссеров *А. Д. Дикого* (1889-1955) и *А. Д. Попова* (1892-1961). Новый этап в развитии театра. Постановка пьес Н. Погодина «Поэма о тополе» (1931), «Мой друг» (1932).

Московский Художественный театр (Второй).

Преобразование Первой студии МХТ в МХТ-2 (1924).

М. А. Чехов (1891-1955) - художественный руководитель театра (1924—1927). Развитие им системы Станиславского. Черты экспрессионистского гротеска в воплощении темы обреченности монархической власти в спектакле «Эрик XIV» А. Стриндберга (режиссер Е. Б. Вахтангов, 1921). М.Чехов в роли Гамлета (режиссер А.Чабан) и Аблеухова в инсценировке романа А.Белого «Петербург».

Использование ярких, красочных традиций русского народного балагана в «Блохе» Е. Замятина (по Н. Лескову, 1925, режиссер А. Д. Дикий). Эмоционально острая, реалистическая постановка «Дела» А. В. Сухова-Кобылина (1927, режиссер В. М. Сушкевич). Лучшая на советской сцене постановка «Чудака» А. Афиногенова (1929, режиссеры И. Н. Берсенев и А. И. Чебан). Виртуозное актерское мастерство М. А. Чехова. Острая реалистически-гротескная режиссура А. Д. Дикого.

Тема 13. Советская драматургия 2-й пол XX века.

Пьесы *В. С. Розова* (1913-2004) и их созвучность настроениям времени: «В день свадьбы», «Вечно живые», «В поисках радости», «Гнездо глухаря».

Драматургия *А. Н. Арбузова* (1908-1986): «Город на заре», «Мой бедный Марат», «Таня», «Старомодная комедия», «Сказки старого Арбата».

Сказки-притчи *Е. Л. Шварца* (18961-958): «Тень», «Дракон», «Два клена», «Обыкновенное чудо».

А. В. Вампилов (1837-1972) и новизна его драматургии: «Прощание в июне», «Старший сын», «Прошлым летом в Чулимске», «Утиная охота».

Режиссерское и актерское искусство 2-й пол XX века.

Созвездие режиссеров: *Г. А. Товстоногов* (1915-1989), *А. В. Эфрос* (1925-1987), *А. А. Гончаров* (1918-2001), *О. Н. Ефремов* (1927-2000), *Ю. П. Любимов* (род. 1917), *М. А. Захаров* (род. 1933) и др.

Создание театра «Современник» О. Ефремовым (1956) и Театра драмы и комедии на Таганке Ю. Любимовым (1964).

Образовательные технологии

При реализации программы дисциплины Культурология используются различные образовательные технологии – во время аудиторных занятий (26 часов) занятия проводятся в виде лекций с использованием ПК и компьютерного проектора, и семинарских занятий в компьютерном классе с использованием специальных компьютерных и игровых программ, а самостоятельная работа студентов подразумевает индивидуальную работу студента в компьютерном классе или библиотеке (64 часа). Используются: проблемный метод изложения лекционного материала, обсуждение докладов и дискуссия по наиболее сложным вопросам темы на семинарских занятиях.

Лекции: проблемная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция с применением интерактивных средств.

Семинары: доклады по обозначенной заранее теме, предложенной преподавателем, дополняемые развернутой дискуссией.

Кейс-задания – визуальное представление той или иной эпохи

Доклад-презентация по теме.

Критерии оценки: полнота раскрытия темы, корректность использования методов и представленных выводов, уместное использование терминологии, использование источников и литературы, не включённых в основной список, в том числе, литературы на иностранных языках, качество ответов на вопросы аудитории, соблюдение регламента презентации.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА по дисциплине (модулю)

Шкала оценивания №1. Текущая аттестация (рубежный контроль). *Устный опрос*

Критерии	Показатели	баллы
Полнота и правильность ответа	полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий	От 1 до 5
	излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил	
Степень осознанности, понимания изученного	обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры, дать анализ	От 1 до 5
	обнаруживает понимание материала, но не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения или привести свои примеры	
	нет понимания материала	
Четкость и грамотность речи	излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка	От 1 до 5
	излагает материал непоследовательно, нормы литературного языка не выдержаны	

Шкала оценивания №2. Текущая аттестация (рубежный контроль). *Семинар-обсуждение.*

Критерии	Показатели	баллы
Степень самостоятельности	Свободно применяет умение (выполняет действие) на практике, в различных ситуациях	От 1 до 5

выполнения действия (умения)	Применяет умение (выполняет действие) на практике, возможны незначительные ошибки	
Осознанность выполнения действия (умения)	Свободно комментирует выполняемые действия (умения), отвечает на вопросы	От 1 до 5
	В комментариях выполняемых действий имеются не значительные пропуски, не грубые ошибки, могут быть небольшие ошибки	
	допускает грубые ошибки, затрудняется отвечать на вопросы	

Шкала оценивания №3. Промежуточная аттестация. Экзамен

Критерии	Показатели ответа студента
1. Самостоятельность ответа 2. Полнота ответа 3. Собственный анализ и оценка	Студент самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя понятийный аппарат 5-от
	Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, используя понятийный аппарат 4-хор.
	Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, обосновал решение, используя понятийный аппарат 3- уд.
	Студент не решил учебно-профессиональную задачу, допустил ошибки, не смог аргументировать 2- неуд.

10. Примерный перечень заданий для самостоятельной работы и тематика докладов

Учитывая, что курс «История театра» заключается в первую очередь в изучении сохранившихся произведений драматургии, то в этом разделе вполне естественно расположить

список обязательных для прочтения пьес. Перед студентом ставится задача не просто прочитать пьесу, но и составить четкое представление о ней, проанализировать сюжет и систему образов, выбрать те, которые интересуют с точки зрения возможности их сценического воплощения и т.д. Необходимо знать сценические и киноверсии указанных в списке образцов мировой драматургии, приветствуется также подготовка самостоятельных отрывков из понравившихся пьес.

Пьесы, обязательные для прочтения.

Русская драматургия.

Фонвизин Д. И. Бригадир. Недоросль.

Капнист В. В. Ябеда.

Крылов И. А. «Модная лавка, Урок дочкам.

Грибоедов А. С. Горе от ума.

Пушкин А. С. Борис Годунов. Маленькие трагедии.

Лермонтов М. Ю. Маскарад.

Гоголь Н. В. Ревизор. Женитьба. Игроки.

Тургенев И. С. Нахлебник. Месяц в деревне. Холостяк.

Островский А. Я. Свои люди — сочтемся. Бедность — не порок. Доходное место. Гроза. Лес. Таланты и поклонники. Бесприданница. Волки и овцы.

На всякого мудреца довольно простоты.

Некрасов Н. А. Осенняя скука

Салтыков-Щедрин М. Е. Смерть Пазухина. Тени.

Сухова-Кобылин А. В. Свадьба Кречинского. Дело. Смерть Тарелкина.

Толстой А. К. Царь Федор Иоаннович. Смерть Иоанна Грозного. Царь Борис.

Дон Жуан.

Толстой Л. Н. Власть тьмы. Плоды просвещения. Живой труп.

Чехов А. П. Свадьба. Предложение. Медведь. Чайка. Дядя Ваня. Три сестры.

Вишневый сад. Медведь.

Андреев Л. Н. Жизнь человека. Анатэма. Дни нашей жизни. Собачий вальс.

Горький А. М. Мещане. На дне. Дети солнца. Дачники. Варвары. Враги.

Васса Железнова (2-я редакции), Егор Булычев и другие.

Блок А. Роза и крест. Балаганчик. Незнакомка.

Цветаева М. Приключение. Фортуна. Метель. Федра. Тесей.

Арбузов А. Таня. Иркутская история. Город на заре. Сказки старого Арбата.

Афиногенов А. Чудак. Машенька.

Алешин С. Все остается людям.

Бабель И. Закат.

Билль-Белоцерковский В. Шторм.

Булгаков М. Дни Турбиных. Бег. Зойкина квартира. Последние дни.

Вампилов А. Старший сын. Прощание в июне. Утиная охота.

Вишневский Вс. Оптимистическая трагедия.

Володин А. Моя старшая сестра. Пять вечеров. Назначение. Мать Иисуса

Иванов Вс. Бронепоезд 14-69.

Леонов Л. Нашествие. Золотая карета. Метель.

Маяковский В. Мистерия-буфф. Клоп. Баня.

Олеша Н. Заговор чувств. Список благодетелей.

Погодин Н. Темп. Поэма о топоре. Человек с ружьем. Аристократы.

Розов В. В добрый час! В поисках радости. Гнездо глухаря.

Рощин М. Валентин и Валентина. Старый новый год. Эшелон.

Шварц Е. Снежная королева. Дракон. Тень.

Эрдман Н. Самоубийца. Мандат.

Примерный перечень вопросов для самопроверки

1. Истоки русского драматического театра.
2. Русский театр конца XVII начала XVIII века.
3. Деятельность Ф. Волкова. Создание профессионального публичного театра.
4. Драматургия Сумарокова, Княжнина и Озерова.
5. Драматургия Д. Фонвизина: «Недоросль», «Бригадир».
6. Драматургия И.А. Крылова «Модная лавка», «Урок дочкам».
7. Актёрское искусство рубежа XVIII-XIX вв.
8. Драматургия А. Грибоедова.
9. Драматургия А.С. Пушкина. Общая характеристика.
10. Драматургия А. С. Пушкина: «Маленькие трагедии».
11. Драматургия М.Ю. Лермонтова: общая характеристика. «Маскарад».
12. Театральные взгляды Н.В. Гоголя.
13. Драматургия Н.В. Гоголя: общая характеристика.
14. Творческий путь М.С. Щепкина.
15. Актёрское искусство 1-ой по XIX в.: Мочалов и Каратыгин.
16. Драматургия И. С. Тургенева: общая характеристика.
17. Актёрское искусство середины XIX века.
18. Драматургия А.Н. Островского: общая характеристика.
19. Малый театр и актёрское искусство 2-ой пол XIX века.
20. Некрасов Н. А. «Осенняя скука». Драматургия М. Е. Салтыкова-Щедрина «Смерть Пазухина», «Тени».
21. Драматургия Сухова-Кобылина: общая характеристика. «Картины прошедшего».

22. А.К. Толстой. Общая характеристика драматических произведений.
23. Актеры Александринского театра 2-ой пол. XIX века.
24. Общая характеристика драматургии Л.Н.Толстого.
25. Эволюция драматургии А.П. Чехова.
26. А.П. Чехов. Одноактные пьесы. («Медведь», «Свадьба» и др.)
27. Ранние пьесы А.П.Чехова.
28. Поздние пьесы А. П. Чехова.
29. Общая характеристика деятельности К.С. Станиславского.
30. Создание Московского Художественного театра.
31. Общая характеристика драматургии Л.Н. Андреева.
32. Творчество В.Ф. Комиссаржевской.
33. Общая характеристика драматургии А.М. Горького.
34. Ранние пьесы А.М.Горького.
35. Послереволюционная драматургия А.М. Горький; «Васса Железнова» (2-я редакции), «Егор Булычев и другие».
36. Актёры МХТ.
37. Драматургия А. Блока.
38. Драматургия М. Цветаевой.
39. Этапы деятельности В.Э. Мейерхольда.
40. Творческий путь Е.Вахтангова.
41. Особенности театрального искусства послереволюционного периода.
42. Драматургия В. Маяковского: «Мистерия-буфф». «Клоп». «Баня».
43. Театральные эксперименты В.Э. Мейерхольда.
44. Русская драматургия послереволюционного периода: Вс. Иванов и Вс. Вишневский.
45. Камерный театр А.Я. Таирова.
46. Творческий путь М. Чехова.
47. Драматургия М.А.Булгакова.
48. Драматургия Н. Олеси и Н. Эрдмана
49. Драматургия А. Афиногенова.
50. Драматургия В.Розова.
51. Драматургия А. Вампилов.
52. Драматургия А. Володина.
53. Творческий путь А.В. Эфроса.
54. Деятельность Г.А. Товстоногова в БДТ.
55. О.Ефремов и создание «Современника». О. Ефремов во МХАТе.
56. Ю.Любимов и создание Театра драмы и комедии на Таганке.

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Книгообеспеченность дисциплины основной литературой

№	Литература
1	Маркин, Р. Е. Истоки режиссерской мысли [Электронный ресурс] : хрестоматия для студентов вузов : в 2 ч. Ч. 1 / Р. Е. Маркин ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств, Рязан. ин-т (фил.). - Рязань : Рязан. ин-т (фил.) МГУКИ, 2014. - 199 с. - Библиогр.: с. 196-197. - б. ц.
2	Маркин, Р. Е. Истоки режиссерской мысли [Электронный ресурс] : хрестоматия для студентов вузов : в 2 ч. Ч. 2 / Р. Е. Маркин ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств, Рязан. ин-т (фил.). - Рязань : Рязан. ин-т (фил.) МГУКИ, 2014. - 155 с. - Библиогр.: с. 151-152. - б. ц.

Книгообеспеченность дисциплины дополнительной литературой

№	Литература
3	Иллюстрированная история мирового театра : Пер. с англ. / под ред. Дж. Р. Брауна. - М. : БМММ АО, 1999. - 581, [1] с. : ил. - ISBN 5-88353-045-1 : 512-.
5	Алянский, Ю. Азбука театра / Ю. Алянский. - М. : Современник, 1998. - 237, [1] с. : ил. - (Под сенью дружных муз). - ISBN 5-270-01708-3 : 25-.
9	Театр : энциклопедия. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - 318, [1] с. : ил. - Загл.тит.л.: Энциклопедия.Театр. - ISBN 5-94849-106-4 : 220-.
10	Смолина, К. А. Сто великих театров мира / К. А. Смолина. - М. : Вече, 2004. - 479с : ил. - (Сто великих...). - ISBN 5-7838-0929-2 : 70-.
30	Бояджиев, Г. Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров / Г. Н. Бояджиев ; [ГИТИС]. - М. : ГИТИС, 2009. - 418, [1] с. - ("ГИТИС" - студентам. Учебники. Учебные пособия). - Библиогр.: с. 412-416. - ISBN 978-5-91328-046-2 : 631-40.

Литература, имеющаяся в библиотеке вуза:

Учебники и учебные пособия по всему курсу:

Путешествие в мир театра / [Авт.-сост. М.Елькина, Э.Алымова]. - М.: ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2002. - 224с : ил. - (Путешествие в мир).

акад. театр. искусства; под ред. Л.И. Гительмана. - СПб.: Изд-во СПГАТИ, 2007.

Путешествие в мир театра / [Авт.-сост. М.Елькина, Э.Алымова]. - М. : ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2002. –

акад. театр. искусства; под ред. Л.И. Гительмана. - СПб. : Изд-во СПГАТИ, 2007.

Театральная энциклопедия. В 5-ти т.т. Т. 1—5. М., 1961 —1967.

Альтшуллер А. Я. Театр прославленных мастеров. Очерки истории Александрийской сцены. — Л., 1968.

Асеев, Б.Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века : учебник / Б. Н. Асеев. - Изд. 2-е ; перераб. и доп. - М. : Искусство, 1977.

Поюровский, Б.М. Что осталось на трубе...или Хроники театральной жизни второй половины XX века / Б. М. Поюровский. - М. : Центрполиграф, 2000.

Русские драматурги XVIII—XIX вв. Монографические очерки. В 3-х тт. — Л.-М., 1959—1962.

Кугель А. Р. Театральные портреты. Л., 1967.

Хайченко Г. А. Советский театр. Пути развития. — М., 1982.

Хайченко Г. А. Страница истории советского театра

3. Рекомендации по самостоятельной работе

Самостоятельная работа студентов является важным дополнением аудиторных занятий и служит индивидуальному закреплению содержания курса. Целью самостоятельных занятий является прежде всего самостоятельная работа с литературой по данной дисциплине, посещение крупнейших музеев, галерей, изучение их постоянных экспозиций, знакомство с новыми выставками. Особое значение имеет приобретение навыков самостоятельного анализа художественных произведений, понимание взаимодействия и взаимовлияния различных видов искусства. При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется использовать дополнительную литературу, способствующую более глубокому изучению курса. Допускается использование любых доступных изданий рекомендуемых источников и интернет-ресурсов.

3.1.Виды самостоятельной работы студентов.

1.Семинарские занятия.

Подготовка к семинарским занятиям

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На

основе индивидуальных предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.

Работа с литературными источниками в процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

2. Подготовка доклада

Структура выступления

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. *Вступление* должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода. *Основная часть*, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. *Заключение* – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

3. Подготовка презентации

Все вопросы семинарского занятия по дисциплине «История ИЗО» предполагают подготовку презентации. Презентация - способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук». Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для

создания презентаций – MicrosoftPowerPoint. Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. Последовательность подготовки презентации: 1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться. 2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации). 3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления. 4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала. 6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер). 7. Проверить визуальное восприятие презентации.

Практические советы по подготовке презентации

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;
 - слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;
 - текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;
 - рекомендуемое число слайдов 17-22;
 - обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источников;
 - раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязаемым напоминанием;
- раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.

Тема 1. Этапы становления русского театра. Театральное искусство России в XVIII веке

Театральное искусство в древней Руси. Русский театр XVII— начала XVIII вв.

Народные истоки русского театра. Элементы театральности в русском фольклоре, в древнерусских обрядах и играх. Скоморохи — первые зачинатели профессионального актерского искусства. Многообразие деятельности скоморохов. Кукольная комедия о Петрушке. Ее социальная направленность. М. Горький о скоморохах и об образе Петрушки. Народные драмы «Лодка» и «Сказание о царе Максимилиане». Борьба церкви и царского

правительства против скоморохов. Указ царя Алексея Михайловича о запрещении скоморошества (1648).

Театр первой четверти XVIII в. Придворный театр Алексея Михайловича. Представление «Артаксерксово действо», осуществлённое пастором Грегори. Создание Школьного театра при Славяно-греко-латинской академии. Постановки торжественных спектаклей. Интермедии школьного театра. Феофан Прокопович (1681—1736) — драматург и теоретик школьного театра, автор трагикомедии «Владимир».

Государственный публичный театр в Москве (1702—1706). Руководство театром, его репертуар, актерское искусство. Причины закрытия театра. Открытие театра в Петербурге при дворе царевны Натальи Алексеевны.

Школьный театр при Петре I. Развитие любительского театра в демократических слоях городского населения. Близость его с народным театром. «Охочие комедианты». Идейная направленность и художественная особенность спектаклей любительского театра.

Театральное искусство и драматургия 2-й половины XVIII.

Развитие любительских театров демократических слоев городского населения. Устройство театральных представлений «охочими комедиантами» в Москве, Петербурге, Ярославле и других городах. Любительский театр кадетов Шляхетского корпуса.

Возникновение русской национальной драматургии. Классицизм в русской драматургии и театре. Национальное своеобразие, основные черты русского классицизма.

А. П. Сумароков (1718—1777) — создатель русской классицистской драматургии. Мировоззрение, эстетические взгляды Сумарокова. Трагедии «Синав и Трувор» (1750), «Хореев», «Дмитрий Самозванец» (1771). Значение Сумарокова для развития русского театра.

Создание русского национального театра. Ярославский любительский театр Ф. Г. Волкова. *Ф. Г. Волков* (1729—1763) - «отец русского театра» (Белинский), Многогранность общественной и творческой деятельности Волкова. Волков как актер, режиссер, педагог.

Связь театра Волкова с традициями народного искусства. Дебют труппы Волкова на придворной сцене. Учреждение русского государственного публичного театра в Петербурге в 1756 г. Историческое значение этого события. Репертуар, актерское искусство. Создание постоянного общедоступного театра в Москве и других городах.

Драматургия 70—90 гг. XVIII в.

Развитие классицистской драматургии. Возникновение политической трагедии и сатирической комедии. Острота политической проблематики трагедии Я. Б. Княжнина «Вадим Новгородский».

Сатирическое направление в русской драматургии второй половины XVIII в. Критика крепостничества с позиций дворянского просветительства.

Актерское искусство 2-й половины XVIII в.

И. А. Дмитревский (1734—1821) — соратник Волкова и выдающийся театральный деятель XVIII в. Основные этапы творческого пути. Широта актерского диапазона Дмитревского. Дмитревский - режиссер, педагог, историк русского театра.

Я. Д. Шумский (ум. 1806) - выдающийся русский комедийный актер XVIII в. Первые русские актрисы *Т. М. Троепольская* (ум. 1774) и *А. М. Мусина-Пушкина* (1740—1782). Особенности актерского искусства *Я. Е. Шушерина* (1753—1813), *П. А. Плавильщикова* (1760—1812) и др. *П. А. Плавильщиков* и его программа развития русского национального театра.

Тема 2. Русская драматургия к. XVIII –1-й четверти XIX в.

Д. И. Фонвизин (1745—1792) - основоположник русской сатирической комедии. Театрально-эстетические воззрения Фонвизина. Первые представления «Бригадира» и «Недоросля». Значение этих комедий в общественной и театральной жизни России XVIII в.

Антиклассицистские направления в театре 70—90 гг. Развитие сентиментализма. Жанр «слезной комедии» и его представители (В. И. Лукин).

Зарождение «мещанской драмы». Ее идейная направленность. Комедия Плавильщикова «Сиделец». Комедия Капниста «Ябеда».

Возникновение русской комической оперы. Особенности комической оперы. Первая русская комическая опера «Анюта» М. Попова. Антикрепостническая направленность комических опер Я. Б. Княжнина («Несчастье от кареты»), И. А. Крылова («Кофейница») и др. Фольклорные истоки сюжета и музыки оперы А. О. Аблесимова «Мельник-колдун, обманщик и сват».

Тема 3. Русская драматургия 1-й четверти XIX в.

Героико-патриотическая тема в «Дмитрии Донском» - трагедии *В. А. Озерова* (1770—1816). Своеобразие неоклассицистской трагедии Озерова. Значение трагедии для русского театра эпохи Отечественной войны 1812 г.

Комедии *И. А. Крылова* (1769—1844) «Модная лавка» и «Урок дочкам» — лучшие произведения русской сатирической драматургии начала XIX в.

Комедии *А. А. Шаховского* (1777—1846). Театрально-режиссерская и педагогическая деятельность Шаховского. Виднейшие представители водевильного жанра (Н. И. Хмельницкий, А. И. Писарев).

Декабристы и их роль в борьбе за самобытный русский национальный театр. Драматургия декабристов П. А. Катенина, В. К. Кюхельбекера и др. Двойственный характер их драматургии, классицистские и романтические черты драматургии декабристов.

Взгляды *А. С. Грибоедова* (1795—1829) на драму и театр. Ранние драматические произведения. Новаторский характер комедии «Горе от ума». Сценическая история первых представлений «Горе от ума».

Тема 4. Актерское искусство 1-й четверти XIX века.

Актерское искусство *А. С. Яковлева* (1773—1817) и *Е. С. Семеновой* (1786—1849).

Яковлев в героико-патриотической трагедии Озерова «Дмитрий Донской». Патриотическое звучание этой роли в период Отечественной войны. Яковлев — создатель образов Шекспира и Шиллера. Демократические черты творчества Яковлева. Элементы романтизма в искусстве Яковлева. А. С. Пушкин о Яковлеве.

Творческий путь *Е. С. Семеновой*. Многогранность ее актерского дарования. Основные сценические образы (Антигона - «Эдип в Афинах» Озерова, Ксения - «Дмитрий Донской» Озерова). Роли в западноевропейской драматургии. Творческое соревнование Семеновой с французской актрисой Жорж. Оценка творчества актрисы Пушкиным.

Тема 5. Русская драматургия 2-й четверти XIX века.

А. С. Пушкин (1799—1837) как теоретик театра и драмы. Критика классицистского театра. Противопоставление Пушкиным народного театра придворному, аристократическому. Сравнительный анализ драматургических систем Мольера и Шекспира. Пушкин о сущности трагедии как «судьбы человеческой, судьбы народной». «Истина страстей, правдоподобие

чувствований в предполагаемых обстоятельствах» - определение Пушкиным реализма в сценическом искусстве. Использование К. С. Станиславским этой формулы как закона актерского творчества. Драматургия Пушкина. Его замысел «решительного преобразования драматической нашей системы» в трагедии «Борис Годунов» (1825). Идея произведения. Художественный метод трагедии. «Маленькие трагедии» - новый этап драматургии Пушкина. Идеино-философская проблематика «Маленьких трагедий».

Драматургия *М.Ю. Лермонтова* (1814—1841). Драма М. Ю. Лермонтова «Маскарад» - наиболее совершенное произведение русского романтизма в области драматургии. Трагедии «Испанцы» и «Два брата».

Н. В. Гоголь и театр. Место театра в жизни и творчестве Гоголя (1809—1852). Отрицательное отношение Гоголя к современной романтической драме, мелодраме и водевилю. Требование создания «общественной комедии».

Гоголь о сценическом искусстве. Комментарии Гоголя к «Ревизору». Первое теоретическое обоснование реалистического актерского искусства и режиссуры.

Драматургия Гоголя. «Ревизор» (1836) - сатирическое обличение нравов царской России. Новаторское построение комедии. Первые постановки «Ревизора» на сцене Александрийского и Малого театров. Общественно-театральная борьба вокруг «Ревизора». Белинский о «Ревизоре».

«Женитьба» (1842). «Игроки» (1842). Особенности драматической интриги.

«Театральный разъезд после представления новой комедии» - театрально-эстетический манифест Н.В. Гоголя.

Тема 6. Актёрское искусство 2-й четверти XIX века.

Романтизм в актёрском искусстве. *П. С. Мочалов* (1800—1848) - крупнейший представитель романтизма в русском сценическом искусстве. Основные этапы творческого пути. Роли Мочалова в мелодраме, романтической драме, трагедиях Шекспира и Шиллера. Центральный образ Мочалова — графический герой, восставший против зла и несправедливости. Мочалов в роли Гамлета. Белинский о Мочалове-Гамлете. Особенности художественного метода Мочалова. Традиции искусства Мочалова в творчестве русских актеров XIX в.

В. А. Каратыгин (1802—1853) - крупнейший актер классицистской и романтической драмы. Каратыгин и Мочалов как представители двух противоположных направлений в актерском искусстве того времени. Основные роли Каратыгина. Метод работы над ролями. Высокое техническое мастерство. Появление реалистических тенденций в искусстве Каратыгина в 1840-е гг. Белинский и Герцен о Каратыгине.

В. И. Живокини (1808—1874) - крупнейший водевильно-комедийный актер. Связь искусства Живокини с традициями народного комического театра. Белинский о Живокини.

Н. О. Дюр (1807—1839) - один из популярных актеров Александрийского театра. Водевильный характер исполнения ролей в русской реалистической комедии. Гоголь о Дюре.

В. Н. Асенкова (1817—1841) — выдающаяся русская актриса Александрийского театра. Многогранность дарования Асенковой. Асенкова в водевилях и трагедийных ролях.

Становление реализма в актерском искусстве и творчество М. С. Щепкина (1788—1863). Щепкин - основоположник реализма в русском сценическом искусстве. Основные этапы творческой деятельности М. С. Щепкина. Идеинная связь Щепкина с прогрессивными деятелями культуры своего времени: Пушкиным, Шевченко, Гоголем, Белинским, Герценом

и др. Щепкин в репертуаре русской классической драматургии, исполнение им ролей Фамусова, Городничего, Подколесина, Кочкарева. Отстаивание Щепкиным принципов реализма Гоголя. Гуманизм и демократизм актера в изображении простых людей Щепкин в роли матроса Симона («Матрос»), Мошкина «Холостяк»), Кузовкина («Нахлебник»).

Щепкин - теоретик театра. Разработка им метода воспитания актера реалистического театра. Щепкин – режиссер. Щепкинские традиции в творчестве крупнейших мастеров русского театра. Белинский и Герцен о творчестве Щепкина.

А. Е. Мартынов (1816—1860) — великий русский актер демократического направления. Ранние роли в водевилях. Характер исполнения Мартыновым водевильных ролей, гоголевский «смех сквозь слезы». Исполнение ролей в комедиях Гоголя: Хлестаков, Бобчинский, Подколесин, Ихарев. Мартынов в роли Расплюева («Свадьба Кречинского»). Мартынов в комедиях Мольера. Близость Мартынову драматургии Островского. Образ Тихона («Гроза») — вершина творчества актера

И. И. Сосницкий (1794—1871) - крупнейший представитель реалистического направления в Александрийском театре. Исполнение Сосницким ролей в русской и западноевропейской классической комедии. Белинский об игре Сосницкого.

Тема 7. Драматургия 2-й половины XIX века.

Драматургия и театральная деятельность *А. Н. Островского* (1823—1886). Основные этапы драматургической деятельности. Широта охвата и глубина изображения русской действительности: «Свои люди - сочтемся» («Банкрот») (1849), «Доходное место» (1856), «Гроза» (1859), «На всякого мудреца довольно простоты», «Горячее сердце» (1868), «Лес» (1870), «Бесприданница» (1878), «Таланты и поклонники» (1881) и другие пьесы. Художественные особенности драматургии Островского. Значение пьес Островского для развития реалистического актерского искусства. Чернышевский и Добролюбов об Островском.

Театрально-эстетические взгляды Островского. Островский о воспитательном и просветительском значении театра. Критика им казенной сцены. Островский об актерском искусстве. Влияние Островского на последующее развитие русского театра.

И. С. Тургенев (1818—1883) и театр. Основные этапы драматургического творчества Тургенева. Тема «маленького человека» в комедиях «Холостяк» и «Нахлебник». Новаторский характер комедии «Месяц в деревне». Сценическая история драматургии Тургенева. Тургенев-драматург как предвестник «новой драмы».

М. Е. Салтыков-Щедрин (1826—1889) и театр. Театральная эстетика Салтыкова-Щедрина. Комедии «Смерть Пазухина» и «Тени».

Сатирическая драматургия *А. В. Сухово-Кобылина* (1817—1903). Мировоззрение и идейная направленность творчества. Трилогия «Картины прошедшего»: «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина». Её социально-обличительный пафос. Развитие в драматургии Сухово-Кобылина гоголевского принципа «общественной комедии». Сценическая история драматургии Сухово-Кобылина. *А. К. Толстой* (1817—1875) и русская историческая драматургия. Драматическая трилогия «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис». Сценическая история этих пьес. Трагедия «Дон Жуан».

Драматургия *Л. Н. Толстого* (1828—1910). Театральная эстетика Толстого. Критика современного дворянско-буржуазного театра. Толстой о драме («драма есть конфликт»). Идея создания театра для народа в 1880-е г. Основные этапы творчества Толстого-драматурга. «Власть тьмы» как народная трагедия. Комедия «Плоды просвещения». Драма «Живой труп».

Тема 8. Актерское искусство 2-ой пол XIX века.

П. М. Садовский (1818—1872) - выдающийся актер реалистической школы Малого театра, любимый актёр А.Н. Островского. Основные этапы творческого пути. Ранние роли в водевилях, переход к ролям в пьесах Гоголя, Тургенева, Сухова-Кобылина. Идеинная и творческая близость Садовского с Островским. Основные роли Садовского в пьесах Островского: Большой, Подхользин, Любим Торцов, Юсов, Курослепов и др. Представители «семьи Садовских» в Малом театре: М. П. Садовский (1847—1910) и О. О. Садовская (1850—1919) - продолжатели актерских традиций школы П. М. Садовского.

Краткая характеристика творчества виднейших актеров Малого театра 50—70-х гг.: *Л. М. Никулина-Косицкая* (1829—1868) - первая исполнительница главных ролей в пьесах Островского в 60-е гг. (Катерина — «Гроза» и др.). *С. В. Шумский* (1821 — 1878) и *И.В. Самарин* (1817—1885) - актеры школы Щепкина. *Г.Н. Федотова* (1846 – 1925). Исполнение ею главных ролей в пьесах Островского «Снегурочка», «Гроза», «Василиса Мелентьева», «Без вины виноватые», «Волки и овцы» и др.

Тема 9. Актерское искусство последней четверти XIX в.

М. Н. Ермолова (1853—1929) - великая русская трагическая актриса. Традиции реализма Щепкина и героической романтики Мочалова и искусство Ермоловой. Связь творчества Ермоловой с революционными идеями 60—70-х гг. Образы народных героинь в творчестве Ермоловой: Лауренсия («Овечий источник» Лопе де Вега), Жанна д'Арк («Орлеанская дева» Шиллера и др.). Революционное звучание лучших ермоловских ролей. Раскрытие в образах Островского духовной силы и морального благородства русской женщины: Катерина («Гроза»), Негина («Таланты и поклонники»), Тугина («Последняя жертва»), Кручинина («Без вины виноватые») и др. Ермолова в репертуаре современной западноевропейской драматургии (Ибсен). Станиславский о Ермоловой.

А. П. Ленский (1847—1908) - крупнейший актер Малого театра и театральный деятель последней четверти XIX в. Многосторонний подход к актерской работе; глубина и тонкость психологического анализа, яркая театральная выразительность образов, культура речи, огромное внимание к гриму, костюму. Основные роли Ленского в классической драматургии: Гамлет, Отелло, Ричард III. Роли в русской классической драматургии: Чацкий, Паратов, Лыняев, Фамусов и др. Теоретические и педагогические взгляды Ленского. Ленский как режиссер и театральный новатор. Станиславский о Ленском.

А. И. Южин-Сумбатов (1857—1927) в Малом театре. Реализм и элементы героической романтики. Роли в русской классической драматургии: Чацкий, Фамусов, Лыняев и др. Образы в драмах Шекспира, Шиллера, Гюго. Южин как актер классической комедии: Фигаро («Женитьба Фигаро» Бомарше), Болинброк («Стакан воды» Скриба). Борьба Южина за реалистические традиции в театральном искусстве.

М. Г. Савина (1850—1915) -- крупнейшая актриса Александринского театра. Особенность ее творческого дарования. Савина в пьесах Тургенева, Островского, Гоголя, Чехова и западных драматургов. Эволюция творчества Савиной. Уступки Савиной репертуару современных буржуазных драматургов. Общественно-театральная деятельность Савиной.

В. Н. Давыдов (1849 – 1925) - крупнейший мастер Александринского театра. Основные этапы творческого пути. Щепкинские и мартыновские традиции в искусстве Давыдова. Давыдов в русской классической комедии Грибоедова, Гоголя, Сухова-Кобылина, Островского. Педагогическая деятельность Давыдова.

К. А. Варламов (1848—1915) - выдающийся комедийный актер Александринского театра; мастер импровизации и буффонады. Роли в русской классической драматургии Гоголя, Островского, Сухова-Кобылина, Салтыкова-Щедрина. Социальная значимость и сценическая выразительность комедийных ролей.

П. А. Стрепетова (1850—1903). Связь искусства Стрепетовой с идеями революционного народничества 70-х гг. Провинциальный период деятельности Стрепетовой. Стрепетова на сцене Александрийского театра. Основные роли: Катерина («Гроза» Островского), Лизавета («Горькая судьбина» Писемского), Степанида («Около денег» Потехина), Матрена («Власть тьмы» Л. Толстого). Трагическая судьба женщины из народа - актерская тема Стрепетовой.

Тема 10. «Новая драма» в России. Творчество А.П. Чехова.

А. П. Чехов (1860—1904) и театр. Драматургия Чехова - новый этап в развитии русской реалистической драматургии. Чехов - водевилист. Пьесы «Медведь» (1888) , «Предложение» (1888), «Свадьба» (1889), «Юбилей» (1891). Пьесы «Леший» (1889) и «Иванов» (1888) - первые пробы в сфере драматургии большой формы. Основные драматургические произведения: «Чайка» (1896), «Дядя Ваня» (1896), «Три сестры» (1900), «Вишневый сад» (1903). Выражение в них общественных настроений русской интеллигенции периода подъема революционного движения. Художественные особенности пьес Чехова - тонкий психологизм, подтекст, сочетание поэтичности и обыденности.

Чехов и Художественный театр. Значение драматургии Чехова для русского и мирового театра. Чехов и современный театр.

Драматургия Л. Андреева. (1871 – 1919). Экспрессионистский период: «Жизнь человека», «Анатэма». Болезненно-упадочные настроения в драматургии этого периода. Постановки этих пьес во МХТ. Пьесы «Царь голод», «Дни нашей жизни», «Анфиса», «Собачий вальс», «Тот, кто получает пощечины». Пьеса «Милые призраки», написанная по мотивам биографии Ф.М. Достоевского.

А. М. Горький (1868—1936) и театр. Связь А. М. Горького с революционным движением. Дореволюционные пьесы Горького; «Мещане», 1901; «На дне», 1902; «Дачники», 1904; «Дети солнца», «Варвары», 1905; «Враги», 1906. Яркое отражение в драматургии общественных проблем и сложной психологии современного человека.

Тема «духовной оторванности интеллигенции - как разумного начала — от народной стихии» (Горький). Поздние драмы Горького: «Васса Железнова» (1-я редакция -1910; 2-я редакция -1936), «Егор Булычев и другие». Горький и Московский Художественный театр.

Тема 11. Создание МХТ и творческий путь К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.

Московский Художественный театр. Новаторская программа МХТ (основан в 1898 г.) и ее связь с идеями передовой русской эстетики XIX в. Использование в творческой практике лучших достижений мирового реалистического театра. Театральная деятельность К. С. Станиславского (1863—1938) и Вл. И. Немировича-Данченко (1858—1943) до создания МХТ. Создание Станиславским и Немировичем-Данченко Московского Художественного общедоступного театра (1898). «Царь Федор Иванович» А. К. Толстого — первый спектакль МХТ. Историко-бытовая линия спектаклей МХТ.

Постановки пьес Чехова в период 1898—1905 гг.: «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад», «Иванов». Новаторство в толковании пьес Чехова.

Общественно-политическая линия в репертуаре МХТ. «Доктор Стокман» Ибсена. Постановки пьес Горького «Мещане», «На дне», «Дети солнца». Увлечение воссозданием быта на сцене. «На дне» — творческая победа МХТ. Постановка «Детей солнца» в дни революционных событий 1905 г. Роль Горького в идейно-творческом развитии Художественного театра.

Актерское искусство Московского Художественного театра: К.С. Станиславский, И. М. Москвин, В. И. Качалов, О. Л. Книппер-Чехова, Л. М. Леонидов и др.

Начальный период деятельности *В.Э. Мейерхольда* (1874 – 1940): МХТ, студия на Поварской, театр В.Ф. Комиссаржевской, Императорские театры.

В. Ф. Комиссаржевская (1864 —1910) в Обществе искусства и литературы. Провинциальный период творчества актрисы. Комиссаржевская в Александрийском театре (1896— 1902). Театр В. Комиссаржевской на Офицерской. Сотрудничество с Мейерхольдом.

Тема 12. Театр России в XX века. Современное состояние театрального искусства

Достижения драматургии 1-ой пол XX века.

Символистский театр как наиболее распространенное модернистское течение. Символистская драма Л. Андреева. Теории символистской драмы и театра: В. Иванов, А. Белый и др.

Символично-поэтические драмы *А.А Блока* (1880-1921): «Незнакомка», «Балаганчик», «Роза и крест».

Театральная жизнь России в послереволюционный период.

Драматургия 20-40-х годов XX века.

Поэтические драмы *М.И. Цветаевой* (1892–1941): «Приключение», «Метель», «Фортуна», «Федра», «Тесей».

Драматургия *В.В.Маяковского* (1893-1930): «Мистерия–буфф», «Клоп», «Баня».

Драматургия *М.А.Булгакова* (1891-1940): «Зойкина квартира», «Дни Турбиных», «Бег», «Кабала святош», «Последние дни».

Драматургия *Н.Эрдмана* (1900- 1970): «Мандат», «Самоубийца».

Драматургия *Ю.Олеши* (1899-1960): «Заговор чувств», «Список благодетелей».

Драматургия *И.Бабея* (1894-1940): «Закат».

Драматургия *Вс.Иванова* (1896-1963): «Бронепоезд 14-69».

Драматургия *Н.Погодина* (1900-1962): «Темп», «Поэма о топоре», «Кремлевские куранты».

Драматургия *Вс.Вишневского* (1900-1951): «Оптимистическая трагедия».

Драматургия *А. Афиногенова* (1904-1941): «Чудак», «Страх», «Машенька».

Тема 12. Театральное искусство в послереволюционный период.

Студии Пролеткульта. Обращение Пролеткульта к современным советским пьесам. Театр «Синей блузы». Критика ошибочных положений Пролеткульта В. И. Лениным.

Организация в 1918 г. в Петрограде первого в мире детского театра. Открытие в Москве первого государственного театра для детей (1920). Создание широкой сети ТЮЗов. *А. А. Брянцев* (1883-1961), его роль в развитии детских театров.

Деятельность Мансуровской студии под руководством *Е. Б. Вахтангова*. (В последствии - Третья студия МХТ). Идеино-художественная программа Вахтангова. Триада «Время-Автор-Коллектив». «Фантастический» реализм. Основные принципы режиссерского искусства Вахтангова. Репертуар Третьей студии: «Чудо Святого Антония» М. Метерлинка (1921), «Принцесса Турандот» К. Гоцци (1922). Постановка «Гадибук» в Еврейской театральной студии «Габима» (1922). Режиссерское новаторство постановок Вахтангова

Театр им. Мейерхольда. Деятельность *Вс. Э. Мейерхольда* в послереволюционные годы. Программа «Театральный Октябрь» и её значение. Постановка пьесы Э. Верхарна «Зори». Работа Мейерхольда над «Мистерией-буфф» Маяковского: Петроград (1918), Театре РСФСР- 1 (1921). Создание ТИМА (с 1924 года- ГосТИМ).

Конструктивистские тенденции ТИМ в начале 20-х гг. Метод биомеханики в актёрском творчестве. Стремление Мейерхольда создать театр боевого политического репертуара. Лучшие спектакли этого периода: «Рычи, Китай» С. Третьякова (1925), «Клоп» (1929), «Баня» Вл. Маяковского, «Выстрел» А. Безыменского (1929), «Последний решительный» Вс. Вишневского (1931). Поиски Мейерхольдом новых средств сценической выразительности. Постановки по произведениям классической драматургии: «Доходное место» (1923), «Лес» (1924), «Ревизор» (1926), «Горе уму» (1928).

Крупнейшие актерские достижения в этих спектаклях: Бой - М. И. Бабанова («Рычи, Китай»), Присыпкин — И. В. Ильинский («Клоп»), Победоносиков - М. М. Штраух («Баня»), Э. Гарин – Хлестаков («Ревизор») и др.

Камерный театр. Путь театра от эстетизированных, внешне эффектных постановок к реалистической достоверности, к сближению с современностью. Использование *А. Я. Таирова* (1885-1950) музыки, пластики, ритма, пантомимы для усиления эмоционального звучания спектакля.

Характеристика выдающегося трагического дарования актрисы *А. Г. Коонен* (1889-1974). Главные роли в пьесах «Анриетта Лекувер» Э. Скриба и Э. Легуве (1919), «Федра» Ж. Расина (1921), Коммисара в «Оптимистической трагедии» В. Вишневского, мадам Бовари в инсценировке романа Г. Флобера и др.

Раскрытие темы трагедии личности в условиях капиталистической действительности на зарубежном драматургическом материале («Любовь под вязами», 1926, и «Негр», 1929, Ю. О. Нила). Социально-обличительные мотивы в постановке «Оперы нищих» Б. Брехта и К. Вейля (1930).

Первая постановка «Оптимистической трагедии» Вс. Вишневского (1933) – одно из значительнейших творений этого периода. Единение режиссёрского замысла (А. Таиров), художественного решения (В. Рындин) и актёрской игры (А. Коонен).

Театр Революции. Формирование театра Революции из Театра революционной сатиры (1922). Противоречивый характер репертуара театра в начале его творческой деятельности. Увлечение конструктивизмом. Приход в театр режиссеров *А. Д. Дикого* (1889-1955) и *А. Д. Попова* (1892-1961). Новый этап в развитии театра. Постановка пьес Н. Погодина «Поэма о топоре» (1931), «Мой друг» (1932).

Московский Художественный театр (Второй).

Преобразование Первой студии МХТ в МХТ-2 (1924).

М. А. Чехов (1891-1955) - художественный руководитель театра (1924—1927). Развитие им системы Станиславского. Черты экспрессионистского гротеска в воплощении темы обреченности монархической власти в спектакле «Эрик XIV» А. Стриндберга (режиссер Е. Б. Вахтангов, 1921). М.Чехов в роли Гамлета (режиссер А.Чабан) и Аблеухова в инсценировке романа А.Белого «Петербург».

Использование ярких, красочных традиций русского народного балагана в «Блохе» Е. Замятина (по Н. Лескову, 1925, режиссер А. Д. Дикий). Эмоционально острая, реалистическая постановка «Дела» А. В. Сухово-Кобылина (1927, режиссер В. М. Сушкевич). Лучшая на советской сцене постановка «Чудака» А. Афиногенова (1929, режиссеры И. Н. Берсенев и А. И. Чебан). Виртуозное актерское мастерство М. А. Чехова. Острая реалистически-гротескная режиссура А. Д. Дикого.

Тема 13. Советская драматургия 2-й пол XX века.

Пьесы *В. С. Розова* (1913-2004) и их созвучность настроениям времени: «В день свадьбы», «Вечно живые», «В поисках радости», «Гнездо глухаря».

Драматургия *А. Н. Арбузова* (1908-1986): «Город на заре», «Мой бедный Марат», «Таня», «Старомодная комедия», «Сказки старого Арбата».

Сказки-притчи *Е. Л. Шварца* (18961-958): «Тень», «Дракон», «Два клена», «Обыкновенное чудо».

А. В. Вампилов (1837-1972) и новизна его драматургии: «Прощание в июне», «Старший сын», «Прошлым летом в Чулимске», «Утиная охота».

Режиссерское и актерское искусство 2-й пол XX века.

Созвездие режиссеров: *Г. А. Товстоногов* (1915-1989), *А. В. Эфрос* (1925-1987), *А. Гончаров* (1918-2001), *О. Н. Ефремов* (1927-2000), *Ю. П. Любимов* (род. 1917), *М. А. Захаров* (род. 1933) и др.

Создание театра «Современник» *О. Ефремовым* (1956) и Театра драмы и комедии на Таганке *Ю. Любимовым* (1964).

8. Образовательные технологии

При реализации программы дисциплины Культурология используются различные образовательные технологии – во время аудиторных занятий (26 часов) занятия проводятся в виде лекций с использованием ПК и компьютерного проектора, и семинарских занятий в компьютерном классе с использованием специальных компьютерных и игровых программ, а самостоятельная работа студентов подразумевает индивидуальную работу студента в компьютерном классе или библиотеке (64 часа). Используются: проблемный метод изложения лекционного материала, обсуждение докладов и дискуссия по наиболее сложным вопросам темы на семинарских занятиях.

Лекции: проблемная, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция с применением интерактивных средств.

Семинары: доклады по обозначенной заранее теме, предложенной преподавателем, дополняемые развернутой дискуссией.

Кейс-задания – визуальное представление той или иной эпохи

Доклад-презентация по теме.

Критерии оценки: полнота раскрытия темы, корректность использования методов и представленных выводов, уместное использование терминологии, использование источников и литературы, не включённых в основной список, в том числе, литературы на иностранных языках, качество ответов на вопросы аудитории, соблюдение регламента презентации.

Примерный перечень вопросов для самопроверки

Истоки русского драматического театра.

Русский театр конца XVII начала XVIII века.

Деятельность Ф. Волкова. Создание профессионального публичного театра.

Драматургия Сумарокова, Княжнина и Озерова.

Драматургия Д. Фонвизина: «Недоросль», «Бригадир».

Драматургия И.А. Крылова «Модная лавка», «Урок дочкам».
 Актёрское искусство рубежа XVIII-XIX вв.
 Драматургия А. Грибоедова.
 Драматургия А.С. Пушкина. Общая характеристика.
 Драматургия А. С. Пушкина: «Маленькие трагедии».
 Драматургия М.Ю. Лермонтова: общая характеристика. «Маскарад».
 Театральные взгляды Н.В. Гоголя.
 Драматургия Н.В. Гоголя: общая характеристика.
 Творческий путь М.С. Щепкина.
 Актёрское искусство 1-ой по XIX в.: Мочалов и Каратыгин.
 Драматургия И. С. Тургенева: общая характеристика.
 Актёрское искусство середины XIX века.
 Драматургия А.Н. Островского: общая характеристика.
 Малый театр и актёрское искусство 2-ой пол XIX века.
 Некрасов Н. А. «Осенняя скука». Драматургия М. Е. Салтыкова-Щедрина «Смерть Пазухина», «Тени».
 Драматургия Сухово-Кобылина: общая характеристика. «Картины прошедшего».

 А.К. Толстой. Общая характеристика драматических произведений. Актеры Александринского театра 2-ой пол. XIX века.
 Общая характеристика драматургии Л.Н.Толстого.
 Эволюция драматургии А.П. Чехова.
 А.П. Чехов. Одноактные пьесы. («Медведь», «Свадьба» и др.)
 Ранние пьесы А.П.Чехова.
 Поздние пьесы А. П. Чехова.
 Общая характеристика деятельности К.С. Станиславского.
 Создание Московского Художественного театра.
 Общая характеристика драматургии Л.Н. Андреева.
 Творчество В.Ф. Комиссаржевской.
 Общая характеристика драматургии А.М. Горького.
 Ранние пьесы А.М.Горького.
 Послереволюционная драматургия А.М. Горький;
 «Васса Железнова» (2-я редакции), «Егор Булычев и другие».
 Актёры МХТ.
 Драматургия А. Блока.
 Драматургия М. Цветаевой.
 Этапы деятельности В.Э. Мейерхольда.
 Творческий путь Е.Вахтангова.
 Особенности театрального искусства послереволюционного периода.
 Драматургия В. Маяковского: «Мистерия-буфф». «Клоп». «Баня».
 Театральные эксперименты В.Э. Мейерхольда.
 Русская драматургия послереволюционного периода: Вс. Иванов и Вс. Вишневский.
 Камерный театр А.Я. Таирова.
 Творческий путь М. Чехова.
 Драматургия М.А.Булгакова.
 Драматургия Н. Олеси и Н. Эрдмана
 Драматургия А. Афиногенова.
 Драматургия В.Розова.
 Драматургия А. Вампилов.
 Драматургия А. Володина.
 Творческий путь А.В. Эфроса.
 Деятельность Г.А. Товстоногова в БДТ.
 О.Ефремов и создание «Современника». О. Ефремов во МХАТе.
 Ю.Любимов и создание Театра драмы и комедии на Таганке.

При работе над вопросами необходимо пользоваться справочной литературой, имеющейся литературой и интернет ресурсами.

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Книгообеспеченность дисциплины основной литературой

№	Литература
1	Маркин, Р. Е. Истоки режиссерской мысли [Электронный ресурс] : хрестоматия для студентов вузов : в 2 ч. Ч. 1 / Р. Е. Маркин ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств, Рязан. ин-т (фил.). - Рязань : Рязан. ин-т (фил.) МГУКИ, 2014. - 199 с. - Библиогр.: с. 196-197. - б. ц.
2	Маркин, Р. Е. Истоки режиссерской мысли [Электронный ресурс] : хрестоматия для студентов вузов : в 2 ч. Ч. 2 / Р. Е. Маркин ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств, Рязан. ин-т (фил.). - Рязань : Рязан. ин-т (фил.) МГУКИ, 2014. - 155 с. - Библиогр.: с. 151-152. - б. ц.

Книгообеспеченность дисциплины дополнительной литературой

№	Литература
3	Иллюстрированная история мирового театра : Пер. с англ. / под ред. Дж. Р. Брауна. - М. : БМММ АО, 1999. - 581, [1] с. : ил. - ISBN 5-88353-045-1 : 512-.
5	Алянский, Ю. Азбука театра / Ю. Алянский. - М. : Современник, 1998. - 237, [1] с. : ил. - (Под сенью дружных муз). - ISBN 5-270-01708-3 : 25-.
9	Театр : энциклопедия. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - 318, [1] с. : ил. - Загл.тит.л.: Энциклопедия.Театр. - ISBN 5-94849-106-4 : 220-.
10	Смолина, К. А. Сто великих театров мира / К. А. Смолина. - М. : Вече, 2004. - 479с : ил. - (Сто великих...). - ISBN 5-7838-0929-2 : 70-.
30	Бояджиев, Г. Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров / Г. Н. Бояджиев ; [ГИТИС]. - М. : ГИТИС, 2009. - 418, [1] с. - ("ГИТИС" - студентам. Учебники. Учебные пособия). - Библиогр.: с. 412-416. - ISBN 978-5-91328-046-2 : 631-40.

Литература, имеющаяся в библиотеке вуза:

Учебники и учебные пособия по всему курсу:

Путешествие в мир театра / [Авт.-сост. М.Елькина, Э.Алымова]. - М.: ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2002. - 224с : ил. - (Путешествие в мир).
 акад. театр. искусства; под ред. Л.И. Гительмана. - СПб.: Изд-во СПГАТИ, 2007.
Путешествие в мир театра / [Авт.-сост. М.Елькина, Э.Алымова]. - М.: ОЛМА-ПРЕСС Гранд, 2002. —акад. театр. искусства; под ред. Л.И. Гительмана. - СПб.: Изд-во СПГАТИ, 2007.
Театральная энциклопедия. В 5-ти т.т. Т. 1—5. М., 1961 —1967.
Альтшуллер А. Я. Театр прославленных мастеров. Очерки истории Александрийской сцены. — Л., 1968.
Асеев, Б.Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века : учебник / Б. Н. Асеев. - Изд. 2-е ; перераб. и доп. - М. : Искусство, 1977.
Поюровский, Б.М. Что осталось на трубе...или Хроники театральной жизни второй половины XX века / Б. М. Поюровский. - М. : Центрполиграф, 2000.
Русские драматурги XVIII—XIX вв. Монографические очерки. В 3-х тт. — Л.-М., 1959—1962.
Кугель А. Р. Театральные портреты. Л., 1967.
Хайченко Г. А. Советский театр. Пути развития. — М., 1982.
Хайченко Г. А. Страница истории советского театра

9. Авторские телевизионные программ

Рекомендуется посмотреть телевизионные программы автора, посвященные этапам истории театра, созданные в русле цикла «Человек в поисках прекрасного»:

1. Маги театра: К.С.Станиславский <http://www.youtube.com/watch?v=DKeEsTzfvZY>
2. Маги театра: В.Э.Мейерхольд. <http://www.youtube.com/watch?v=hezj5oou23M>
3. Маги театра: Е.Б.Вахтангов. http://www.youtube.com/watch?v=x_kYFQ9ht5M
4. Маги театра: А.Я. Тиров и А.. Коонен. <http://www.youtube.com/watch?v=00ondBImQTY>
5. Маги театра: М.А.Чехов. <http://www.youtube.com/watch?v=00ondBImQTY>

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО
 по направлению 52.05.02 «Режиссура театра»
 профиль подготовки «Режиссер драмы»

Автор (ы): кандидат искусствоведения, доцент Петрова О.Г.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.

Фонд оценочных средств
дисциплины
Сценическая речь

Направление подготовки: 52.05.02 - Режиссура театра
Профиль подготовки: Режиссер драмы
Квалификация (степень) выпускника: Специалист

Химки - 2021 г.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия УК-4.2. Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках УК-4.3. Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык	Знать: формы речи (устной и письменной); особенности основных функциональных стилей; языковой материал русского и иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; современные коммуникативные технологии; Уметь: ориентироваться в различных речевых ситуациях; понимать основное содержание профессиональных текстов на иностранном языке; воспринимать различные типы речи, выделяя в них значимую информацию; вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, с учетом межкультурного речевого этикета Владеть: изучаемым иностранным языком как целостной системой, его основными грамматическими категориями; навыками коммуникации, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия
ПК-4. Способность вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами	ПК4.1 Способность самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения сценических навыков. ПК4.2 Способность к созданию	Знать: основы психологии и педагогики творческой деятельности; специфику актерского искусства (в соответствии со специализацией); творческие ориентиры работы над ролями на основе замысла постановки; Уметь: формировать актерский творческий состав и осуществлять сотрудничество с

	художественных образов актерскими средствами на основе собственных замыслов.	актерами в работе над ролями и постановкой в целом; создавать условия для продуктивной репетиционной работы; привлекать к репетициям специалистов по пластике, сценической речи, музыке и вокалу, если этого требует материал роли; Владеть: различными способами репетиционной работы; методом действенного анализа пьесы и роли.
ПК-10. Способность руководить работой творческого коллектива в процессе осуществления сценической постановки	ПК10.1 Способность четко сформулировать цели, задачи, условия сотрудничества. ПК10.2 Обеспечение благоприятной для творчества психологической обстановки.	Знать: основы психологии творческой деятельности; этические принципы коллективного творчества; Уметь: объединять творческий коллектив на основе замысла постановки; формировать постановочную группу из творческих специалистов и актерский состав постановки; планировать и координировать работу творческого коллектива; формулировать творческие задания участникам постановки в соответствии со специализацией, корректировать их работу; обеспечивать благоприятную для творчества психологическую обстановку; Владеть: организационными навыками.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине "Сценическая речь"

Текущий контроль выполнения заданий осуществляется регулярно, начиная с I семестра. Контроль и оценивание выполнения теоретических заданий осуществляется в межсессионный и сессионные периоды посредством теле- коммуникационных технологий. Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи творческих заданий, опроса, письменных работ в завершении изучения каждого раздела. Система текущего контроля успеваемости служит в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию в ходе промежуточной аттестации.

Критерий оценки по дисциплине "Сценическая речь" на творческом экзамене и зачёте для заочного отделения.

1. Всякая творческая работа оценивается по результату.
2. Ясность и точность донесения смысла.
3. Степень присвоения авторского текста.
4. Выполнение знаков препинания.
5. Выполнение пауз и переходов от куска к куску.
6. Выполнение законов речи и логики речи (смысловые ударения, голосовые повышения и понижения).
7. Дикционная ясность и чёткость.
8. Культура (правильность) речи. (Соблюдение ударений в словах, орфоэпические

правила).

Шкала оценок:

«отлично» - ставится в случае полного выполнения следующих требований:

- Ясность и точность донесения смысла.
- Степень присвоения авторского текста.
- Выполнение знаков препинания.
- Выполнение пауз и переходов от куска к куску.
- Выполнение законов речи и логики речи (смысловые ударения, голосовые повышения и понижения).
- Дикционная ясность и чёткость.
- Культура (правильность) речи. (Соблюдение ударений в словах, орфоэпические правила).

«хорошо» - студент выполняет все требования, но делает 2-3 незначительные ошибки.

«удовлетворительно» - студент выполняет все требования, но делает 4-7 ошибок.

«неудовлетворительно» - студент не выполняет требований или делает более 7 ошибок.

Формы итогового контроля:

Экзамены: в 1,3, 6,8 семестрах.

Зачеты: в 2, 4,7 семестрах.

Контрольная работа: в 5 семестре.

Промежуточная аттестация в 1 семестре проводится в виде экзамена.

Требования к экзамену:

- коллективные и индивидуальные упражнения по дыханию и голосу;
- артикуляционная гимнастика;
- дикционная разминка (общая и индивидуальная);
- пословицы, чистоговорки, этюды, споры (индивидуальные и парные) цитаты.

Промежуточная аттестация во 2 семестре проводится в виде зачета.

Требования к зачету во 2 семестре.

- индивидуальные и коллективные голосовые упражнения;
- дикционная разминка (скороговорки и многоговорки);
- групповые упражнения для выработки навыков ансамблевого звучания;
- темпоритмические упражнения;
- коллективное чтение русской народной сказки или былины;
- небольшие фрагменты художественной прозы для освоения навыков смыслового, действенного, интонационно-логического текста и закрепление дикционных, орфоэпических и дыхательно-голосовых навыков. Работа над «видениями»;
- анатомия речеголосовой системы;
- законы орфоэпии (орфоэпический разбор текста и решение тестовых заданий).

Зачет проводится в два этапа: 1. Письменная работа по теории курса.

2. Показ тренинга и творческих работ студентов.

Промежуточная аттестация в 3 семестре проводится в виде экзамена

Требования к экзамену в 3 семестре.

- В третье семестре студенты сдают экзамен в виде ответов по билетам, включающим логику сценической речи и орфоэпию;
- Сдают тренинг, где присутствуют навыки коллективного рассказа;
- В качестве художественного материала студенты подбирают отрывок из художественной прозы от 1-го лица, отрывок должен содержать элементы описания и повествования;
- Работая над отрывком, студент должен определить тему, свою позицию по отношению к данной теме и то, что он хочет сказать зрителям;
- анализируя отрывок, студент присваивает мысли автора, присваивает авторский текст;
- студент должен определить основные события отрывка, через которые разворачивается сюжет, и те действия, через которые он достигает поставленной задачи;
- студент делает логический разбор отрывка. Делит текст на речевые звенья, разбирает логические паузы в соответствии с авторской мыслью, проставляет логические ударения;
- в показе работы зрителям, студент ведет повествование через «киноленту видений», которую передает аудитории.

Промежуточная аттестация в 4 семестре проводится в виде зачета.

Требования к зачету в 4 семестре.

- Работая над отрывком, студент должен определить тему отрывка, свою позицию по отношению к данной теме и то, что он хочет сказать зрителям;
- Студент должен уметь определять основные размеры стихотворного материала, способы рифмовки, владеть стихотворной формой, соблюдать структурные паузы;
- В показе работы зрителям, студент присваивает мысли автора, присваивает авторский текст; ведет повествование через «киноленту видений», которую передает аудитории;
- Использует голосовые возможности для раскрытия звуковых особенностей стиха, его музыкальности и кантилены.
- Студент делает письменную работу: идейно-тематический и логический разбор выбранного стихотворного материала и анализ стихотворной формы;

Промежуточная аттестация в 5 семестре проводится в виде контрольного урока.

Требования к контрольному уроку в 5 семестре

- В теоретической части контрольного урока студенты должны продемонстрировать умение работы с актером-исполнителем над прозаическим отрывком от 3-его лица; в письменной работе они делают идейно-тематический и логический разбор отрывка.
- В практическую часть входит тренинг по технике речи, на который выносятся самостоятельно составленные тренинги с учетом индивидуальных особенностей.
- Творческая часть показа состоит из прозаических отрывков от 3-его лица, над которыми студенты-режиссеры работали со студентами-актерами. В этих работах студенты должны показать навыки работы над голосоведением, ритмикой речи, дикцией и орфоэпией.

Промежуточная аттестация в 6 семестре проводится в виде экзамена.

Требования к экзамену в 6 семестре

- На творческом показе студенты должны представить грамотно составленную по законам драматургии композицию.
- Материал должен быть действительно разобран, иметь четко выраженный событийный ряд.
- оценивается идейно-тематический и режиссерский анализ самостоятельных литературных композиций (письменная работа);
- При чтении композиции обращается внимание на развитие сквозного действия и достижение сверхзадачи, на яркую художественную форму актерского воплощения композиции. Педагог контролирует методическую правильность выполняемых заданий и сформированные навыки владения голосом и дикцией.
- На зачете учитывается владение речевой техникой (голосовой и дикционной), речевой характерностью и навык словесного действия.
- Оценивается режиссерская работа с актером над исполнением литературной композиции.
- Зачет проходит в виде показа созданных студентами литературных композиций и показа рече-голосового тренинга на все элементы сценической речи.

Промежуточная аттестация в 8 семестре проводится в виде экзамена Требования к экзамену в 8 семестре.

Студенты сдают заключительный экзамен по сценической речи по всему пройденному курсу. Экзамен состоит из двух частей: теоретической и практической.

- На практический показ выносится индивидуальный тренинг по технике речи, который составляют и проводят студенты режиссеры самостоятельно. Педагог следит за точностью и методической грамотностью проведения тренинга.
- Студенты-режиссеры показывают свою режиссерскую работу над эстрадным монологом со студентом-актером.
- В теоретическую часть входит ответы по билетам, составленные по всему теоретическому курсу сценической речи.

Вопросы к экзамену по всему курсу дисциплины "Сценическая речь"

1. Назовите (и проскандируйте: та-та-та...) основные виды стоп в русском классическом стихосложении. Что такое стихотворный размер? Разберите стихотворный пример, определите особенности стиха.
2. Какими тремя способами может быть прочитано простое нераспространенное предложение? (приведите пример).
Разберите по логике прозаический пример и прочтите его.
3. Как произносятся А и О в начале слова? Сделайте орфоэпический разбор: «Лето прохлопали, осень протопали, а тут и снег на голову».
4. Что указывает на мягкость произнесения согласных звуков? Назовите несколько наиболее часто встречающихся сочетаний согласных, в которых необходимо смягчение 2-х или даже 3-х согласных, стоящих рядом в слове (приведите примеры). Разберите по орфоэпии пример: «Кто сеет да веет, тот не обеднеет».
5. В чем суть реформы В.Маяковского в стихосложении? (в какой системе написано большинство его стихотворений, какие нововведения он включил в стихи т.д.?). Разберите стихотворный пример.

6. Как читаются части текста, заключенные в скобки и кавычки?
Разберите по логике и прочтите прозаический пример.
7. В каких случаях сохраняется йотация гласных Е, Я, Ё, Ю, а в каких нет? (приведите примеры). Разберите по орфоэпии следующий пример:
«Кто языком штурмует - немного навоюет».
8. Как читаются групповые наименования (например, Анна Ивановна Петрова 1996 год), а также сдвоенные и утроенные слова и выражения (высоко-высоко, или у быка бела губа была тупа -тупа- тупа ... и т.д.)?
Разберите по логике и прочтите пример.
9. Что такое "Белый стих"? (если можете, приведите пример). Проанализируйте и прочтите стихотворный пример.
10. Как произносятся иноязычные слова в русском языке (например: Ромео, жюри, Жюль и т.д. и т.п.)?
Разберите пример по орфоэпии:
«Каковы встречи, таковы и речи».
11. Что такое "Гекзаметр"? Как он читается? Кто из русских поэтов переводил гекзаметр на русский язык, и всегда ли в этой форме стиха?
Разберите стихотворный пример и прочтите его.
12. Как читается сравнительный оборот, начинающийся словами "как", "словно", "точно"? (приведите примеры).
Разберите по логике и прочтите прозаический пример.
13. Как читаются сочетания гласных "АА", "ОА", "ОО", "АО"? (приведите примеры).
Разберите по орфографии пример:
«Язык болтает, а голова не знает».
14. Каковы принципы силлабической системы стихосложения? (если сможете приведите пример стихотворения, или автора, который писал в этой системе).
Разберите стихотворный пример и прочтите его.
15. Как читаются однородные члены предложения и группы однородных слов? (приведите примеры).
Разберите по логике и прочтите прозаический отрывок.
16. Каковы нормы произношения сочетания согласных "ЧН" (старомосковский и современная)?
Приведите примеры. Разберите по орфоэпии пример:
«Сделал дело - гуляй смело».
17. Что такое «Паузный стих», и каковы возможности приема «компенсации» (по возможности приведите примеры).
Разберите по стихосложению и прочтите следующий пример:
18. Что такое "Несогласованное определение", чем оно может быть выражено, к какому речевому такту принадлежит, и меняется ли место тактов логического ударения в зависимости от положения в нем несогласованного определения?
19. Какие нормы старомосковского говора Вы знаете? В работе над какими произведениями литературы и драматургии необходимо учитывать нормы старомосковского произношения?
Разберите по орфоэпии пример:
«Не было бы счастья, да несчастье помогло».
20. Какова суть Тонической системы стихосложения? Какая поэзия использует её

закономерности? Кто из поэтов, известных Вам писал свои стихи в тонической системе?

Разберите стихотворный пример.

21. Что такое «Люфт пауза»? С чем она связана в речи?

Разберите по логике прозаический пример и прочтите его.

22. Как произносятся сдвоенные гласные в середине слова, когда второй из них мягкий? (приведите примеры).

23. Разберите по орфоэпии пример:

«Чижик в чаще чушь чирикает».

24. Что за форма строфы - "Сонет"? Какие сонеты Вы знаете? В чем могут быть их различия? Проанализируйте стихотворный пример и прочтите

25. Как читается «Распространенное определение»?

Разберите по логике и прочтите прозаический пример.

26. Что за закон «Ассимиляции» в орфоэпии? Каковы его основные правила?

Разберите по орфоэпии следующий пример:

«Семь раз отмерь, а один раз отрежь».

27. Что такое "Строфа" и какие виды строф Вы можете назвать? (приведите примеры).

Разберите стихотворный пример и прочтите его.

28. Что такое "логическое ударение"? Что нужно произвести с текстом в процессе его анализа, чтобы выявить "главное логическое ударение" фразы, куска, отрывка?

Разберите по логике и прочтите прозаический пример.

29. Как произносится звук "Г" в словах "мягче" и "легче", а также в слове "бог"?

Сделайте орфоэпический разбор следующего примера:

«Кормила Мамаша Ромашу сывороткой из-под простокваши».

30. Что такое "Фермата"? Как читается эта пауза в стихе?

Разберите стихотворный пример и прочтите его.

31. Какими частями речи может быть выражено "согласованное определение и как меняется место логического ударения в группе подлежащего в зависимости от расположения в нем согласованного определения?

Разберите по логике и прочтите следующий пример:

32. Как произносятся русские имена и отчества?

Сделайте орфоэпический разбор следующего примера:

«Невелика птица синица, да умница».

33. Какие клаузулы Вы знаете? (приведите примеры слов с различными клаузулами). Произведите анализ стихотворного примера и прочтите.

34. Назовите положения, когда запятая не читается (т.е. не указывает на необходимость паузы в тексте).

Приведите примеры.

Разберите по логике и прочтите стихотворный пример:

35. Как произносится звук "И" после твердого согласного в сочетаниях: "В Индии", "с Инной", "так и так", "слон и моська", "Иван Иванович"

Сделайте орфоэпический разбор следующего примера:

«Мороз невелик, да стоять не велит».

36. Что за стихотворная форма "Александровский стих", каковы его особенности?

Назовите поэтов, использовавших его в своем творчестве.

Произведите анализ стихотворного примера и прочтите его.

37. Что такое "Психологическая пауза"? Где она ставится?
Разберите по логике и прочтите прозаический отрывок.
38. Как произносятся слова "хоть", "кабы", "мол", "коли"... и т.п., а также союз "да"?
Произведите орфоэпический разбор следующего примера:
«Дёшево, да мило, дорого, да гнило».
39. Чем стихотворная речь отличается от прозаической? Что такое стихи.
Разберите по логике и прочтите, а также произведите анализ стиха в предложенном Вам примере.
40. Как читаются обращения? Разберите по логике и прочтите прозаический пример.
41. Как произносятся окончания прилагательных на -ИЕ, -Ье? (приведите пример).
Разберите по орфоэпии следующий пример:
«Маленькое дело лучше большого безделья».
42. Что такое «Онегинская строфа»? Какова система ее построения и особенности рифмовки? Произведите логический разбор и анализ стихотворного примера.
43. Что такое "Дополнение" и как оно читается? Разберите по логике прозаический пример и прочтите его.
44. Каковы свойства ударения в русском слове? Чем отличается звучание гласного звука в безударном слоге от ударного? Приведите пример.
Разберите орфоэпически пример:
«Авось да небось до добра не доведут».
45. Какие системы стихосложения Вы знаете? К какой системе относится русское классическое стихосложение? Разберите стихотворный пример.
46. Что такое «Инверсия»? Как она влияет на логическое ударение в речевом такте?
Сделайте логический разбор прозаического отрывка.
47. Как произносятся гласные Е и Я в предударном положении и в начале слова?
Приведите примеры.
Произведите орфоэпический разбор текста:
«Хороша Маша, да не наша?»
48. Что значит «Замена» в стихотворных размерах ямб, хорей? Какие облегченные и утяжеленные стопы Вы знаете? Произведите анализ стиха данного примера.
49. Что такое «Отрывок»? Как он читается? Из чего состоит?

Тесты по всему курсу "Сценическая речь в театральном спектакле"

1. Мелодическая основа русской речи?

- а. восходящая
- б. восходяще-нисходящая
- в. нисходящая
- г. провисающая

2. Как читаются вводные слова:

- а. повышением голоса
- б. ускорением темпа и понижением голоса
- в. понижением голоса
- г. повышением голоса и замедлением темпа

3. Как читаются групповые наименования?

- а. выделяется логическими паузами на каждом слове
- б. читается слитно, логическое ударение на последнем слове
- в. логическое ударение падает на каждое слово группового наименования
- г. логическое ударение не падает на групповое наименование

4. Как читается сравнительный оборот, начинающийся словами "как", "словно", "точно"

- а. выделяется логическим ударением на сравнении
- б. выделяется паузой и логическим ударением на сравнении
- в. никак не выделяется
- г. выделяется паузой перед сравнением

5. Что такое «Люфт-пауза»?

- а. ритмическая пауза
- б. пауза умалчивания
- в. пауза для добора дыхания
- г. стиховая пауза

6. Как читаются обращения в начале предложения?

- а. выделяется паузой
- б. читается слитно с остальным текстом
- в. выделяется паузой и логическим ударением
- г. Никак не выделяется

7. Как читается "Дополнение"?

- а. выделяется паузой
- б. никак не выделяется
- в. выделяется паузой и логическим ударением
- г. логически выделяется

8. Какими частями речи может быть выражено "согласованное определение"?

- а. прилагательным
- б. причастием и прилагательным
- в. местоимением и порядковым числительным
- г. Всеми перечисленными здесь частями речи

9. Как меняется место логического ударения в группе в зависимости от расположения в нем согласованного определения?

- а. логически не ударяется
- б. если стоит после определяемого слова логически ударяется
- в. если стоит после определяемого слова логически не ударяется
- г. логически ударяется всегда

10. Как читается «Распространенное определение»?

- а. логически не ударяется

- б. если стоит после определяемого слова - логически ударяется
- в. если стоит после определяемого слова - логически не ударяется
- г. логически ударяется всегда

11. К какому речевому такту принадлежит "Несогласованное определение"?

- а. к группе подлежащего
- б. к группе сказуемого
- в. к группе обстоятельств
- г. образует самостоятельную группу

12. Как читается вопросительное предложение, не содержащее вопросительного слова?

- а. на слове, содержащем вопрос, голос понижается
- б. на слове, содержащем вопрос, голос повышается
- в. голос интенсивно повышается к концу предложения
- г. голос интенсивно понижается к концу предложения

13. Как читаются обращения в середине и конце предложения?

- а. выделяется паузой
- б. читается слитно с остальным текстом
- в. выделяется паузой и логическим ударением
- г. выделяется только логическим ударением

14. . Как меняется место логического ударения в группе в зависимости от расположения в нем несогласованного определения?

- а. несогласованное определение логически не ударяется
- б. логически ударяется если стоит после определяемого слова
- в. логически не ударяется если стоит после определяемого слова

15. «Словесное действие» - это:

- а. Основное средство общения между людьми в жизни и между партнерами на сцене
- б. Невербальное средство общения
- в. Телепатия
- г. Декламация

16. «Сверхзадача» - это:

- а. Главная цель, ради которой создаётся пьеса, актёрский образ или ставится спектакль.
- б. Задача зрителя
- в. Цель жизни актера
- г. Исторический термин

17. «Сквозное действие» - это:

- а. Действие атмосферы на исполнителя
- б. Путь борьбы, направленный на достижение сверхзадачи, на приближение к ней. Главное действие актера.
- в. Действие идущее мимо главного конфликта

г. Линия жизни главного героя

18. «Конфликт» - это:

- а. Столкновение интересов зрителя и главного героя
- б. Противоречие, которое является источником борьбы в пьесе.
- в. Борьба главных и второстепенных героев пьесы
- г. Невербальное средство общения

19. "Внутренний монолог" - это:

- а. Монолог животного
- б. Неслышная, тихая речь главных героев
- в. Отражение процесса непосредственного движения мысли и эмоций героя.
- г. Чревовещание.

20. "Подтекст" - это:

- а. Подстрочник переводчика иностранного языка
- б. Смысл, скрытый «под» текстом, т.е. не выраженный прямо и открыто, а вытекающий из повествования или диалога текста.
- в. Невербальное приспособление
- г. Метод работы артиста.

21. Перспектива речи - это:

- а. Донесение основной мысли при чтении вслух предложения, «цепочки» из нескольких предложений, законченных по мысли и композиционно, отрывка, рассказа, статьи, монолога и пр.
- б. Напевание фразы.
- в. Монотонное звучание речи
- г. Обратное воздействие прямому смыслу

22. Темпо-ритм речи - это:

- а. Скороговорение.
- б. Разница в темпе и ритме речи
- в. Скандирование стихов
- г. Звуковая организация речи при помощи чередования ударных и безударных слогов.

23. Невербальные (приспособление) средства общения - это:

- а. Агрессивное эмоциональное произнесение слов
- б. Жест, мимика, интонация, положение тела в пространстве
- в. Образы внутреннего видения
- г. Телепатия.

24. Какое значение имеет подсознание в речевом процессе?

- а. Никакое
- б. Руководит речевым процессом
- в. Помогает проявлять эмоции в речи
- г. Подсказывает нужные слова

25. «Видения» - это

- а. Образы, рисуемые нашим воображением
- б. Галлюцинации
- в. Реальный пейзаж, возникающий перед взором героя

г. Картина художника

26. Как произносится «Н» в словах: кашне, туннель, неодарвинизм, неоклассицизм?

- а. Мягко.
- б. В словах: кашне, туннель — твердо, в словах с приставкой «НЕО» — мягко.
- в. Твердо.
- г. В приставке «НЕО» — твердо, а в остальных словах — мягко.

27. Как произносится «Д» в иноязычных приставках «ДЕ», «ДЕЗ» в словах: демарш, дезавуировать, дедрамматизация?

- а. Мягко.
- б. Твердо.
- в. В словах: демарш, дедрамматизация - мягко, в слове дезавуировать - твердо.
- г. В словах: дезавуировать, демарш - мягко, в слове дедрамматизация - твердо.

28. Как произносится «Р» в словах: кабаре, реле, реквием, тред-юнион?

- а. Мягко.
- б. Твердо.
- в. В словах: кабаре, реле — мягко, в остальных — твердо.
- г. В словах: реквием, тред-юнион — мягко, в предыдущих — твердо.

29. Какие звуки — [Э], [ЙЭ] или [О], [ЙО] произносятся на месте буквы «Е» в словах: современный, афера, атлет, бытие, акушерка, передержка?

- а. Во всех указанных словах произносится [Э], в слове «бытие» — [ЙО].
- б. Во всех указанных словах произносится [О], в слове «бытие» — [ЙО].
- в. В словах: «современный», «передержка» — [Э]. бытие — [ЙЭ], в остальных — [О].
- г. В словах: «современный», «передержка» [О]. бытие — [ЙО], в остальных — [Э]

30. Твердо или мягко произносится «Р» в словах: а) риск, кричать, режиссер, капризный; б) рынок, зарыть, добрым, старым?

- а. а) Твердо; б) Мягко.
- б. а) Мягко; б) Твердо.
- в. Везде мягко.
- г. Везде твердо.

31. Как произносится сочетание «ЧН»? (Конечно, ленточный, Ильинична, свечной).

- а. Всегда как [ШН].
- б. Всегда как [ЧН].
- в. Как правило, произносится в соответствии с написанием, но в некоторых словах — как [ШН].
- г. Так, как пишется.

32. Сохраняется ли звук «О» в обеих формах в следующих глаголах: озаботить — озаб...чивать, отсрочить — отср...чивать?

- а. Не сохраняется, «О» переходит в «А».
- б. В слове «озабочивать» «О» сохраняется, в слове «отсрачивать» — переходит в «А».
- в. Во всех указанных случаях «О» сохраняется в литературном языке.
- г. В словах «озабочивать», «отсрачивать» «О» переходит в «А».

33. Как произносятся ударные гласные в следующих словах: вожу — возишь, возит; плачу — пл..тишь, запл..тишь, запл..тит; качу — к..тит, к..тишь; дарю — д..рит, д..ришь?

- а. Плачу — платить, заплатишь, заплатит; качу — катит, катишь; дарю — дарит, даришь.

- б. Плачу — плотишь, заплотишь, заплотит; качу — котит, котишь; да-рю — дорит, доришь.
- в. Плачу — платишь, заплотишь, заплотит; качу—катит, котишь; дарю — дарит, доришь.
- г. Плачу — плотишь, заплатит; качу — котишь, катишь; дарю — дорит, даришь.

34. Как произносятся «З» и «С» в словах: несессер, безе, _сентенция, сепсис?

- а. Мягко.
- б. Твердо.
- в. В словах: несессер, безе - твердо, в остальных - мягко.
- г. В слове несессер - мягко, в остальных - твердо.

35. Как произносятся простые числительные в сочетании с существительными? (Пять рублей, без пяти пять, две недели, с десятью рублями, три минуты)

- а. Как слабоударяемые.
- б. С полным ударением.
- в. Как безударные.
- г. Иногда как безударные, иногда с полным ударением.

36. Как произносятся окончания имен прилагательных «ГИЙ», «КИЙ», «ХИЙ»? (строгий, веский, тихий).

- а. В нейтральном стиле современного литературного языка — с мягкими согласными: КИЙ, ГИЙ, ХИИ. В сценической речи используется произношение с твердыми согласными, особенно там, где оно обусловлено рифмой, и в произведениях прошлого и начала этого века.
- б. Только с мягкими согласными,
- в. Только с твердыми согласными.
- г. В разговорном стиле не произносятся.

37. Как произносятся безударные сочетания гласных АО ОА, ОО, АА? (Наабум, по_арке, по_окну, кооператив).

- а. Как сочетание звуков [ОО].
- б. Как два «А» [АА].
- в. Как сочетание звуков [АО].
- г. Один из звуков выпадает

38. Зачем нужно обращать внимание на знаки препинания?

- а. Они передают мелодику речи
- б. они выявляют авторскую мысль
- в. знаки препинания мешают выполнению актерской задачи
- г. в устной речи они не читаются

39. При разборе худ. произведения, сначала необходимо:

- а. сделать логический разбор
- б. выучить текст наизусть
- в. определить "ТЕМУ", "ИДЕЮ" произведения (отрывка текста)
- г. сделать интонационный анализ текста

40. При художественном чтении произведения зрителям необходимо передавать:

- а. свои эмоции и чувства
- б. точный текст автора
- в. видения картин

г. точное интонирование знаков препинания

41. Речевой такт (синтагма) это:

- а. предложение
- б. смысловая группа слов
- в. отрывок текста
- г. фраза текста

42. Какие группы мышц участвуют при диафрагмально-смешанном дыхании?

- а. Межреберные мышцы
- б. мышцы живота
- в. диафрагма
- г. все вышеперечисленные мышцы

43. Психологическая пауза это:

- а. соответствующая знакам препинания
- б. отделяет речевые такты
- в. актерская пауза, не зависит от знаков препинания и речевых тактов
- г. ставится в конце предложения

44. Логическая пауза это:

- а. отделяет речевые такты
- б. соответствует знакам препинания
- в. актерская пауза, не зависит от зн.препин. и речевых тактов.
- г. ставится в конце предложения

45. Логическое ударение это:

- а. ударение в слове
- б. ударение в речевом такте на смысловом слове
- в. интонационное ударение на первом слове в предложении.
- г. интонационное выделение сказуемого

46. Как выделяется ударное слово в устной речи?

- а. никак не выделяется
- б. только повышением голоса
- в. понижением звука голоса и ускорением темпа-ритма речи
- г. усилением, повышением или понижением звука голоса и замедлением темпа

47. Как читаются слова в кавычках и цитаты:

- а. повышением голоса
- б. ускорением темпа и понижением голоса
- в. понижением голоса
- г. повышением голоса и замедлением темпа

48. Как интонируется вводное предложение?

- а. никак не выделяется
- б. только повышением голоса
- в. понижением звука голоса и ускорением темпа-ритма речи
- г. повышением голоса и замедлением темпа

49. Как в устной речи выделяется противопоставление:

- а. разницей тона
- б. логическим ударением и разницей тона
- в. никак не выделяется
- г. повышением голоса

50. Как в устной речи интонируется перечисление:

- а. остановкой на каждом перечисляемом слове
- б. повышением или понижением голоса
- в. особо не выделяется
- г. только повышением голоса

Ответы

№№ п\п	Буква ответа
1	б
2	б
3	Гб
4	б
5	в
6	в
7	в
8	г
9	б
10	б
11	в
12	б
13	б
14	б
15	а
16	а
17	б
18	б
19	б
20	б
21	а
22	г
23	б
24	б
25	а
26	г
27	а
28	б
29	а
30	б
31	в
32	в
33	а
34	в
35	а
36	а
37	б

38	б
39	в
40	в
41	б
42	г
43	в
44	а
45	б
46	г
47	г
48	в
49	б
50	г

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению 52.05.02 «Режиссура театра»
профиль подготовки «Режиссер драмы»
автор-составитель: доцент кафедры сценической речи Кравченко Л.В.

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
к рабочей программе ДИСЦИПЛИНЫ**

Сценическая речь

**Направление подготовки: 52.05.02 - Режиссура театра
Профиль подготовки: Режиссер драмы
Квалификация (степень) выпускника: Специалист**

Химки - 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ

Раздел 1. Общие вопросы теории сценической речи.

Тема 1. Предмет «Сценическая речь». Задачи курса. Взаимосвязь с другими предметами специализации.

Тема 2. Становление речевого искусства русского театра.

К.С.Станиславский и Вл.И.Немирович-Данченко о законах сценической речи. Речевое общение.

Сценической речь, как часть художественной системы театра. Речь на сцене в театре классицизма, романтизма и реализма. Новаторство М. С. Щепкина в искусстве сценической речи. Яркие представители русской театральной школы: П. С. Мочалов, М. Н. Ермоловой, мастера Художественного театра; борьба с декламационными штампами.

Традиции и новаторство в становлении речевого искусства российского театра в XX - XXI в.в.

Коммуникативность как главная функция речи. Основные закономерности общения как речевого действия.

Развитие реалистических традиций русского речевого искусства в творчестве К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

Тема 3. Основные особенности сценической речи в современном профессиональном и любительском театре.

Сценическая речь и характеристика стиля актёрского исполнения. Разговорность и нормативность сценической речи, её выразительность и действенность. Речевая характеристика образа.

Тема 4. *Общность и различие словесного действия актёрского искусства и искусства художественного слова.*

Общность творческого процесса чтеца и актёра. Единый характер словесного действия в обоих видах искусства. Специфические особенности искусства художественного слова.

Тема 5. *Методика проведения образовательной работы по сценической речи в любительском театральном коллективе.*

Значение образовательной работы. Цели и задачи, основные методы и формы проведения занятий.

Методическое обеспечение и литература к разделу.

а) Литература.

ОСНОВНАЯ

1. Сценическая речь : учеб. Для студентов театр. учеб. заведений/ ГИТИС: [предисл. и науч. ред. И.П.Козляниновой, И.Ю.Промтова]. – 4-е изд.: испр.- М.: ГИТИС. 2006. 530. [5] с. : ил.-
2. Сценическая речь : учеб. для студентов театр. учеб. заведений/ [науч. ред. И.П.Козляниновой, И.Ю.Промтова]. – 5-е изд.: испр. и доп. - М.: ГИТИС. 2009. 556. [1] с. : ил. – Библиогр.; с. 553.
3. Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос + DVD [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Е.И.Черная. – М.: Планета музыки. 2012.
4. Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос + DVD [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Е.И.Черная. ; – Москва.: Лань. Планета музыки, 2016. – 175 с.

б) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

1. Гурова В. И. Сценическая речь (работа над текстом): учеб. Пособие/ В.И.Гурова, Гонсовская М. В., Фролова Л. А. : Моск. Гос. ин-т культуры. – М.: МГИК, 1986. 79с.: табл. – 0-25.;
2. Петрова А. Н. Сценическая речь./ А.Н.Петрова. - М.: Искусство. 1981. – 189. [2] с.
3. Сценическая речь: Учебник / [С.А.Аристархова, И.П.Козлянинова, А.М.Кузнецова и др.; Предисл. И науч. Ред. И.П.Козлянинова, И.Ю.Промтова]. – М.: ГИТИС. 1995. – 623 с.: ил. – Прилож.: Устранение индивидуальных речевых недостатков: Прил. К учебнику «Сценическая речь». –М., 1995. – 52 с. – Библиогр.: с. 619. – ISBN 5-7196-0276-3.
4. Фролова, Л.А. Слово в драматическом спектакле (история и современность): Лекция / Л.А.Фролова; Моск. Гос. ун-т культуры. – М., 1996. – 17. [2]с.

в) Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1. Андроников И.Л. СЛОВО НАПИСАННОЕ И СЛОВО СКАЗАННОЕ.
<http://newfound.ru/konspekty/po-grupparam/slovo-napisannoe-i-slovo-skazannoeandronikov/> 10
2. Журавлев Д.Н. Об искусстве чтеца. Сб. «Искусство звучащего слова». Вып.1. С. 9. http://www.ksp-msk.ru/page_200.html
3. Аксенов В. Искусство художественного слова. М., 1962. С. 50.
Электронный каталог: http://catalog.unatlib.org.ru/cgi-bin/1/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IKNBU&P21DBN=IKNBU&S

21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0
&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%B8%D1%81%D0%BA
%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%87%D1%82
%D0%B5%D1%86%D0%B0

4. М.О.Кнебель Слово в творчестве актера. "[Библиотека Актера](http://www.proza.ru/2010/12/19/202)"
<http://www.proza.ru/2010/12/19/202>.

5. Ю. Алянский [«Театральные легенды», , «Александр Закушняк
:Объединяй и властвуй» Всероссийское театральное общество,
1973.\(интернет ресурс фильм\)](#)

6. Юрский С. Кто держит паузу. – [http://teatr-
lib.ru/Library/Yursky/Kto_derzhit_pauzu/](http://teatr-lib.ru/Library/Yursky/Kto_derzhit_pauzu/)Л., 1977

7. Маяковский В. В. Как делать стихи. [http://feb-
web.ru/feb/mayakovsky/texts/ms0/msc/msc-081-.htm?cmd=p](http://feb-web.ru/feb/mayakovsky/texts/ms0/msc/msc-081-.htm?cmd=p)

8. Запорожец Т. И. Логика сценической речи. – М., 1974.
http://ocdod.ucoz.ru/1111112015/zaporozhec_t-logika_scenicheskoy_rechi.pdf

Раздел 2. Логика сценической речи. Работа с литературно-художественным произведением.

Тема 1. *Литературно-художественное произведение и его характеристика.*

Искусство художественного слова как исполнительское искусство. Художественный образ в искусстве художественного слова. Критерии оценки исполнения литературного произведения.

Тема 2. *Работа над русской народной сказкой и былиной.*

Работа над мелодикой русской речи. Устойчивая длинная ударная гласная, редукция безударных гласных. Освоение разнообразия палитры говоров и диалектов русской речи.

Освоение ритмической структуры былины. Для былины характерен дольник и ударение на третьем слоге от начала строчки и на третьем слоге от конца строки.

Тема 3. *Цитаты. Публицистика.*

Погружение в материал. Присвоение. Умение доносить мысль в звучащей речи.

Тема 4. *Процесс подготовки литературно-художественного произведения для исполнения. Этапы работы.*

Выбор художественного материала. Критерии выбора: уровень художественного совершенства; композиционная целостность и законченность; соответствие материала речевым и личностным качествам исполнителя. Отбор материала – с учётом предполагаемой аудитории.

Общение, его аспекты, элементы общения.

Действительный анализ произведения. Первое восприятие произведения исполнителем. Определение темы, идеи, жанра произведения, сверхзадачи исполнения. Изучение творчества данного автора, его эпохи, а также эпохи, отражённой в произведении. Стил произведения как отражение авторского мироощущения. Пересказ текста своими словами как приём проникновения в авторский замысел.

События и действия. Сверхзадача и сквозное действие. Конфликт как основа произведения. Композиционное построение; роль кульминации в композиции. Подчинение главных и второстепенных событий сверхзадаче.

Пути воплощения сверхзадачи. Освоение предлагаемых обстоятельств. Видения. Внутренний монолог. Режиссерско-педагогическое решение произведения. Образ рассказчика и его отношение к происходящим в произведении событиям. Зависимость исполнения от психофизического самочувствия. Словесное действие. Исполнение литературного произведения. Приёмы непосредственной подготовки чтеца – любителя к акту исполнения.

Тема 5. *Художественная проза. Отрывки из художественной прозы от первого лица. Прозаические отрывки описательного характера.*

Присвоение текста. Я - в предлагаемых обстоятельствах образа, от имени которого идет повествование. Видения. Создание "киноленты видений".

Тема 6. *Законы логики в речевом действии.*

Два уровня логики речи, тесно связанные между собой: уровень «смысла» и уровень «значения». Законы логики в речевом общении: словесного действия, сверхзадачи, контекста сквозного действия, перспективы, нового понятия, сравнения и противопоставления, подтекста, создания линии видений.

Тема 7. *Правила логики речи.*

Понятие о речевом такте (звене, синтагме), логическом ударении, логической паузе. Единство фразы. Актуальное членение предложения; понятие темы и ремы («данного» и «нового»). Роль подтекста, оценки факта. Правила логики речи, связанные с грамматической структурой предложения (на уровне «значения»). Инверсия.

Тема 8. *Знаки препинания в речевом действии. Законы интонации в речевом общении.*

Знаки препинания как вспомогательное средство раскрытия содержания и смысла фразы. Интонационные законы. Необходимость владения моделями речевой интонации для более точного осуществления речевого действия.

Случаи несовпадения логической паузы со знаками препинания.

Особенности работы над сложным предложением и периодом.

Тема 9. Отрывки из художественной прозы от третьего лица.

Специфика работы над отрывком из художественной прозы от третьего лица. Предлагаемые обстоятельства рассказчика. Присвоение текста. Работа над образом рассказчика, от имени которого идет повествование.

Тема 10. Стихотворное произведение и особенности работы над ним.

Природа стихотворной речи, её специфика, отличие от речи прозаической. Краткая история возникновения стиха. Стихотворная речь и национальный язык. Ритм как важнейший компонент стиха. Стихотворная строка как ритмическая единица стихотворной речи. Соответствие творческой природы стихотворной речи требованиям реалистической школы театрального искусства.

Системы стихосложения. Русский народный стих. Тонический принцип соизмеримости строк, соответствующий природе русского языка. Силлабическая система, её особенности. Основные принципы силлабо – тонической системы. Причины появления в стихе стоп пиррихия и спондея. Вокальный (разностопный) стих, использование его особенностей в работе над басней и драматическим произведением. Стихотворная пауза. Цезура. Связь ритмической паузы с логической. Особая «перспективность» пауз переноса (зашагивания).

Рифма как одно из самых динамичных и организующих средств стиха. Классификация рифм. Белый стих.

Строфа. Виды строф. Особенности работы над различными видами строф. Звуковые (эвфонические) свойства стиха.

Инверсия как выразительное стихотворное средство. Новые формы стиха. Стихотворная реформа. В.В. Маяковского. Развитие в творчестве поэта лучших традиций русской поэзии. Рифмы в поэзии Маяковского. Деление стихотворной строки на доли («лесенки») с целью введения дополнительных ритмических пауз, уточняющих смысл и словесное действие.

Свободный стих и его особенности. Методические принципы работы над стихом. Одновременность работы над содержанием и формой стиха. Работа над стихотворными паузами, переносами, цезурами, рифмами в процессе создания поэтического образа. Использование ритмических закономерностей как «подсказов» изменения хода словесного действия.

Особенности работы над словом в стихотворном спектакле. Расширение «сферы действия» стихотворных закономерностей в драме по сравнению с другими жанрами. Необходимость «поэтического» решения всех выразительных средств спектакля. Определение места стихотворного слова в этом комплексе как главного средства сценического действия. Использование закономерностей стиха в раскрытии подтекстов роли.

Тема 11. Особенности работы над литературной композицией.

Принципы создания литературной композиции. Виды и классификация композиций по различным признакам. Сюжетные композиции. Бессюжетный литмонтаж. Режиссерская разработка исполнения композиции. Выразительные средства. Пластическое и музыкальное решение.

Тема 12. Методика проведения занятий в любительском театральном коллективе по овладению законами и правилами логики сценической речи.

Формы и методы работы. Средства наглядности.

Методическое обеспечение и литература к разделу.

Литература.

а) ОСНОВНАЯ

1. Сценическая речь : учеб. Для студентов театр. учеб. заведений/ ГИТИС: [предисл. и науч. ред. И.П.Козляниновой, И.Ю.Промтова]. – 4-е изд.: испр.- М.: ГИТИС. 2006. 530. [5] с. : ил.-
2. Сценическая речь : учеб. для студентов театр. учеб. заведений/ [науч. ред. И.П.Козляниновой, И.Ю.Промтова]. – 5-е изд.: испр. и доп. - М.: ГИТИС. 2009. 556. [1] с. : ил. – Библиогр.; с. 553.
3. Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос + DVD [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Е.И.Черная. – М.: Планета музыки. 2012.
4. Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос + DVD [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Е.И.Черная. ; – Москва.: Лань. Планета музыки, 2016. – 175 с.

б) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

1. Гурова В. И. Сценическая речь (работа над текстом): учеб. Пособие/ В.И.Гурова, Гонсовская М. В., Фролова Л. А. : Моск. Гос. ин-т культуры. – М.: МГИК, 1986. 79с.: табл. – 0-25.;
2. Петрова А. Н. Сценическая речь./ А.Н.Петрова. - М.: Искусство. 1981. – 189. [2] с.
3. Сценическая речь: Учебник / [С.А.Аристархова, И.П.Козлянинова, А.М.Кузнецова и др.; Предисл. И науч. Ред. И.П.Козлянинова, И.Ю.Промтова]. – М.: ГИТИС. 1995. – 623 с.: ил. – Прилож.: Устранение индивидуальных речевых недостатков: Прил. К учебнику «Сценическая речь». –М., 1995. – 52 с. – Библиогр.: с. 619. – ISBN 5-7196-0276-3.
4. Фролова, Л.А. Слово в драматическом спектакле (история и современность): Лекция / Л.А.Фролова; Моск. Гос. ун-т культуры. – М., 1996. – 17. [2]с.

в) Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1. Андроников И.Л. СЛОВО НАПИСАННОЕ И СЛОВО СКАЗАННОЕ.
<http://newfound.ru/konspekty/po-grupparam/slovo-napisannoe-i-slovo-skazannoeandronikov/> 10
2. Журавлев Д.Н. Об искусстве чтеца. Сб. «Искусство звучащего слова». Вып.1. С. 9. http://www.ksp-msk.ru/page_200.html
3. Аксенов В. Искусство художественного слова. М., 1962. С. 50.
Электронный каталог: http://catalog.unatlib.org.ru/cgi-bin/1/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IKNBU&P21DBN=IKNBU&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%B0
4. М.О.Кнебель Слово в творчестве актера. "[Библиотека Актера](http://www.proza.ru/2010/12/19/202)"
<http://www.proza.ru/2010/12/19/202>.
5. Ю. Алянский [«Театральные легенды», , «Александр Закушняк :Объединяй и властвуй» Всероссийское театральное общество, 1973.\(интернет ресурс фильм\)](#)
6. Юрский С. Кто держит паузу. – http://teatrlib.ru/Library/Yursky/Kto_derzhit_pauzu/Л., 1977
7. Маяковский В. В. Как делать стихи. <http://febweb.ru/feb/mayakovsky/texts/ms0/msc/msc-081-.htm?cmd=p>
8. Запорожец Т. И. Логика сценической речи. – М., 1974.
http://ocdod.ucoz.ru/1111112015/zaporozhec_t-logika_scenicheskoy_rechi.pdf

Раздел 3. Техника речи: дыхание, голос, дикция.

Тема 1. Понятие «Техника речи». Анатомия и физиология рече-голосового аппарата.

"Техника речи" - раздел дисциплины "Сценическая речь". Краткие сведения об анатомии и физиологии рече-голосового аппарата. Два отдела рече-голосового аппарата: центральный и периферический. Три системы периферического отдела: голосовая, артикуляционная, дыхательная. Гигиена рече-голосового аппарата актера и профилактика профессиональных заболеваний. Три теории голосообразования.

Тема 2. Снятие мышечных зажимов.

Освобождение мышц от зажимов. Влияние свободы мышц на формирование фонационного дыхания и звучание голоса.

Тема 3. Дыхание. Формирование фонационного дыхания.

Физиологическое и фонационное дыхание. Роль дыхания в воспитании речевого голоса. Типы дыхания. Смешанно – диафрагматический тип дыхания как основа постановки речевого голоса. Подготовительные упражнения для тренировки смешанно-диафрагматического (полного) типа дыхания. Носовое дыхание. Влияние осанки на процесс дыхания. Дыхательные упражнения в движении (от простых: полунаклонов, приседаний, ходьбы, упражнений со стульями – до более сложных: с мячом, со скакалкой, на кувырке, во время бега и т. д.). Тренировка фонационного дыхания на слогах, словах, пословицах, стихотворных текстах.

Тема 4. *Постановка речевого голоса.*

Голосообразование: основы резонаторного звучания, определение и укрепление центра голоса. Голосовые связки расположены в гортани в виде двух складок. Они образуют звук в момент прохождения воздуха через голосовую щель. Резонаторы – полости, увеличивающие полученный в результате колебания связок звук. К ним относятся грудная клетка, твердое небо, полость носа, зубы, лобные пазухи. Звук имеет различные характеристики – высота, сила, тембр, которые можно развивать при помощи упражнений.

Тема 5. *Дикция как средство художественной выразительности.*

Определение верных артикуляционных позиций гласных звуков.

Хорошая дикция как необходимое качество участника самодеятельного театрального коллектива. Артикуляционная гимнастика (упражнение для губ и языка). Кордiniрованная работа внешней и внутренней артикуляции.

Гласные и их роль в звучании. Артикуляция и характеристика гласных. Таблица гласных. Беззвучная артикуляция. Упражнения на тренировку гласных звуков в различных сочетаниях: слогах, словах, на материале пословиц, небольших стихотворных текстов. Упражнения.

Тема 6. *Согласные звуки. Их значение для формирования слова.*

Различные классификации согласных (по твердости и мягкости, звонкости и глухости, по месту образования). Артикуляция взрывных, фриктивных, сонорных, свистящих, шипящих согласных и аффрикат. Упражнения на тренировку произношения согласных в сочетании с гласными в слогах, словах, сочетаниях слов, пословицах.

Тема 7. *"Звуковые пучки", "Многоговорки".*

Дикционная тренировка сложных артикуляционных сочетаний - "Звуковых пучков" и "Многоговорок".

Тема 8. *К.С. Станиславский о значении работы над скороговорками.*

Влияние упражнений со скороговорками на дикционную четкость и чистоту. Практические упражнения со скороговорками. Рассказы из скороговорок.

Тема 9. *Голосовые регистры. Звуко-высотный и динамический диапазоны речевого голоса.*

Укрепление центра голоса, дальнейшее развитие голосовых навыков: звуко-высотный, динамический, диапазоны речевого голоса. Регистры. Смешанно-регистровое звучание. Упражнения для тренировки высотности и силы звука; верного распределения звука и слова в сценическом пространстве.

Тема 10. *Речевой "портрет".*

Особенности дыхания, голоса, дикции человека, определяющие его речевой "портрет". Подбор индивидуальных комплексов для исправления дикционных недостатков студентов.

Тема 11. *Темпо-ритмический диапазон речевого голоса.*

Речевая аритмия как типичное нарушение нервно-моторной регуляции речевых процессов. Ритмизированный пластический речевой тренинг.

Тема 12. *Комплексная система упражнений для тренировки и развития голоса и речи.*

Упражнения по речи и голосу, выполняемые в условиях конкретной работы с реальными предметами: мячом, скакалкой, палкой, стульями и т.д.

тренировка голоса в сложной сценической ситуации, в условиях большой физической нагрузки, активного поведения в сложных мизансценах (бег, прыжки, кувырки, упражнения с мячом и др.)

Коллективные упражнения этюды.

Тема 13. *Методика проведения занятий по технике речи в любительском театре.*

Метод косвенного воздействия на органы речи через организацию верного физического поведения. Метод игры в работе по речевой технике. Осознание технологических задач как подступов к творческой деятельности.

Методическое обеспечение и литература к разделу.

Литература.

а) ОСНОВНАЯ

1. Сценическая речь : учеб. Для студентов театр. учеб. заведений/ ГИТИС: [предисл. и науч. ред. И.П.Козляниновой, И.Ю.Промтова]. – 4-е изд.: испр.- М.: ГИТИС. 2006. 530. [5] с. : ил.-
2. Сценическая речь : учеб. для студентов театр. учеб. заведений/ [науч. ред. И.П.Козляниновой, И.Ю.Промтова]. – 5-е изд.: испр. и доп. - М.: ГИТИС. 2009. 556. [1] с. : ил. – Библиогр.; с. 553.
3. Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос + DVD [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Е.И.Черная. – М.: Планета музыки. 2012.

4. Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос + DVD [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Е.И.Черная. ; – Москва.: Лань. Планета музыки, 2016. – 175 с.

б) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

1. Гурова В. И. Сценическая речь (работа над текстом): учеб. Пособие/ В.И.Гурова, Гонсовская М. В., Фролова Л. А. : Моск. Гос. ин-т культуры. – М.: МГИК, 1986. 79с.: табл. – 0-25.;
2. Петрова А. Н. Сценическая речь./ А.Н.Петрова. - М.: Искусство. 1981. – 189. [2] с.
3. Сценическая речь: Учебник / [С.А.Аристархова, И.П.Козлянинова, А.М.Кузнецова и др.; Предисл. И науч. Ред. И.П.Козлянинова, И.Ю.Промтова]. – М.: ГИТИС. 1995. – 623 с.: ил. – Прилож.: Устранение индивидуальных речевых недостатков: Прил. К учебнику «Сценическая речь». –М., 1995. – 52 с. – Библиогр.: с. 619. – ISBN 5-7196-0276-3.
4. Фролова, Л.А. Слово в драматическом спектакле (история и современность): Лекция / Л.А.Фролова; Моск. Гос. ун-т культуры. – М., 1996. – 17. [2]с.

в) Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1. Андроников И.Л. СЛОВО НАПИСАННОЕ И СЛОВО СКАЗАННОЕ.
<http://newfound.ru/konspekty/po-grupparam/slovo-napisannoe-i-slovo-skazannoeandronikov/> 10
2. Журавлев Д.Н. Об искусстве чтеца. Сб. «Искусство звучащего слова». Вып.1. С. 9. http://www.ksp-msk.ru/page_200.html
3. Аксенов В. Искусство художественного слова. М., 1962. С. 50.
Электронный каталог: http://catalog.unatlib.org.ru/cgi-bin/1/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IKNBU&P21DBN=IKNBU&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%B0
4. М.О.Кнебель Слово в творчестве актера. "[Библиотека Актера](#)"
<http://www.proza.ru/2010/12/19/202>.
5. Ю. Алянский [«Театральные легенды», , «Александр Закушняк :Объединяй и властвуй» Всероссийское театральное общество, 1973.\(интернет ресурс фильм\)](#)
6. Юрский С. Кто держит паузу. – http://teatr-lib.ru/Library/Yursky/Kto_derzhit_pauzu/Л., 1977

7. Маяковский В. В. Как делать стихи. <http://feb-web.ru/feb/mayakovsky/texts/ms0/msc/msc-081-.htm?cmd=p>
8. Запорожец Т. И. Логика сценической речи. – М., 1974.
http://ocdod.ucoz.ru/1111112015/zaporozhec_t-logika_scenicheskoy_rechi.pdf

Раздел 4. Орфоэпия. Орфоэпические нормы современного русского языка.

Тема 1. *Краткая история русской орфоэпии. литературная норма и говор.*

Отражение в нормативном литературном произношении богатства русского языка, его мелодичности, выразительности.

Тема 2. *Особенности русского ударения.*

Роль ударения в орфоэпии. Ударение как интонационный и смысловой центр слова.

Тема 3. *Орфоэпические нормы современного русского языка. Произношение гласных. Произношение согласных. Основы транскрибирования текста.*

Произношение гласных звуков в сильной (ударной) и слабой (безударной) позициях. Звук и буква. Фонетическая транскрипция.

Фонетические законы оглушения звонких согласных в конце слова, ассимиляция, смягчение твердых согласных перед мягкими. Сочетания согласных.

Тема 4. *Исправление индивидуальных диалектных ошибок произношения.*

Практическая работа с индивидуальными особенностями произношения студентов. Упражнения для работы над правильным произношением.

Тема 5. *Произношение окончаний глаголов, прилагательных и другие сведения по орфоэпии.*

Произношение окончаний глаголов, прилагательных. Произношение некоторых имен и отчеств, слов иноязычного происхождения.

Тема 6. *Работа со словарем.*

Значение словарей для повышения речевой культуры. Виды словарей, их назначение. Методические принципы работы со словарем.

Тема 7. *Речевая характеристика образа.*

Характерность речи (диалекты, говоры, акценты, манерность речи) как выразительное речевое средство создания драматического образа.

Тема 8. *Методика проведения работы по орфоэпии в коллективе любительского театра.*

Методика проведения работы по освоению участниками самодеятельного коллектива норм литературного произношения. Образовательная работа в коллективе по орфоэпии. Индивидуальный подход в воспитании литературного произношения. План урока. Проведение пробного занятия.

Методическое обеспечение и литература к разделу.

Литература.

а) ОСНОВНАЯ

1. Сценическая речь : учеб. Для студентов театр. учеб. заведений/ ГИТИС: [предисл. и науч. ред. И.П.Козляниновой, И.Ю.Промтова]. – 4-е изд.: испр.- М.: ГИТИС. 2006. 530. [5] с. : ил.-
2. Сценическая речь : учеб. для студентов театр. учеб. заведений/ [науч. ред. И.П.Козляниновой, И.Ю.Промтова]. – 5-е изд.: испр. и доп. - М.: ГИТИС. 2009. 556. [1] с. : ил. – Библиогр.; с. 553.
3. Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос + DVD [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Е.И.Черная. – М.: Планета музыки. 2012.
4. Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос + DVD [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Е.И.Черная. ; – Москва.: Лань. Планета музыки, 2016. – 175 с.

б) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

1. Гурова В. И. Сценическая речь (работа над текстом): учеб. Пособие/ В.И.Гурова, Гонсовская М. В., Фролова Л. А. : Моск. Гос. ин-т культуры. – М.: МГИК, 1986. 79с.: табл. – 0-25.;
2. Петрова А. Н. Сценическая речь./ А.Н.Петрова. - М.: Искусство. 1981. – 189. [2] с.
3. Сценическая речь: Учебник / [С.А.Аристархова, И.П.Козлянинова, А.М.Кузнецова и др.; Предисл. И науч. Ред. И.П.Козлянинова, И.Ю.Промтова]. – М.: ГИТИС. 1995. – 623 с.: ил. – Прилож.: Устранение индивидуальных речевых недостатков: Прил. К учебнику «Сценическая речь». –М., 1995. – 52 с. – Библиогр.: с. 619. – ISBN 5-7196-0276-3.
4. Фролова, Л.А. Слово в драматическом спектакле (история и современность): Лекция / Л.А.Фролова; Моск. Гос. ун-т культуры. – М., 1996. – 17. [2]с.

в) Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1. Андроников И.Л. СЛОВО НАПИСАННОЕ И СЛОВО СКАЗАННОЕ.
<http://newfound.ru/konspekty/po-grupparam/slovo-napisannoe-i-slovo-skazannoeandronikov/> 10
2. Журавлев Д.Н. Об искусстве чтеца. Сб. «Искусство звучащего слова». Вып.1. С. 9. http://www.ksp-msk.ru/page_200.html
3. Аксенов В. Искусство художественного слова. М., 1962. С. 50.
Электронный каталог: http://catalog.unatlib.org.ru/cgi-bin/1/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IKNBU&P21DBN=IKNBU&S

21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0
&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%B8%D1%81%D0%BA
%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%87%D1%82
%D0%B5%D1%86%D0%B0

4. М.О.Кнебель Слово в творчестве актера. "[Библиотека Актера](http://www.proza.ru/2010/12/19/202)"
<http://www.proza.ru/2010/12/19/202>.

5. Ю. Алянский [«Театральные легенды», , «Александр Закушняк
:Объединяй и властвуй» Всероссийское театральное общество,
1973.\(интернет ресурс фильм\)](#)

6. Юрский С. Кто держит паузу. – [http://teatr-
lib.ru/Library/Yursky/Kto_derzhit_pauzu/](http://teatr-lib.ru/Library/Yursky/Kto_derzhit_pauzu/)Л., 1977

7. Маяковский В. В. Как делать стихи. [http://feb-
web.ru/feb/mayakovsky/texts/ms0/msc/msc-081-.htm?cmd=p](http://feb-web.ru/feb/mayakovsky/texts/ms0/msc/msc-081-.htm?cmd=p)

8. Запорожец Т. И. Логика сценической речи. – М., 1974.
http://ocdod.ucoz.ru/1111112015/zaporozhec_t-logika_scenicheskoy_rechi.pdf

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине "Сценическая речь в театральном спектакле".

В преподавании дисциплины «Сценическая речь в театральном спектакле» используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие смешанный, теоретико- и практикоориентированный характер дисциплины.

Методы обучения выбираются в соответствии с учебной темой, являются интерактивными и зависят от дидактических целей каждого конкретного занятия:

- разборы ситуаций посредством этюдного метода, метод действенного анализа, метод косвенного воздействия, метод показа и подсказа и пр.);
- дискуссии (метод логического анализа текста, обсуждение публичного выступления и пр.);
- выступления с докладами и сообщениями;
- творческие показы;
- аудиторные контрольные работы;
- внеаудиторные контрольные работы;
- тестирование;
- и т.д.

Формы работы: В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода предусматривает

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (лекции, тренинги по технике речи, ролевые игры, разбор конкретных ситуаций,) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных театров, государственных и любительских коллективов, мастер-классы экспертов и специалистов.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины "Сценическая речь в театральном спектакле".

В целом в учебном процессе они составляют не менее 70 % аудиторных занятий (полугрупповые, мелкогрупповые, индивидуальные занятия (по технике речи, орфоэпии, освоению методов работы над литературным произведением). Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют не более 25 % аудиторных занятий (определяется соответствующим ФГОС).

Средства обучения: графические средства (репродукции, рисунки, схемы, таблицы и т. п.); муляжи органов речевого аппарата; ТСО (видеозаписи, звукозаписи); учебники и учебные пособия.

***7. Перечень основной и дополнительной «Сценическая речь»;
перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", необходимых для освоения дисциплины.***

Литература к разделу.

а) ОСНОВНАЯ

1. Сценическая речь : учеб. Для студентов театр. учеб. заведений/ ГИТИС: [предисл. и науч. ред. И.П.Козляниновой, И.Ю.Промтова]. – 4-е изд.: испр.- М.: ГИТИС. 2006. 530. [5] с. : ил.-
2. Сценическая речь : учеб. для студентов театр. учеб. заведений/ [науч. ред. И.П.Козляниновой, И.Ю.Промтова]. – 5-е изд.: испр. и доп. - М.: ГИТИС. 2009. 556. [1] с. : ил. – Библиогр.; с. 553.
3. Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос + DVD [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Е.И.Черная. – М.: Планета музыки. 2012.
4. Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос + DVD [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Е.И.Черная. ; – Москва.: Лань. Планета музыки, 2016. – 175 с.

а) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

1. Гурова В. И. Сценическая речь (работа над текстом): учеб. Пособие/ В.И.Гурова, Гонсовская М. В., Фролова Л. А. : Моск. Гос. ин-т культуры. – М.: МГИК, 1986. 79с.: табл. – 0-25.;
2. Петрова А. Н. Сценическая речь./ А.Н.Петрова. - М.: Искусство. 1981. – 189. [2] с.
3. Сценическая речь: Учебник / [С.А.Аристархова, И.П.Козлянинова, А.М.Кузнецова и др.; Предисл. И науч. Ред. И.П.Козлянинова, И.Ю.Промтова]. – М.: ГИТИС. 1995. – 623 с.: ил. – Прилож.: Устранение индивидуальных речевых недостатков: Прил. К учебнику «Сценическая речь». –М., 1995. – 52 с. – Библиогр.: с. 619. – ISBN 5-7196-0276-3.
4. Фролова, Л.А. Слово в драматическом спектакле (история и современность): Лекция / Л.А.Фролова; Моск. Гос. ун-т культуры. – М., 1996. – 17. [2]с.

в) Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1. Андроников И.Л. СЛОВО НАПИСАННОЕ И СЛОВО СКАЗАННОЕ.
<http://newfound.ru/konspekty/po-grupparam/slovo-napisannoe-i-slovo-skazannoeandronikov/> 10
2. Журавлев Д.Н. Об искусстве чтеца. Сб. «Искусство звучащего слова». Вып.1. С. 9. http://www.ksp-msk.ru/page_200.html
3. Аксенов В. Искусство художественного слова. М., 1962. С. 50.
Электронный каталог: http://catalog.unatlib.org.ru/cgi-bin/1/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IKNBU&P21DBN=IKNBU&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%B0
4. М.О.Кнебель Слово в творчестве актера. "[Библиотека Актера](#)"
<http://www.proza.ru/2010/12/19/202>.
5. Ю. Алянский [«Театральные легенды», , «Александр Закушняк :Объединяй и властвуй» Всероссийское театральное общество, 1973.\(интернет ресурс фильм\)](#)
6. Юрский С. Кто держит паузу. – http://teatrlib.ru/Library/Yursky/Kto_derzhit_pauzu/Л., 1977
7. Маяковский В. В. Как делать стихи. <http://febweb.ru/feb/mayakovsky/texts/ms0/msc/msc-081-.htm?cmd=p>
8. Запорожец Т. И. Логика сценической речи. – М., 1974.
http://ocdod.ucoz.ru/1111112015/zaporozhec_t-logika_scenicheskoy_rechi.pdf

9. <http://diktory.com/dyhanie.html>
10. <http://festival.1september.ru/articles/514801/>
11. http://www.tamada70.ru/tehnika_rechi
12. <http://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/rech.php>
13. <http://www.teatr-benefis.ru/staty/scenicheskaya-rech/uprazhneniya/>
14. <http://lib.vkarp.com/2014/01/02/милованова-т-а-постановка-голоса-упра/>
15. <http://alecsandria-teatr.narod.ru/index/0-32>

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "Сценическая речь в театральном спектакле".

- Вопросы для углубленного самостоятельного изучения;
- Порядок проведения подготовки ко всем видам и формам работ, заявленным в данной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ студентов ПО ДИСЦИПЛИНЕ "СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ"

1 курс 1 семестр

Вопросы и задания для самостоятельной работы в межсессионный период:

1. Что изучает предмет "Сценическая речь"?
2. Какие задачи ставит перед студентом предмет "Сценическая речь"? Каковы её особенности и творческая природа.
3. В чем заключается единство языка и мышления. И.П. Павлов о второй сигнальной системе.
4. Какова взаимосвязь предмета "Сценическая речь" с другими предметами специализации: "Актерское мастерство", "Режиссура", "Сценическое движение" и пр.
5. Определите понятие «техника речи». К.С.Станиславский о речевой технике актера.
6. Назовите основные составляющие голосо-речевого аппарата.
7. В чем заключается гигиена голоса актера и профилактика профессиональных заболеваний?
8. Ежедневно выполняйте упражнения на снятие мышечных зажимов и свободу звучания, предложенные педагогом на практических занятиях: "Марионетка", "пальто на вешалке", "Камушек между лопатками", "Шарниры", "Подбородок к груди - на место", "Почесать затылком лопатки", "Буратино", "Ухо к плечу - на место", "Арбуз на веревочке",

- "Противоход плечами", "Птичка расчесывает перышки" и др.;
- Используйте упражнения, описанные в учебном пособии З.Савковой "Как сделать голос сценическим".
9. Что такое фонационное дыхание? Ежедневно выполняйте упражнения, формирующие навыки фонационного дыхания: "Упрямая свеча", "Задуть свечу", "Горячий выдох", "Запах сирени", "Воздушный шарик", "Резиновый мяч", "Насос", "Комарик" и пр.; упражнения "Стрельниковской гимнастики".
 10. Каковы принципы голосообразования: основы резонаторного звучания?
 11. Как определить центр голоса?
 12. Ежедневно выполняйте упражнения на укрепление центра голоса: "Мам молока нам", "Стоя ровно подуть перед собой, затем сложив губы трубочкой как бы подуть в эту трубочку вперед, свободно, не напрягаясь, потом погудеть у-у-у-у-у", "Упереться кончиком языка в твердое небо, направив его вертикально вверх, произвести звук, тянуть его на выдохе", "Сложить руки раковиной и поднести к лицу, так чтобы в ней оказались нос и подбородок погудеть на звуках "М" и "Н", "Вибрационный массаж" и пр.
 13. Дайте понятие "Культура речи".
 14. Что изучает раздел "Орфоэпия"?
 15. Сделать конспект главы "Орфоэпия" из учебника "Сценическая речь" изд. ГИТИС под ред. Ю.Промтовой, И.Козляниновой, зная нормы произношения гласных и согласных .
 16. Сделать конспект главы "Правильность речи: нормы ударения" с. 41: учебника: Б. Н. Головин Основы культуры речи. Издание второе, исправленное: Высшая школа. 1988. с. 320.
 17. Что такое фонематический слух, для чего его нужно развивать?
Перечислите основные качества фонематического слуха.
Первостепенной задачей в приобретении навыков техники речи является развитие и воспитание речевого слуха. Речевой слух является гласным регулятором и оценщиком голоса и речи, именно поэтому работа над его развитием и совершенствованием должна вестись на протяжении всех лет обучения. Выполните для этого упражнения: один студент стоит спиной к группе, остальные студенты по очереди говорят различные скороговорки, студент, стоящий спиной должен угадать, кто говорит; педагог произносит сложные звуко сочетания - студенты должны точно повторить их и пр.

Выполнение письменного практического задания:

Работа №1:

1. В художественной литературе найдите описания голоса и речи героя (речевой портрет). Проанализируйте текст, выделите основные параметры речи, прочтите так, чтобы передавать речевые особенности героя. Попробуйте воспроизвести все фонологические особенности, описанные в тексте.
2. Составьте речевой портрет на однокурсника или знакомого, используя все параметры голоса и речи.
3. Опишите впечатления от своего голоса и звукопроизношения. Сделайте звукозапись своей речи и дайте характеристику голосоречевых особенностей, воспринимаемых вами через аудиозапись. Чем отличается внутреннее (мышечное и вибрационное) восприятие своей речи от внешнего (слухового)?
4. Ведите «антисловарь», внимательно наблюдая за речью окружающих.
5. Регулярно прослушивайте аудиозаписи с голосами драматических актёров, мастеров слова с целью анализа и развития тонального слуха.
6. Проговаривайте будущие диалоги с кем-либо с целью развития внутренней речи.
7. Проверьте диагностическую способность своего фонационного слуха, сделав тембральный анализ голосов своей группы.

Работа №2

1. Разбор орфоэпический (сделать фонетическую транскрипцию) текста русской народной сказки или былины.
2. Расставить ударение в словах (предложенных педагогом).

1 КУРС 2 семестр

Задания для подготовки к зачету:

выучить и правильно выполнять:

- индивидуальные и коллективные голосовые упражнения;
- дикционную разминку (скороговорки и многоговорки);
- групповые упражнения для выработки навыков ансамблевого звучания;
- темпоритмические упражнения;
- небольшие фрагменты художественной прозы для освоения навыков смыслового, действенного, интонационно-логического текста и закрепление дикционных, орфоэпических и дыхательно-голосовых навыков. Работа над «видениями» - "Период";

знать:

- анатомию речевого аппарата;
- нормы орфоэпии (орфоэпический разбор текста и решение тестовых заданий).

Экзамен проводится в два этапа: 1. Письменная работа по теории курса (орфоэпия, техника речи).

2. Показ тренинга и творческих работ студентов.

ВОПРОСЫ ПО ОРФОЭПИИ

1. Сделать орфоэпический разбор следующего предложения:
Конституционалист из Константинополя пришел в ярость.
2. Произношение предударных «О» и «А» под (2).
Привести примеры и разобрать.
3. Проставьте правильно ударения:
бомбардировать значимость баловать
4. Сделать орфоэпический разбор следующего предложения:
Единственный художественный шедевр в этой галерее – это пейзаж Коровина.
5. Произношение сочетаний СЖ и ЗЖ в корне слова, на стыке приставки и корня и предлога и слова.
Привести примеры и разобрать.
6. Проставьте правильно ударения:
умерший новорожденный танцовщица
7. Сделать орфоэпический разбор следующего предложения:
Счетовод Счастливец подсчитывал деньги и обнаружил недостачу.
8. Произношение предударных гласных «Я» и «Е» под (2).
Привести примеры и разобрать.
9. Проставьте правильно ударения:
упрочение облегчить квартал
10. Сделать орфоэпический разбор следующего предложения:
Из-под пригорка, из-под подвыподверта зайчишка переподвыподвернулся.
11. Произношение сочетаний СЧ и ЗЧ в корне слова и на стыке корня и суффикса.
Привести примеры и разобрать.
12. Проставьте правильно ударения:
Некролог обеспечение апостроф
13. Сделать орфоэпический разбор следующего предложения:
Екатерина вскрикнула, завизжала и выскочила из двери.

14. Произношение безударных сочетаний АО, ОА, ОО, АА.
Привести примеры и разобрать.
15. Проставьте правильно ударения:
ходатайство симметрия откупорить
16. Сделать орфоэпический разбор следующего предложения:
Без четверти пять я уезжаю на дачу, а вернусь поздно.
17. Как изменяется звучание «И» после твердого согласного звука, когда «И» является союзом, или предлог или слово начинается с «И».
Привести примеры и разобрать.
18. Проставьте правильно ударения:
одновременно отдал щавель
19. Сделать орфоэпический разбор следующего предложения:
Извозчик Расчупкин расчувствовался и заплакал.
20. Как произносятся звонкие согласные в конце слов?
Привести примеры и разобрать.
21. Проставьте правильно ударения:
Кладовая кухонный завидно
22. Сделать орфоэпический разбор следующего предложения:
Расчувствовавшаяся Лукерья рассорилась с не- расчувствовавшимся Николкой.
23. Произношение глагольных окончаний на «ТСЯ» и «ТЬСЯ».
Привести примеры и разобрать.
24. Проставьте правильно ударения:
мытарства всегда тай кедровый
25. Сделать орфоэпический разбор следующего предложения:
В двенадцать с четвертью часа из-под Костромы, из-под Костромщины выехал велосипедист.
26. Произношение окончаний прилагательных во множественном числе «ЫЕ», «ИЕ».
Привести примеры и разобрать.
27. Проставьте правильно ударения:
собрались пуловер подал
28. Произношение безударных гласных «Я» и «Е» под (1).
Привести примеры и разобрать.
29. Сделать орфоэпический разбор следующего предложения:
Солнце медленно опустилось за выжженные холмы.
30. Проставьте правильно ударения:
толика убыстриться исповедание

31. Сделать орфоэпический разбор следующего предложения:
Князь Иван Иванович очень близкий родственник княгини Живоглотовой.
32. Произношение сочетаний «ТЧ» и «ДЧ» в словах и на стыке двух слов.
Привести примеры и разобрать.
33. Проставьте правильно ударения:
красивее иприцы петля петель петли
34. Сделать орфоэпический разбор следующего предложения:
*Коль любить, так без рассудку,
Коль дружить, так не на шутку.*
35. Произношение сочетаний «СШ» и «ЗШ» в словах и на стыке двух слов.
Привести примеры и разобрать.
36. Проставьте правильно ударения:
бряцание бряцаю бряцает гербы добыча
37. Сделать орфоэпический разбор следующего предложения.
*У парня, у подводчика,
С испугу вожжи выпали
И волос дыбом встал.*
38. Произношение предударного «Е» под (2) после твердых согласных
«Ш» «Ж» «Ц»
Привести примеры и разобрать.
39. Проставьте правильно ударения:
желчь или жёлчь свёкла или свекла гренки
40. Сделать орфоэпический разбор следующих предложений.
*Взялся за гуж – не говори, что не дюж.
Чужим умом жить – добра не нажить.*
41. Что такое «орфоэпия»? Что она изучает?
42. Проставьте правильно ударения:
стены, на стенах, по стенам звонит мастерски
43. Сделать орфоэпический разбор следующих предложений.
*Молодец против овец, а против молодца и сам овца.
Как аукнется, так и откликнется.*
44. Что такое редукция? Какие виды редукции гласных вы знаете?
45. Проставьте правильно ударения:
творог кулинария тефтели
46. Сделать орфоэпический разбор следующего предложения
*Коль умеешь взяться за дело, так и снег загорится, а не умеешь – и
масло не вспыхнет.*
47. Что такое «закон ассимиляции»?

48. Проставьте правильно ударения:

плесневеть филистер простынь или простыня, простыни

Вопросы и задания по технике речи:

1. Какова функция гласных в речи? Охарактеризуйте гласные звуки речи.
2. Роль гласных звуков в звучании.
3. Роль согласных звуков в речи. Назовите способы классификации согласных звуков?
4. Назовите способы снятия мышечных зажимов для подготовки речевого аппарата к звучанию.
5. Что мы понимаем под осанкой и каково её влияние на процесс дыхания?
6. Какие типы дыхания встречаются в жизни? Какой тип дыхания лежит в основе формирования речевого голоса?
7. Понятие «опора дыхания». С какими ощущениями связана опора звука?
8. Назовите основные приёмы определения центра голоса.
9. Каково значение резонирования в развитии речевого голоса?
10. Какие виды массажа используются в речеголосовом тренинге?
11. Какие типы скороговорок особенно вырабатывают чёткость дикции?
12. Каковы условия звучания сценической скороговорки?
13. Какова роль слуха в совершенствовании речевого мастерства?
14. С помощью каких упражнений формируется речевой слух?
15. Назовите способы снятия мышечных зажимов для подготовки речевого аппарата к звучанию.
16. Как осанка влияет на процесс дыхания?
17. Что такое дикция? Как над ней работать?
18. Понятие «артикуляция». Виды артикуляций.
19. Как особенности артикуляции человека влияют на процесс формирования речевого голоса?

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

I. Задание: составить словесный портрет человека, увиденного однажды, привлёкшего внимание, запечатлевшегося в памяти.

II. Задание:

1. Найти законченный смысловой отрывок из русской классики описательного характера: описание человека ("портрет"), интерьера помещения, природы, городского пейзажа и т.п.
2. Сделать идейно-тематический разбор данного отрывка:
- определить тему отрывка и сформулировать ее, ответив на вопрос: "О чем?"

- определить идею отрывка, ответив на вопрос: "Что хотел сказать автор?"
- определить свою сверхзадачу (сверхзадачу исполнителя), ответив на вопрос: "Для чего я это делаю?" и сформулировав ее при помощи глагола в побудительном наклонении, очень емко и эмоционально, как телеграмму слушателю.

III. Задание: Продолжать осваивать теорию и методику работы над дыханием, голосом и дикцией, пользуясь специальной литературой /список литературы прилагается/.

IV. Задание: Проводить каждодневные тренировки межреберного диафрагматического дыхания, развивать активность дыхательных мышц.

V. Задание: Работать над совершенствованием дикции.

VI. Задание: Студентам, имеющий говор или акцент, ежедневно повторять полученные на сессии и разработанные самостоятельно упражнения, в целях практического освоения орфоэпических норм русской речи.

VII. Задание: Определить тип дыхания, активность дыхательных мышц, выявить голосо-речевые недостатки, отклонения от норм литературного произношения у двух участников театрального коллектива. Данные записать.

2 КУРС 3 семестр

Вопросы по разделу «Логика речи»:

1. Роль логики речи в искусстве словесного действия.
2. Какие законы логики речи вы знаете?
3. Что такое речевой такт?
4. Что такое логическая пауза?
5. Какова роль логической паузы в речи?
6. Какие виды пауз вы знаете?
7. Назовите основные составляющие интонации русской речи.
8. Перечислите основные интонационные конструкции русской речи. Какова мелодика их звучания?
9. Как читаются знаки препинания?
10. Что такое логическое ударение? Какое оно имеет значение?
11. Чтение согласованных определений.
12. Как читаются несогласованные определения?
13. Как следует читать обстоятельственные слова?
14. Каким приёмом следует читать вводные слова и вводные предложения?
15. Как читаются однородные члены предложений?
16. Как читаются сложноподчинённые предложения?
17. Как читаются сложносочинённые предложения?

18. Как читаются противопоставления и сравнения?
19. Что такое период? Как следует читать период?
20. Логическая пауза, её роль в звучащем в тексте.
21. Понятие и значение речевых тактов.
22. Принцип группировки слов в речевые такты.
23. Роль знаков препинания в процессе деления текста на речевые такты.
24. Соединительная и разъединительная роль логических пауз.
25. Мелодика выражения развивающейся в речевых тактах мысли.
26. Интонирование знаков препинания. Каков интонационный рисунок повествовательного предложения?
27. Какова роль мелодики в речевом действии?
28. Что такое "Логическое ударение" в речи?
29. Градация логических ударений.
30. Какой характерный признак интонационного выделения ударного слова в русской речи?
31. Что надо знать об эмоциональной функции интонации речи?
32. Путь логического анализа текста.
33. Способы выделения противопоставляемых понятий.
34. Закон выделения нового понятия.
35. Произношение многословных выражений единого понятия.
36. Закон выделения повторяющихся слов.
37. Логическая интонация перечисления.
38. Виды логических перечислений.
39. Интонационное выделение вводных предложений.
40. Логическая интонация фраз, выражающих вопрос.
41. Работа над логической перспективой связанного текста.
42. Период. Его построение и чтение.
43. Понятие "Перспективы" речи.

Задание на межсессионный период

1. Ознакомьтесь с литературой по технике речи и составьте следующие тренировки: дыхательный, на освобождение фонационных путей, аутогенный тренинг, тренинг резонаторного звучания.
2. Изучите артикуляционные уклады согласных звуков, составьте схемы тренировки звуков Ш и Ж, В и Ф, Г и К, Ч, Щ, Л. Подберите слоговой, словесный и литературный (чистоговорки, скороговорки, стихи, тексты) материал для тренировки.
3. Составьте дикционный тренинг, направленный на развитие общей дикционной выразительности, соблюдая принцип от простого к

- сложному: тренировка звуков в простых слогах, тренировка звуков в соседстве со звуками, схожими по артикуляции, тренировка звука в соседстве с согласными разных артикуляционных укладов, тренировка звука в труднопроизносимых звукосочетаниях, тренировка дикции на односложных словах, тренировка дикции на литературном материале (скороговорки, чистоговорки, тексты).
4. Исследуйте звуки речи через цвет, запах, вкус, форму.
 5. Найдите в художественных текстах примеры звукописи (аллитерации, ассонанса). Как это отражается на эмоциональном восприятии произведения?
 6. Исследуйте состояние голоса и речи людей.
 7. Используйте в своей речи различные междометия, которые позволяют легко выражать волю и эмоцию с целью обогащения эмоционального тембра голоса.
 8. Произносите отдельные слова, а затем и фразы с этими словами с различным выражением: удивления, радости, восхищения, ненависти...
 9. Составьте карточки с текстами и графическими изображениями их мелодического звучания. Тренируйтесь в их воспроизведении.
 10. Сочиняйте и находите в литературе тексты, которые можно использовать для развития диапазона, силы голоса, темпо-ритма и т. д.
 11. Чтобы убрать в речи равновеликость (говор), пытайтесь произносить слово так, чтобы все неударные слоги как бы собирались «под покров» ударяемого слога, бежали под него, «как цыплята под наседку». Включайте в работу кисть руки и, произнося слова, сжимайте пальцы в кулак, как бы собирая все звуки, не давая ни одному «выскочить»: репертуАр, абитуриЕнт, кОлокол...
 12. Тренируйте навык понижения тона голоса на ударном слове во фразе с целью придания речи убедительности.
 13. Составьте индивидуальный «блок голосоречевой разминки», направленный на исправление недостатков дыхания, голосоведения, дикции в следующей последовательности: дыхательная гимнастика, формирование голоса на мягкой атаке, опора звука (по типу «подлаивания»), дикционный тренинг, исправление голосоречевых недостатков. Тренируйте технику и выразительность звучащего слова.

I. Сделать письменную работу.

Задание №1. Придумать и описать по одному упражнению на:

- а) развитие речевого слуха;
- б) развитие, укрепление дыхательных мышц;
- в) свободное звучание голоса;
- г) «опору звука»;
- д) собранность звука, посыл;
- ж) развитие силы голоса;
- з) темпо-ритм речи;
- и) тренировку интонирования наиболее трудных знаков препинания;
- к) звуко-высотный диапазон;

Задание №2. Дать характеристику речевой стороны спектакля театрального коллектива, кратко отмечая положительные стороны звучания речи исполнителей и недостатки (неверное дыхание, голосообразование, нарушение законов орфоэпии).

II. Подобрать отрывок из художественной прозы авторов русской классики от 1-го лица. Сделать идейно-тематический и логический разбор данного отрывка:

- разбить текст на смысловые куски, определить главное в каждом куске, назвать его одним-двумя действенными словами;
- найти фразу, куда стремится мысль, подчеркнуть ее;
- выявить закономерную последовательность словесного действия данного текста, соотнося ее со сверхзадачей;
- расставить логические паузы и ударения, руководствуясь законами и правилами логики речи; реализуя сверхзадачу исполнителя;
- читать по тексту, действуя словом, реализуя свою сверхзадачу, соблюдая логические паузы и ударения.

СЕССИЯ II курса 4 семестра

1. Продолжение тренинга по всем разделам «Техника речи» и изучение методики работы над технической речью.
2. Изучение принципов работы со стихотворной речью, теоретических вопросов стихосложения.
3. Воспитание элементов словесного действия: выявление идейного смысла произведения, определение сверхзадачи, логический анализ текста, речевые такты, логические, текстовые, фразовые ударения, интонирование знаков препинания, работа над видением в тексте, отношением, над вскрытием подтекста. Поиск предлагаемых обстоятельств как в прозе, так и в поэзии.

4. Методические рекомендации по составлению «речевого портрета» однокурсника.
5. Демонстрация выполнения индивидуальных заданий по исправлению своих недостатков в речи.
6. Исполнение стихотворений из русской поэзии разных времен, подготовленных с педагогом.

Вопросы к разделу «Стихосложение»

1. Что такое стиховая пауза? Зачем она нужна?
2. Что такое перенос?
3. Что такое цезура и чем она отличается от стиховой паузы?
4. Какие вы знаете системы стихосложения?
5. Что такое рифма? Как различаются рифмы?
6. Какие вы знаете способы рифмовки?
7. Назовите стихотворные размеры силлабо-тонической системы стихосложения, приведите примеры.
8. Что такое пиррихий?
9. Что такое спондей?
10. Что такое белый стих?
11. Что такое гекзаметр?
12. Что такое вольный ямб?

Сессия 3 курса 5 семестра.

Задание на межсессионный период

1. Закрепить навыки работы над совершенствованием своего голосового аппарата, опираясь на **вопросы и задания для самостоятельной работы:**
 - Назовите теоретическое обоснование предмета «Техника речи»?
 - Какова роль техники звучащего слова в речевом общении?
 - Какие три типа выдыхания вы знаете?
 - Что даёт тренировка двух форм речи?
 - Что вносит в речь навык «переключения дыхания»?
 - Какие условия надо соблюдать в упражнениях, построенных по типу «лая»?
 - Как следует понимать процесс восприятия речи слушателями?
 - Понятие «атака звука».

- Что надо знать об атаках голоса?
- Какие упражнения помогают воспитывать свободу фонационных путей?
- Что надо знать о выравнивании звуков речи?
- Какие упражнения помогают вырабатывать собранность звука?
- Каковы особенности физиологического и фонационного дыхания?
- Ниоэластическая и нейрохроноксическая теории голосообразования. Преимущества и недостатки этих теорий..
- Каково значение резонирования в развитии речевого голоса?
- Что включает в себя верхняя и нижняя система резонаторов?
- Каким приёмом можно добиться совокупной работы резонаторов?
- Что надо знать об относительности пиано и форте?
- Какова роль диапазона голоса в звучащем слове?
- Понятие «регистр».
- Как надо понимать диалектическое единство темпо-ритма речи?
- Какую роль в звучании голоса играют междометия?
- Какие виды массажа используются в речеголосовом тренинге?
- Каковы принципы подбора текстов, используемых в речеголосовом тренинге?
- Какие типы скороговорок особенно вырабатывают чёткость дикции?
- Каковы условия звучания сценической скороговорки?
- Как следует понимать принцип косвенно-опосредованного воздействия на речевой аппарат?
- Как использовать ручной рефлекс в работе над техникой речи?
- Назовите характеристики профессионального речевого голоса?
- Особенности голосоведения русской, европейской и восточной школ.
- Какова роль искусства тембрирования в речевом действии?
- Какова роль мелодики в речевом действии?
- Какая ошибка часто наблюдается в мелодической конструкции повествовательного предложения?

- Какой характерный признак мелодического выделения ударного слога в русской речи?
- Что надо знать об эмоциональной функции мелодики?
- Что характерно для вопросительных предложений русской речи?
- Что такое «посыл звука»?
- Важное условие в работе над тренировкой посылы звука.
- С помощью каких упражнений отрабатывается посыл звука?
- Какова роль междометий и сонорных согласных в работе по воспитанию речевого голоса?
- Необходимые условия укрепления силы голоса.
- Назовите упражнения, укрепляющие силу голоса.
- Что такое «полётность звука»?
- Необходимые условия при работе над воспитанием полётности голоса.
- Какие упражнения используются в тренинге для развития полётности звука?
- Что такое тембр голоса?
- Что такое эмоциональный тембр?
- Какие упражнения способствуют обогащению индивидуального тембра голоса?
- Понятие «артикуляция». Виды артикуляций.
- Каково влияние артикуляции на процесс формирования речевого голоса?
- Что такое дикция? Как работать над дикцией?
- Как сохранить профессиональные качества голоса?
- Назовите важное условие для выработки автоматизма вдоха и ровности звучания голоса.
- Перечислите основные методические приёмы, используемые в работе над техникой речи.
- Назовите основные этапы в работе по постановке голоса.
- Основоположники и ведущие педагоги предмета «Техника речи».

2. Продолжить работу над исправлением индивидуальных недостатков речи.
3. Тренировать произношение скороговорок в трех темпах, следя за четкостью дикции и ясностью мысли.
4. Продолжить тренировку голосовой подвижности, интонирование различных знаков препинания, логики речи.
5. Составить развернутый план занятия по сценической речи в любительском театральном коллективе, провести занятие по плану со студентами своей группы.
6. Разобрать выбранный текст, опираясь на следующие этапы работы:
 - Первое восприятие произведения исполнителем.
 - Определение темы, идеи, жанра произведения, сверхзадачи исполнения.
 - Изучение творчества данного автора, его эпохи, а также эпохи, отражённой в произведении.
 - Стил ь произведения как отражение авторского мироощущения.
 - Пересказ текста своими словами как приём проникновения в авторский замысел.
 - События и действия.
 - Сверхзадача и сквозное действие.
 - Конфликт как основа произведения.
 - Композиционное построение; роль кульминации в композиции.
 - Подчинение главных и второстепенных событий сверхзадаче.
 - Пути воплощения сверхзадачи.
 - Освоение предлагаемых обстоятельств.
 - Видения.
 - Внутренний монолог.

Сессия 3 курса 6 семестра.

вопросы и задания по работе с литературной композицией:

1. Что такое литературная композиция?
2. Какие виды композиций вы знаете?
3. Чем отличается литературная композиция от литературного монтажа?
4. Назовите и охарактеризуйте принципы построения литературных композиций.
5. Назовите и охарактеризуйте методы построения литературных композиций.
6. Этапы работы режиссера над литературной композицией.

Сессия 3 курса 7 семестра.

Задание на межсессионный период

1. Сделать письменный анализ текста монолога, выбранного для режиссерской работы с актером.

Этапы работы над монологом:

1.идейно – художественный (тематический) анализ:

-мотивировка выбора

-разведка умом

-сведения об авторе и эпохе

-определение темы, идеи, сверхзадачи, основного конфликта

2.Определение событийного ряда:

- исходное событие;

- первое событие;

-центральное событие;

- главное событие;

- финальное событие.

3.Создание образа рассказчика.

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине "Сценическая речь в театральном спектакле", включая перечень программного обеспечения.

Под информационной образовательной технологией понимается процесс обучения с использованием компьютерных технологий, то есть это процесс подготовки и передачи информации обучающемуся, средством осуществления которых является компьютер (оснащенный широким спектром стандартных программных продуктов разного назначения (Word, Excel, Power Point и другие), имеющий доступ к автоматизированным системам управления, информационно-поисковым системам, к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

1) «ручная» информационная технология, инструментарий которой составляют: карандаш, ручка, книга. Основная цель технологии - представление обучающимся информации в рукописной форме (в частности написание конспектов) с целью ее систематизации и анализа (в частности при написании конспекта обучающийся выделяет основные моменты содержания прочитанного, услышанного, делает выводы, обобщения);

2) «компьютерная» информационная технология, инструментарий которой составляет компьютер, оснащенный широким спектром стандартных программных продуктов разного назначения (Word, Excel, Power Point и другие), имеющий доступ к автоматизированным системам управления, информационно-поисковым системам, к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Основная цель технологии -

формирование обучающимся с использованием инструментария «компьютерной» информационной технологии содержательной стороны информации и ее анализ.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные образовательные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, Power Point;
Adobe Photoshop;
Adobe Premiere;
Power DVD;
Media Player Classic.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система eLibrary.

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине "Сценическая речь".

Для продуктивного освоения дисциплины студентами необходима следующая материальная база:

- просторное помещение для проведения групповых, полугрупповых практических занятий; небольшие комнаты для мелкогрупповых и индивидуальных занятий;
- стулья, столы, кубы, гимнастические палки, скакалки, теннисные мячи, индивидуальные пробки для занятий дикцией, маленькие зеркала;
- аудио-, видео-, теле- аппаратура для записывания и прослушивания аудио-, видео- записей с выступлениями мастеров художественного слова, учебных

и самостоятельных работ студентов ; аудиторий для самостоятельной работы обучающихся, оснащенных персональными компьютерами, имеющими выход в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению 52.05.02 «Режиссура театра»
профиль подготовки «Режиссер драмы»
автор-составитель: доцент кафедры сценической речи Кравченко Л.В.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Сценическая речь**

**СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА**

**СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ДРАМЫ**

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ
(год набора 2019)**

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

Химки 2021 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: формирование знаний о современной теории речи, особенностях родного языка и законах устной речи; развитие речевых способностей студентов в выражении мысли в живом общении с участниками коллектива, слушателями, зрителями; совершенствование речевой техники, культуры студентов; овладение исполнительскими навыками различных произведений, основами смыслового анализа текста; усвоение методики работы по всем разделам дисциплины.

Задачи: развить природные речевые и голосовые возможности; оснастить специальными навыками в области сценической речи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Сценическая речь» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части ОПОП по направлению подготовки 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы. Дисциплина «Сценическая речь» изучается с 1 по 8 семестры. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, должны быть сформированы при освоении дисциплин школьной программы.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для прохождения практик, сдачи госэкзамена и защите ВКР и освоения дисциплин: «Режиссура и мастерство актера». Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данной специальности 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия УК-4.2. Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках	Знать: формы речи (устной и письменной); особенности основных функциональных стилей; языковой материал русского и иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; современные коммуникативные технологии; Уметь: ориентироваться в различных речевых ситуациях; понимать основное содержание профессиональных текстов на иностранном языке; воспринимать различные типы речи, выделяя в них значимую

	УК-4.3. Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык	информацию; вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, с учетом межкультурного речевого этикета Владеть: изучаемым иностранным языком как целостной системой, его основными грамматическими категориями; навыками коммуникации, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия
ПК-4. Способность вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами	ПК4.1 Способность самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения сценических навыков. ПК4.2 Способность к созданию художественных образов актерскими средствами на основе собственных замыслов.	Знать: основы психологии и педагогики творческой деятельности; специфику актерского искусства (в соответствии со специализацией); творческие ориентиры работы над ролями на основе замысла постановки; Уметь: формировать актерский творческий состав и осуществлять сотрудничество с актерами в работе над ролями и постановкой в целом; создавать условия для продуктивной репетиционной работы; привлекать к репетициям специалистов по пластике, сценической речи, музыке и вокалу, если этого требует материал роли; Владеть: различными способами репетиционной работы; методом действенного анализа пьесы и роли.
ПК-10. Способность руководить работой творческого коллектива в процессе осуществления сценической постановки	ПК10.1 Способность четко сформулировать цели, задачи, условия сотрудничества. ПК10.2 Обеспечение благоприятной для творчества психологической обстановки.	Знать: основы психологии творческой деятельности; этические принципы коллективного творчества; Уметь: объединять творческий коллектив на основе замысла постановки; формировать постановочную группу из творческих специалистов и актерский состав постановки; планировать и координировать работу творческого коллектива; формулировать творческие задания участникам постановки в соответствии со специализацией, корректировать их работу; обеспечивать благоприятную для

		творчества психологическую обстановку; Владеть: организационными навыками.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Сценическая речь» составляет 20 з.е, 720 акад. часов, из них контактных 356 акад.ч. СРС 229 акад.ч., зачет во 2,4,7 семестрах, экзамен в 1,3,6,8 семестрах 135 часов..

4.2. Структура дисциплины.

№ семестра	№ раздела	Наименование разделов и тем	Всего аудиторных часов	Виды учебной работы включая самостоятельную работу студентов				итого	Формы текущего контроля успеваемости		
				п/г	Конс	Инд	СРС		Контр Раб.	Зачеты	Экзамены
Всего			356	272	8	80	229	720		2,4,7	1,3,6,8
I		<i>Всего часов за семестр</i>	46	34	2	10	26	108 <i>3 з.е</i>		<i>Экзамен 36</i>	
	1	Общие вопросы теории сценической речи									
		Тема 1. Дисциплина «Сценическая речь в театральном спектакле». Задачи курса. Взаимосвязь с другими предметами специализации.	2	2			10		Показ ср		
		Тема 2. Становление речевого искусства русского театра. К.С.Станиславский и Вл.И.Немирович-Данченко о законах сценической речи. Речевое общение.	1	1					Показ ср		

		Тема 3. Основные особенности сценической речи в современном профессиональном и любительском театре.	0,5	0,5					Показ ср		
	2	Логика сценической речи. Работа с литературно-художественным произведением.									
		Тема 1. Литературно-художественное произведение и его характеристика.	1		1		1		Показ ср		
		Тема 2. Цитаты. Публицистика.	1	0,5		0,5	5		Показ ср		
	3	Техника речи: дыхание, голос, дикция.									
		Тема 1. Понятие «Техника речи». Анатомия и физиология речевого аппарата.	0,5	0,5			5		Показ ср		
		Тема 2. Снятие мышечных зажимов.	2	2			15		Показ ср		
		Тема 3. Дыхание. Формирование фонационного дыхания.	2	2			15		Показ ср		
		Тема 4. Постановка речевого голоса.	1	2			15		Показ ср		
		Тема 5. Дикция как средство художественной выразительности. Определение верных артикуляционных позиций гласных звуков.	1	2			15		Показ ср		
	4	Орфоэпия									
		Тема 1. Краткая история русской орфоэпии. литературная норма и говор.	1	1			10		Показ ср		

		Тема 2. Особенности русского ударения.	1	1			10		Показ ср		
II		Всего часов за семестр	44	34		10	28	72 2 з.е		За Чет	
	2	Логика сценической речи. Работа с литературно- художественны м произведением.									
		Тема 3. Работа над русской народной сказкой и былиной.	1,5	1		0,5	10		Показ ср		
	3	Техника речи: дыхание, голос, дикция.									
		Тема 6. Согласные звуки. Их значение для формирования слова. Определение верных артикуляционны х позиций согласных звуков.	2	1	1		10		Показ ср		
		Тема 7. К.С. Станиславский о значении работы над скороговорками.	2	1	1		10		Показ ср		
		Тема 8. Речевой портрет. Подбор индивидуальных комплексов для исправления дикционных недостатков студентов.	2,5	1	1	0,5	10		Показ ср		
	4	Орфоэпия.									
		Тема 3. Орфоэпические нормы современного русского языка. Произношение гласных. Произношение согласных. Основы транскрибирован ия текста.	1,5		1	0,5	5		Показ ср		
		Тема 4. Исправление индивидуальных диалектных ошибок произношения.	1		1		5		Показ ср		

III		Всего	46	34	2	10	26	108 3 з.е			Экзамен 36
	2	Логика сценической речи. Работа с литературно-художественным произведением.									
		Тема 4. Процесс подготовки литературно-художественного произведения для исполнения. Этапы работы.	2,5	1	1	0,5	5		Показ ср		
		Тема 5. Художественная проза. Отрывки из художественной прозы от первого лица. Прозаические отрывки описательного характера. "Видения".	0,5	0,5			5		Показ ср		
		Тема 6. Законы логики в речевом действии.	0,5	0,5			5		Показ ср		
		Тема 7. Правила логики речи.	0,5	0,5			5		Показ ср		
		Тема 8. Знаки препинания в речевом действии. Законы интонации в речевом общении.	0,5	0,5			5		Показ ср		
	3	Техника речи: дыхание, голос, дикция.									
		Тема 7. "Звуковые пучки", "Многоговорки". Дикционная тренировка сложных артикуляционных сочетаний.	0,5		0,5		5		Показ ср		
		Тема 8. К.С.Станиславский о значении работы над скороговорками.	0,5		0,5		5		Показ ср		
		Тема 9. Голосовые регистры. Звуко-высотный и динамический диапазоны речевого голоса.	1		1		5		Показ ср		

		Тема 4. Общность и различие словесного действия актёрского искусства и искусства художественного слова.	2	1			10		Показ ср		
	2	Логика речи. Работа с литературно-художественным произведением.									
		Тема 10. Стихотворное произведение и особенности работы над ним.	5	3			32		Показ ср		
VI		Всего						108			
			46	34	2	10	26	3 з.е			Экзамен 36
	3	Техника речи: дыхание, голос, дикция.									
		Тема 12. Комплексная система упражнений для тренировки и развития голоса и речи.	2		2		10		Показ ср		
	4	Орфоэпия.									
		Тема 8. Методика проведения работы по орфоэпии в коллективе любительского театра.	1		1		10		Показ ср		
VII		всего						72			
			44	34		10	28	2 з.е		За Чет	
		Тема 11. Особенности работы над литературной композицией.	5	2			30		Показ ср		

	3	Техника речи: дыхание, голос, дикция.									
		Тема 13. Методика проведения занятий по технике речи в любительском театре.	5	2			20		Показ ср		
VIII		всего	46	34	2	10	26	108 3 з.е			Экзаме н 36
	1	Общие вопросы теории сцен. речи									
		Тема 5. Методика проведения образовательной работы по сценической речи в любительском театре.	7	7			24	36	Показ ср		5
	2	Логика речи. Работа с литературно- художественны м произведением.									
		Тема 12. Методика проведения занятий в любительском театральном коллективе по овладению законами и правилами логики сценической речи.	7	7			25	36	Показ ср	ТЕСТ	4

4.2. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Общие вопросы теории сценической речи.

Тема 1. Предмет «Сценическая речь». Задачи курса. Взаимосвязь с другими предметами специализации.

Тема 2. Становление речевого искусства русского театра.

К.С.Станиславский и Вл.И.Немирович-Данченко о законах сценической речи. Речевое общение.

Сценической речь, как часть художественной системы театра. Речь на сцене в театре классицизма, романтизма и реализма. Новаторство М. С. Щепкина в искусстве сценической речи. Яркие представители русской театральной школы: П. С. Мочалов, М. Н. Ермоловой, мастера Художественного театра; борьба с декламационными штампами.

Традиции и новаторство в становлении речевого искусства российского театра в XX - XXI в.в.

Коммуникативность как главная функция речи. Основные закономерности общения как речевого действия.

Развитие реалистических традиций русского речевого искусства в творчестве К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

Тема 3. *Основные особенности сценической речи в современном профессиональном и любительском театре.*

Сценическая речь и характеристика стиля актёрского исполнения. Разговорность и нормативность сценической речи, её выразительность и действенность. Речевая характеристика образа.

Тема 4. *Общность и различие словесного действия актёрского искусства и искусства художественного слова.*

Общность творческого процесса поэта и актёра. Единый характер словесного действия в обоих видах искусства. Специфические особенности искусства художественного слова.

Тема 5. *Методика проведения образовательной работы по сценической речи в любительском театральном коллективе.*

Значение образовательной работы. Цели и задачи, основные методы и формы проведения занятий.

Методическое обеспечение и литература к разделу.

а) Литература.

ОСНОВНАЯ

1. Сценическая речь : учеб. Для студентов театр. учеб. заведений/ ГИТИС: [предисл. и науч. ред. И.П.Козляниновой, И.Ю.Промтова]. – 4-е изд.: испр.- М.: ГИТИС. 2006. 530. [5] с. : ил.-
2. Сценическая речь : учеб. для студентов театр. учеб. заведений/ [науч. ред. И.П.Козляниновой, И.Ю.Промтова]. – 5-е изд.: испр. и доп. - М.: ГИТИС. 2009. 556. [1] с. : ил. – Библиогр.; с. 553.
3. Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос + DVD [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Е.И.Черная. – М.: Планета музыки. 2012.
4. Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос + DVD [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Е.И.Черная. ; – Москва.: Лань. Планета музыки, 2016. – 175 с.

б) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

1. Гурова В. И. Сценическая речь (работа над текстом): учеб. Пособие/ В.И.Гурова, Гонсовская М. В., Фролова Л. А. : Моск. Гос. ин-т культуры. – М.: МГИК, 1986. 79с.: табл. – 0-25.;
2. Петрова А. Н. Сценическая речь./ А.Н.Петрова. - М.: Искусство. 1981. – 189. [2] с.
3. Сценическая речь: Учебник / [С.А.Аристархова, И.П.Козлянинова, А.М.Кузнецова и др.; Предисл. И науч. Ред. И.П.Козлянинова,

И.Ю.Промтова]. – М.: ГИТИС. 1995. – 623 с.: ил. – Прилож.: Устранение индивидуальных речевых недостатков: Прил. К учебнику «Сценическая речь». – М., 1995. – 52 с. – Библиогр.: с. 619. – ISBN 5-7196-0276-3.

4. Фролова, Л.А. Слово в драматическом спектакле (история и современность): Лекция / Л.А.Фролова; Моск. Гос. ун-т культуры. – М., 1996. – 17. [2]с.

в) Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1. Андроников И.Л. СЛОВО НАПИСАННОЕ И СЛОВО СКАЗАННОЕ.

<http://newfound.ru/konspekty/po-grupпам/slovo-napisannoe-i-slovo-skazannoeandronikov/> 10

2. Журавлев Д.Н. Об искусстве чтеца. Сб. «Искусство звучащего слова». Вып.1. С. 9.

http://www.ksp-msk.ru/page_200.html

3. Аксенов В. Искусство художественного слова. М., 1962. С. 50. Электронный каталог:

[http://catalog.unatlib.org.ru/cgi-](http://catalog.unatlib.org.ru/cgi-bin/1/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IKNBU&P21DBN=IKNBU&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%B0)

[bin/1/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IKNBU&P21DBN=IKNBU&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%B0](http://catalog.unatlib.org.ru/cgi-bin/1/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IKNBU&P21DBN=IKNBU&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%B0)

4. М.О.Кнебель Слово в творчестве актера. "[Библиотека Актера](#)"

<http://www.proza.ru/2010/12/19/202>.

5. Ю. Алянский [«Театральные легенды», , «Александр Закушняк :Объединяй и властвуй» Всероссийское театральное общество, 1973.\(интернет ресурс фильм\)](#)

6. Юрский С. Кто держит паузу. – http://teatr-lib.ru/Library/Yursky/Kto_derzhit_pauzu/Л., 1977

7. Маяковский В. В. Как делать стихи. <http://feb-web.ru/feb/mayakovsky/texts/ms0/msc/msc-081-.htm?cmd=p>

8. Запорожец Т. И. Логика сценической речи. – М., 1974.

http://ocdod.ucoz.ru/1111112015/zaporozhec_t-logika_scenicheskoy_rechi.pdf

Раздел 2. Логика сценической речи. Работа с литературно-художественным произведением.

Тема 1. Литературно-художественное произведение и его характеристика.

Искусство художественного слова как исполнительское искусство. Художественный образ в искусстве художественного слова. Критерии оценки исполнения литературного произведения.

Тема 2. Работа над русской народной сказкой и былинной.

Работа над мелодикой русской речи. Устойчивая длинная ударная гласная, редукция безударных гласных. Освоение разнообразия палитры говоров и диалектов русской речи. Освоение ритмической структуры былин. Для былин характерен дольник и ударение на третьем слоге от начала строчки и на третьем слоге от конца строки.

Тема 3. Цитаты. Публицистика.

Погружение в материал. Присвоение. Умение доносить мысль в звучащей речи.

Тема 4. Процесс подготовки литературно-художественного произведения для исполнения. Этапы работы.

Выбор художественного материала. Критерии выбора: уровень художественного совершенства; композиционная целостность и законченность; соответствие материала

речевым и личностным качествам исполнителя. Отбор материала – с учётом предполагаемой аудитории.

Общение, его аспекты, элементы общения.

Действенный анализ произведения. Первое восприятие произведения исполнителем. Определение темы, идеи, жанра произведения, сверхзадачи исполнения. Изучение творчества данного автора, его эпохи, а также эпохи, отражённой в произведении. Стиль произведения как отражение авторского мироощущения. Пересказ текста своими словами как приём проникновения в авторский замысел.

События и действия. Сверхзадача и сквозное действие. Конфликт как основа произведения. Композиционное построение; роль кульминации в композиции. Подчинение главных и второстепенных событий сверхзадаче.

Пути воплощения сверхзадачи. Освоение предлагаемых обстоятельств. Видения. Внутренний монолог. Режиссерско–педагогическое решение произведения. Образ рассказчика и его отношение к происходящим в произведении событиям. Зависимость исполнения от психофизического самочувствия. Словесное действие. Исполнение литературного произведения. Приёмы непосредственной подготовки чтеца – любителя к акту исполнения.

Тема 5. *Художественная проза. Отрывки из художественной прозы от первого лица. Прозаические отрывки описательного характера.*

Присвоение текста. Я - в предлагаемых обстоятельствах образа, от имени которого идет повествование. Видения. Создание "киноленты видений".

Тема 6. *Законы логики в речевом действии.*

Два уровня логики речи, тесно связанные между собой: уровень «смысла» и уровень «значения». Законы логики в речевом общении: словесного действия, сверхзадачи, контекста сквозного действия, перспективы, нового понятия, сравнения и противопоставления, подтекста, создания линии видений.

Тема 7. *Правила логики речи.*

Понятие о речевом такте (звене, синтагме), логическом ударении, логической паузе.

Единство фразы. Актуальное членение предложения; понятие темы и ремы («данного» и «нового»). Роль подтекста, оценки факта. Правила логики речи, связанные с грамматической структурой предложения (на уровне «значения»). Инверсия.

Тема 8. *Знаки препинания в речевом действии. Законы интонации в речевом общении.*

Знаки препинания как вспомогательное средство раскрытия содержания и смысла фразы. Интонационные законы. Необходимость владения моделями речевой интонации для более точного осуществления речевого действия. Случаи несовпадения логической паузы со знаками препинания.

Особенности работы над сложным предложением и периодом.

Тема 9. *Отрывки из художественно прозы от третьего лица.*

Специфика работы над отрывком из художественной прозы от третьего лица.

Предлагаемые обстоятельства рассказчика. Присвоение текста. Работа над образом рассказчика, от имени которого идет повествование.

Тема 10. *Стихотворное произведение и особенности работы над ним.*

Природа стихотворной речи, её специфика, отличие от речи прозаической. Краткая история возникновения стиха. Стихотворная речь и национальный язык. Ритм как важнейший компонент стиха. Стихотворная строка как ритмическая единица стихотворной речи. Соответствие творческой природы стихотворной речи требованиям реалистической школы

театрального искусства.

Системы стихосложения. Русский народный стих. Тонический принцип соизмеримости строк, соответствующий природе русского языка. Силлабическая система, её особенности. Основные принципы силлабо – тонической системы. Причины появления в стихе стоп пиррихия и спондея.

Вокальный (разностопный) стих, использование его особенностей в работе над басней и драматическим произведением. Стихотворная пауза. Цезура. Связь ритмической паузы с логической. Особая «перспективность» пауз переноса (зашагивания).

Рифма как одно из самых динамичных и организующих средств стиха. Классификация рифм. Белый стих.

Строфа. Виды строф. Особенности работы над различными видами строф. Звуковые (эвфонические) свойства стиха.

Инверсия как выразительное стихотворное средство. Новые формы стиха. Стихотворная реформа. В.В. Маяковского. Развитие в творчестве поэта лучших традиций русской поэзии.

Рифмы в поэзии Маяковского. Деление стихотворной строки на доли («лесенки») с целью введения дополнительных ритмических пауз, уточняющих смысл и словесное действие.

Свободный стих и его особенности. Методические принципы работы над стихом. Одновременность работы над содержанием и формой стиха. Работа над стихотворными паузами, переносами, цезурами, рифмами а процессе создания поэтического образа. Использование ритмических закономерностей как «подсказов» изменения хода словесного действия.

Особенности работы над словом в стихотворном спектакле. Расширение «сферы действия» стихотворных закономерностей в драме по сравнению с другими жанрами. Необходимость «поэтического» решения всех выразительных средств спектакля. Определение места стихотворного слова в этом комплексе как главного средства сценического действия. Использование закономерностей стиха в раскрытии подтекстов роли.

Тема 11. Особенности работы над литературной композицией.

Принципы создания литературной композиции. Виды и классификация композиций по различным признакам. Сюжетные композиции. Бессюжетный литмонтаж. Режиссерская разработка исполнения композиции. Выразительные средства. Пластическое и музыкальное решение.

Тема 12. Методика проведения занятий в любительском театральном коллективе по овладению законами и правилами логики сценической речи.

Формы и методы работы. Средства наглядности.

Методическое обеспечение и литература к разделу.

Литература.

а) ОСНОВНАЯ

1. Сценическая речь : учеб. Для студентов театр. учеб. заведений/ ГИТИС: [предисл. и науч. ред. И.П.Козляниновой, И.Ю.Промтова]. – 4-е изд.: испр.- М.: ГИТИС. 2006. 530. [5] с. : ил.-
2. Сценическая речь : учеб. для студентов театр. учеб. заведений/ [науч. ред. И.П.Козляниновой, И.Ю.Промтова]. – 5-е изд.: испр. и доп. - М.: ГИТИС. 2009. 556. [1] с. : ил. – Библиогр.; с. 553.
3. Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос + DVD [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Е.И.Черная. – М.: Планета музыки.

2012.

4. Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос + DVD [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Е.И.Черная. ; – Москва.: Лань. Планета музыки, 2016. – 175 с.

б) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

1. Гурова В. И. Сценическая речь (работа над текстом): учеб. Пособие/ В.И.Гурова, Гонсовская М. В., Фролова Л. А. : Моск. Гос. ин-т культуры. – М.: МГИК, 1986. 79с.: табл. – 0-25.;
2. Петрова А. Н. Сценическая речь./ А.Н.Петрова. - М.: Искусство. 1981. – 189. [2] с.
3. Сценическая речь: Учебник / [С.А.Аристархова, И.П.Козлянинова, А.М.Кузнецова и др.; Предисл. И науч. Ред. И.П.Козлянинова, И.Ю.Промтова]. – М.: ГИТИС. 1995. – 623 с.: ил. – Прилож.: Устранение индивидуальных речевых недостатков: Прил. К учебнику «Сценическая речь». –М., 1995. – 52 с. – Библиогр.: с. 619. – ISBN 5-7196-0276-3.
4. Фролова, Л.А. Слово в драматическом спектакле (история и современность): Лекция / Л.А.Фролова; Моск. Гос. ун-т культуры. – М., 1996. – 17. [2]с.

в) Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1. Андроников И.Л. СЛОВО НАПИСАННОЕ И СЛОВО СКАЗАННОЕ.
<http://newfound.ru/konspekty/po-grupпам/slovo-napisannoe-i-slovo-skazannoeandronikov/> 10
2. Журавлев Д.Н. Об искусстве чтеца. Сб. «Искусство звучащего слова». Вып.1. С. 9.
http://www.ksp-msk.ru/page_200.html
3. Аксенов В. Искусство художественного слова. М., 1962. С. 50. Электронный каталог:
http://catalog.unatlib.org.ru/cgi-bin/1/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IKNBU&P21DBN=IKNBU&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%B0
4. М.О.Кнебель Слово в творчестве актера. "[Библиотека Актера](#)"
<http://www.proza.ru/2010/12/19/202>.
5. Ю. Алянский [«Театральные легенды», , «Александр Закушняк :Объединяй и властвуй» Всероссийское театральное общество, 1973.\(интернет ресурс фильм\)](#)
6. Юрский С. Кто держит паузу. – http://teatr-lib.ru/Library/Yursky/Kto_derzhit_pauzu/Л., 1977
7. Маяковский В. В. Как делать стихи. <http://feb-web.ru/feb/mayakovsky/texts/ms0/msc/msc-081-.htm?cmd=p>
8. Запорожец Т. И. Логика сценической речи. – М., 1974.
http://ocdod.ucoz.ru/1111112015/zaporozhec_t-logika_scenicheskoy_rechi.pdf

Раздел 3. Техника речи: дыхание, голос, дикция.

Тема 1. Понятие «Техника речи». Анатомия и физиология рече-голосового аппарата.

"Техника речи" - раздел дисциплины "Сценическая речь". Краткие сведения об анатомии и физиологии рече-голосового аппарата. Два отдела рече-голосового аппарата: центральный

и периферический. Три системы периферического отдела: голосовая, артикуляционная, дыхательная. Гигиена рече-голосового аппарата актера и профилактика профессиональных заболеваний. Три теории голосообразования.

Тема 2. *Снятие мышечных зажимов.*

Освобождение мышц от зажимов. Влияние свободы мышц на формирование фонационного дыхания и звучание голоса.

Тема 3. *Дыхание. Формирование фонационного дыхания.*

Физиологическое и фонационное дыхание. Роль дыхания в воспитании речевого голоса. Типы дыхания. Смешанно – диафрагматический тип дыхания как основа постановки речевого голоса. Подготовительные упражнения для тренировки смешанно-диафрагматического (полного) типа дыхания. Носовое дыхание. Влияние осанки на процесс дыхания. Дыхательные упражнения в движении (от простых: полунаклонов, приседаний, ходьбы, упражнений со стульями – до более сложных: с мячом, со скакалкой, на кувырке, во время бега и т. д.). Тренировка фонационного дыхания на слогах, словах, пословицах, стихотворных текстах.

Тема 4. *Постановка речевого голоса.*

Голосообразование: основы резонаторного звучания, определение и укрепление центра голоса. Голосовые связки расположены в гортани в виде двух складок. Они образуют звук в момент прохождения воздуха через голосовую щель. Резонаторы – полости, увеличивающие полученный в результате колебания связок звук. К ним относятся грудная клетка, твердое небо, полость носа, зубы, лобные пазухи. Звук имеет различные характеристики – высота, сила, тембр, которые можно развивать при помощи упражнений.

Тема 5. *Дикция как средство художественной выразительности. Определение верных артикуляционных позиций гласных звуков.*

Хорошая дикция как необходимое качество участника самодеятельного театрального коллектива. Артикуляционная гимнастика (упражнение для губ и языка). Кордированная работа внешней и внутренней артикуляции.

Гласные и их роль в звучании. Артикуляция и характеристика гласных. Таблица гласных. Беззвучная артикуляция. Упражнения на тренировку гласных звуков в различных сочетаниях: слогах, словах, на материале пословиц, небольших стихотворных текстов. Упражнения.

Тема 6. *Согласные звуки. Их значение для формирования слова.*

Различные классификации согласных (по твердости и мягкости, звонкости и глухости, по месту образования). Артикуляция взрывных, фрикативных, сонорных, свистящих, шипящих согласных и аффрикат. Упражнения на тренировку произношения согласных в сочетании с гласными в слогах, словах, сочетаниях слов, пословицах.

Тема 7. *"Звуковые пучки", "Многоговорки".*

Дикционная тренировка сложных артикуляционных сочетаний - "Звуковых пучков" и "Многоговорок".

Тема 8. *К.С. Станиславский о значении работы над скороговорками.*

Влияние упражнений со скороговорками на дикционную четкость и чистоту. Практические упражнения со скороговорками. Рассказы из скороговорок.

Тема 9. *Голосовые регистры. Звуко-высотный и динамический диапазоны речевого голоса.*

Укрепление центра голоса, дальнейшее развитие голосовых навыков: звуко-высотный, динамический, диапазоны речевого голоса. Регистры. Смешанно-регистровое звучание.

Упражнения для тренировки высотности и силы звука; верного распределения звука и слова в сценическом пространстве.

Тема 10. Речевой "портрет".

Особенности дыхания, голоса, дикции человека, определяющие его речевой "портрет". Подбор индивидуальных комплексов для исправления дикционных недостатков студентов.

Тема 11. Темпо-ритмический диапазон речевого голоса.

Речевая аритмия как типичное нарушение нервно-моторной регуляции речевых процессов. Ритмизированный пластический речевой тренинг.

Тема 12. Комплексная система упражнений для тренировки и развития голоса и речи.

Упражнения по речи и голосу, выполняемые в условиях конкретной работы с реальными предметами: мячом, скакалкой, палкой, стульями и т.д.

тренировка голоса в сложной сценической ситуации, в условиях большой физической нагрузки, активного поведения в сложных мизансценах (бег, прыжки, кувырки, упражнения с мячом и др.)

Коллективные упражнения этюды.

Тема 13. Методика проведения занятий по технике речи в любительском театре.

Метод косвенного воздействия на органы речи через организацию верного физического поведения. Метод игры в работе по речевой технике. Осознание технологических задач как подступов к творческой деятельности.

Методическое обеспечение и литература к разделу.

Литература.

а) ОСНОВНАЯ

1. Сценическая речь : учеб. Для студентов театр. учеб. заведений/ ГИТИС: [предисл. и науч. ред. И.П.Козляниновой, И.Ю.Промтова]. – 4-е изд.: испр.- М.: ГИТИС. 2006. 530. [5] с. : ил.-
2. Сценическая речь : учеб. для студентов театр. учеб. заведений/ [науч. ред. И.П.Козляниновой, И.Ю.Промтова]. – 5-е изд.: испр. и доп. - М.: ГИТИС. 2009. 556. [1] с. : ил. – Библиогр.; с. 553.
3. Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос + DVD [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Е.И.Черная. – М.: Планета музыки. 2012.
4. Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос + DVD [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Е.И.Черная. ; – Москва.: Лань. Планета музыки, 2016. – 175 с.

б) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

1. Гурова В. И. Сценическая речь (работа над текстом): учеб. Пособие/ В.И.Гурова, Гонсовская М. В., Фролова Л. А. : Моск. Гос. ин-т культуры. – М.: МГИК, 1986. 79с.: табл. – 0-25.;
2. Петрова А. Н. Сценическая речь./ А.Н.Петрова. - М.: Искусство. 1981. – 189. [2] с.
3. Сценическая речь: Учебник / [С.А.Аристархова, И.П.Козлянинова, А.М.Кузнецова и др.; Предисл. И науч. Ред. И.П.Козлянинова, И.Ю.Промтова]. – М.: ГИТИС. 1995. – 623 с.: ил. – Прилож.: Устранение индивидуальных речевых недостатков: Прил. К учебнику «Сценическая речь». –М., 1995. – 52 с. – Библиогр.: с. 619. – ISBN

5-7196-0276-3.

4. Фролова, Л.А. Слово в драматическом спектакле (история и современность): Лекция / Л.А.Фролова; Моск. Гос. ун-т культуры. – М., 1996. – 17. [2]с.

в) Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1. Андроников И.Л. СЛОВО НАПИСАННОЕ И СЛОВО СКАЗАННОЕ.
<http://newfound.ru/konspekty/po-grupparam/slovo-napisannoe-i-slovo-skazannoeandronikov/> 10
2. Журавлев Д.Н. Об искусстве чтеца. Сб. «Искусство звучащего слова». Вып.1. С. 9.
http://www.ksp-msk.ru/page_200.html
3. Аксенов В. Искусство художественного слова. М., 1962. С. 50. Электронный каталог:
http://catalog.unatlib.org.ru/cgi-bin/1/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IKNBU&P21DBN=IKNBU&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%B0
4. М.О.Кнебель Слово в творчестве актера. "[Библиотека Актера](#)"
<http://www.proza.ru/2010/12/19/202>.
5. Ю. Алянский [«Театральные легенды», , «Александр Закушняк :Объединяй и властвуй» Всероссийское театральное общество, 1973.\(интернет ресурс фильм\)](#)
6. Юрский С. Кто держит паузу. – http://teatr-lib.ru/Library/Yursky/Kto_derzhit_pauzu/Л., 1977
7. Маяковский В. В. Как делать стихи. <http://feb-web.ru/feb/mayakovsky/texts/ms0/msc/msc-081-.htm?cmd=p>
8. Запорожец Т. И. Логика сценической речи. – М., 1974.
http://ocdod.ucoz.ru/1111112015/zaporozhec_t-logika_scenicheskoy_rechi.pdf

Раздел 4. Орфоэпия. Орфоэпические нормы современного русского языка.

Тема 1. Краткая история русской орфоэпии. литературная норма и говор.

Отражение в нормативном литературном произношении богатства русского языка, его мелодичности, выразительности.

Тема 2. Особенности русского ударения.

Роль ударения в орфоэпии. Ударение как интонационный и смысловой центр слова.

Тема 3. Орфоэпические нормы современного русского языка. Произношение гласных. Произношение согласных. Основы транскрибирования текста.

Произношение гласных звуков в сильной (ударной) и слабой (безударной) позициях. Звук и буква. Фонетическая транскрипция.

Фонетические законы оглушения звонких согласных в конце слова, ассимиляция, смягчение твердых согласных перед мягкими. Сочетания согласных.

Тема 4. Исправление индивидуальных диалектных ошибок произношения.

Практическая работа с индивидуальными особенностями произношения студентов.

Упражнения для работы над правильным произношением.

Тема 5. Произношение окончаний глаголов, прилагательных и другие сведения по орфоэпии.

Произношение окончаний глаголов, прилагательных. Произношение некоторых имен и отчеств, слов иноязычного происхождения.

Тема 6. Работа со словарем.

Значение словарей для повышения речевой культуры. Виды словарей, их назначение. Методические принципы работы со словарем.

Тема 7. Речевая характеристика образа.

Характерность речи (диалекты, говоры, акценты, манерность речи) как выразительное речевое средство создания драматического образа.

Тема 8. Методика проведения работы по орфоэпии в коллективе любительского театра.

Методика проведения работы по освоению участниками самодеятельного коллектива норм литературного произношения. Образовательная работа в коллективе по орфоэпии. Индивидуальный подход в воспитании литературного произношения. План урока. Проведение пробного занятия.

Методическое обеспечение и литература к разделу.

Литература.

а) ОСНОВНАЯ

1. Сценическая речь : учеб. Для студентов театр. учеб. заведений/ ГИТИС: [предисл. и науч. ред. И.П.Козляниновой, И.Ю.Промтова]. – 4-е изд.: испр.- М.: ГИТИС. 2006. 530. [5] с. : ил.-
2. Сценическая речь : учеб. для студентов театр. учеб. заведений/ [науч. ред. И.П.Козляниновой, И.Ю.Промтова]. – 5-е изд.: испр. и доп. - М.: ГИТИС. 2009. 556. [1] с. : ил. – Библиогр.; с. 553.
3. Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос + DVD [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Е.И.Черная. – М.: Планета музыки. 2012.
4. Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос + DVD [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Е.И.Черная. ; – Москва.: Лань. Планета музыки, 2016. – 175 с.

б) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

1. Гурова В. И. Сценическая речь (работа над текстом): учеб. Пособие/ В.И.Гурова, Гонсовская М. В., Фролова Л. А. : Моск. Гос. ин-т культуры. – М.: МГИК, 1986. 79с.: табл. – 0-25.;
2. Петрова А. Н. Сценическая речь./ А.Н.Петрова. - М.: Искусство. 1981. – 189. [2] с.
3. Сценическая речь: Учебник / [С.А.Аристархова, И.П.Козлянинова, А.М.Кузнецова и др.; Предисл. И науч. Ред. И.П.Козлянинова, И.Ю.Промтова]. – М.: ГИТИС. 1995. – 623 с.: ил. – Прилож.: Устранение индивидуальных речевых недостатков: Прил. К учебнику «Сценическая речь». –М., 1995. – 52 с. – Библиогр.: с. 619. – ISBN 5-7196-0276-3.
4. Фролова, Л.А. Слово в драматическом спектакле (история и современность): Лекция / Л.А.Фролова; Моск. Гос. ун-т культуры. – М., 1996. – 17. [2]с.

в) Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1. Андроников И.Л. СЛОВО НАПИСАННОЕ И СЛОВО СКАЗАННОЕ.
<http://newfound.ru/konspekty/po-grupparam/slovo-napisannoe-i-slovo-skazannoeandronikov/> 10
2. Журавлев Д.Н. Об искусстве чтеца. Сб. «Искусство звучащего слова». Вып.1. С. 9.
http://www.ksp-msk.ru/page_200.html

3. Аксенов В. Искусство художественного слова. М., 1962. С. 50. Электронный каталог:
http://catalog.unatlib.org.ru/cgi-bin/1/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IKNBU&P21DBN=IKNBU&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K=&S21STR=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%B0
4. М.О.Кнебель Слово в творчестве актера. "[Библиотека Актера](#)"
<http://www.proza.ru/2010/12/19/202>.
5. Ю. Алянский [«Театральные легенды», , «Александр Закушняк :Объединяй и властвуй» Всероссийское театральное общество, 1973.\(интернет ресурс фильм\)](#)
6. Юрский С. Кто держит паузу. – http://teatr-lib.ru/Library/Yursky/Kto_derzhit_pauzu/Л., 1977
7. Маяковский В. В. Как делать стихи. <http://feb-web.ru/feb/mayakovsky/texts/ms0/msc/msc-081-.htm?cmd=p>
8. Запорожец Т. И. Логика сценической речи. – М., 1974.
http://ocdod.ucoz.ru/111112015/zaporozhec_t-logika_scenicheskoy_rechi.pdf

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине "Сценическая речь".

В преподавании дисциплины «Сценическая речь в театральном спектакле» используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие смешанный, теоретико- и практикоориентированный характер дисциплины.

Методы обучения выбираются в соответствии с учебной темой, являются интерактивными и зависят от дидактических целей каждого конкретного занятия:

- разборы ситуаций посредством этюдного метода, метод действенного анализа, метод косвенного воздействия, метод показа и подсказа и пр.);
- дискуссии (метод логического анализа текста, обсуждение публичного выступления и пр.);
- выступления с докладами и сообщениями;
- творческие показы;
- аудиторные контрольные работы;
- внеаудиторные контрольные работы;
- тестирование;
- и т.д.

Формы работы: В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (лекции, тренинги по технике речи, ролевые игры, разбор конкретных ситуаций,) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных театров, государственных и любительских коллективов, мастер-классы экспертов и специалистов.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины "Сценическая речь в театральном спектакле".

В целом в учебном процессе они составляют не менее 70 % аудиторных занятий (полугрупповые, мелкогрупповые, индивидуальные занятия (по технике речи, орфоэпии, освоению методов работы над литературным произведением). Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют не более 25 % аудиторных занятий (определяется соответствующим ФГОС).

Средства обучения: графические средства (репродукции, рисунки, схемы, таблицы и т. п.); муляжи органов речевого аппарата; ТСО (видеозаписи, звукозаписи); учебники и учебные пособия.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине "Сценическая речь"

Текущий контроль выполнения заданий осуществляется регулярно, начиная с I семестра. Контроль и оценивание выполнения теоретических заданий осуществляется в межсессионный и сессионные периоды посредством теле- коммуникационных технологий. Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи творческих заданий, опроса, письменных работ в завершении изучения каждого раздела. Система текущего контроля успеваемости служит в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию в ходе промежуточной аттестации.

Критерий оценки по дисциплине "Сценическая речь" на творческом экзамене и зачёте для заочного отделения.

1. Всякая творческая работа оценивается по результату.
2. Ясность и точность донесения смысла.
3. Степень присвоения авторского текста.
4. Выполнение знаков препинания.
5. Выполнение пауз и переходов от куска к куску.
6. Выполнение законов речи и логики речи (смысловые ударения, голосовые повышения и понижения).
7. Дикционная ясность и чёткость.
8. Культура (правильность) речи. (Соблюдение ударений в словах, орфоэпические правила).

Шкала оценок:

«отлично» - ставится в случае полного выполнения следующих требований:

- Ясность и точность донесения смысла.
- Степень присвоения авторского текста.
- Выполнение знаков препинания.
- Выполнение пауз и переходов от куска к куску.
- Выполнение законов речи и логики речи (смысловые ударения, голосовые повышения и понижения).
- Дикционная ясность и чёткость.
- Культура (правильность) речи. (Соблюдение ударений в словах, орфоэпические правила).

«хорошо» - студент выполняет все требования, но делает 2-3 незначительные ошибки.
«удовлетворительно»- студент выполняет все требования, но делает 4-7 ошибок.
«неудовлетворительно» - студент не выполняет требований или делает более 7 ошибок.

Формы итогового контроля:

Экзамены: в 1,3, 6,8 семестрах.

Зачеты: во 2, 4,7 семестрах.

Контрольная работа: в 5 семестре.

Промежуточная аттестация в 1 семестре проводится в виде экзамена.

Требования к экзамену:

- коллективные и индивидуальные упражнения по дыханию и голосу;
- артикуляционная гимнастика;
- дикционная разминка (общая и индивидуальная);
- пословицы, чистоговорки, этюды, споры (индивидуальные и парные)цитаты.

Промежуточная аттестация во 2 семестре проводится в виде зачета.

Требования к зачету во 2 семестре.

- индивидуальные и коллективные голосовые упражнения;
- дикционная разминка (скороговорки и многоговорки);
- групповые упражнения для выработки навыков ансамблевого звучания;
- темпоритмические упражнения;
- коллективное чтение русской народной сказки или былины;
- небольшие фрагменты художественной прозы для освоения навыков смыслового, действенного, интонационно-логического текста и закрепление дикционных, орфоэпических и дыхательно-голосовых навыков. Работа над «видениями»;
- анатомия речеголосовой системы;
- законы орфоэпии (орфоэпический разбор текста и решение тестовых заданий).

Зачет проводится в два этапа: 1. Письменная работа по теории курса.

2. Показ тренинга и творческих работ студентов.

Промежуточная аттестация в 3 семестре проводится в виде экзамена

Требования к экзамену в 3 семестре.

- В третьем семестре студенты сдают экзамен в виде ответов по билетам, включающим логику сценической речи и орфоэпию;
- Сдают тренинг, где присутствуют навыки коллективного рассказа;
- В качестве художественного материала студенты подбирают отрывок из художественной прозы от 1-го лица, отрывок должен содержать элементы описания и повествования;
- Работая над отрывком, студент должен определить тему, свою позицию по отношению к данной теме и то, что он хочет сказать зрителям;
- анализируя отрывок, студент присваивает мысли автора, присваивает авторский текст;
- студент должен определить основные события отрывка, через которые

разворачивается сюжет, и те действия, через которые он достигает поставленной задачи;

- студент делает логический разбор отрывка. Делит текст на речевые звенья, разбирает логические паузы в соответствии с авторской мыслью, проставляет логические ударения;
- в показе работы зрителям, студент ведет повествование через «киноленту видений», которую передает аудитории.

Промежуточная аттестация в 4 семестре проводится в виде зачета.

Требования к зачету в 4 семестре.

- Работая над отрывком, студент должен определить тему отрывка, свою позицию по отношению к данной теме и то, что он хочет сказать зрителям;
- Студент должен уметь определять основные размеры стихотворного материала, способы рифмовки, владеть стихотворной формой, соблюдать структурные паузы;
- В показе работы зрителям, студент присваивает мысли автора, присваивает авторский текст; ведет повествование через «киноленту видений», которую передает аудитории;
- Использует голосовые возможности для раскрытия звуковых особенностей стиха, его музыкальности и кантилены.
- Студент делает письменную работу: идейно-тематический и логический разбор выбранного стихотворного материала и анализ стихотворной формы;

Промежуточная аттестация в 5 семестре проводится в виде контрольного урока.

Требования к контрольному уроку в 5 семестре

- В теоретической части контрольного урока студенты должны продемонстрировать умение работы с актером-исполнителем над прозаическим отрывком от 3-его лица; в письменной работе они делают идейно-тематический и логический разбор отрывка.
- В практическую часть входит тренинг по технике речи, на который выносятся самостоятельно составленные тренинги с учетом индивидуальных особенностей.
- Творческая часть показа состоит из прозаических отрывков от 3-его лица, над которыми студенты-режиссеры работали со студентами-актерами. В этих работах студенты должны показать навыки работы над голосоведением, ритмикой речи, дикцией и орфоэпией.

Промежуточная аттестация в 6 семестре проводится в виде экзамена.

Требования к экзамену в 6 семестре

- На творческом показе студенты должны представить грамотно составленную по законам драматургии композицию.
- Материал должен быть действительно разобран, иметь четко выраженный событийный ряд.
- оценивается идейно-тематический и режиссерский анализ самостоятельных литературных композиций (письменная работа);
- При чтении композиции обращается внимание на развитие сквозного действия и достижение сверхзадачи, на яркую художественную форму актерского воплощения композиции. Педагог контролирует методическую правильность выполняемых

заданий и сформированные навыки владения голосом и дикцией.

- На зачете учитывается владение речевой техникой (голосовой и дикционной), речевой характерностью и навык словесного действия.
- Оценивается режиссерская работа с актером над исполнением литературной композиции.
- Зачет проходит в виде показа созданных студентами литературных композиций и показа рече-голосового тренинга на все элементы сценической речи.

Промежуточная аттестация в 8 семестре проводится в виде экзамена Требования к экзамену в 8 семестре.

Студенты сдают заключительный экзамен по сценической речи по всему пройденному курсу. Экзамен состоит из двух частей: теоретической и практической.

- На практический показ выносятся индивидуальный тренинг по технике речи, который составляют и проводят студенты режиссеры самостоятельно. Педагог следит за точностью и методической грамотностью проведения тренинга.
- Студенты-режиссеры показывают свою режиссерскую работу над эстрадным монологом со студентом-актером.
- В теоретическую часть входят ответы по билетам, составленные по всему теоретическому курсу сценической речи.

Тесты по всему курсу "Сценическая речь в театральном спектакле"

1. Мелодическая основа русской речи?

- а. восходящая
- б. восходяще-нисходящая
- в. нисходящая
- г. провисающая

2. Как читаются вводные слова:

- а. повышением голоса
- б. ускорением темпа и понижением голоса
- в. понижением голоса
- г. повышением голоса и замедлением темпа

3. Как читаются групповые наименования?

- а. выделяется логическими паузами на каждом слове
- б. читается слитно, логическое ударение на последнем слове
- в. логическое ударение падает на каждое слово группового наименования

г. логическое ударение не падает на групповое наименование

4. Как читается сравнительный оборот, начинающийся словами "как", "словно", "точно"

- а. выделяется логическим ударением на сравнении
- б. выделяется паузой и логическим ударением на сравнении
- в. никак не выделяется
- г. выделяется паузой перед сравнением

5. Что такое «Люфт-пауза»?

- а. ритмическая пауза
- б. пауза умалчивания
- в. пауза для добора дыхания
- г. стиховая пауза

6. Как читаются обращения в начале предложения?

- а. выделяется паузой
- б. читается слитно с остальным текстом
- в. выделяется паузой и логическим ударением
- г. Никак не выделяется

7. Как читается "Дополнение"?

- а. выделяется паузой
- б. никак не выделяется
- в. выделяется паузой и логическим ударением
- г. логически выделяется

8. Какими частями речи может быть выражено "согласованное определение"?

- а. прилагательным
- б. причастием и прилагательным
- в. местоимением и порядковым числительным
- г. Всеми перечисленными здесь частями речи

- 9. Как меняется место логического ударения в группе в зависимости от расположения в нем согласованного определения?**
- а. логически не ударяется
 - б. если стоит после определяемого слова логически ударяется
 - в. если стоит после определяемого слова логически не ударяется
 - г. логически ударяется всегда
- 10. Как читается «Распространенное определение»?**
- а. логически не ударяется
 - б. если стоит после определяемого слова - логически ударяется
 - в. если стоит после определяемого слова - логически не ударяется
 - г. логически ударяется всегда
- 11. К какому речевому такту принадлежит "Несогласованное определение"?**
- а. к группе подлежащего
 - б. к группе сказуемого
 - в. к группе обстоятельств
 - г. образует самостоятельную группу
- 12. Как читается вопросительное предложение, не содержащее вопросительного слова?**
- а. на слове, содержащем вопрос, голос понижается
 - б. на слове, содержащем вопрос, голос повышается
 - в. голос интенсивно повышается к концу предложения
 - г. голос интенсивно понижается к концу предложения
- 13. Как читаются обращения в середине и конце предложения?**
- а. выделяется паузой
 - б. читается слитно с остальным текстом
 - в. выделяется паузой и логическим ударением
 - г. выделяется только логическим ударением
- 14. . Как меняется место логического ударения в группе в зависимости от расположения в нем несогласованного определения?**

- а. несогласованное определение логически не ударяется
- б. логически ударяется если стоит после определяемого слова
- в. логически не ударяется если стоит после определяемого слова

15. «Словесное действие» - это:

- а. Основное средство общения между людьми в жизни и между партнерами на сцене
- б. Невербальное средство общения
- в. Телепатия
- г. Декламация

16. «Сверхзадача» - это:

- а. Главная цель, ради которой создаётся пьеса, актёрский образ или ставится спектакль.
- б. Задача зрителя
- в. Цель жизни актера
- г. Исторический термин

17. «Сквозное действие» - это:

- а. Действие атмосферы на исполнителя
- б. Путь борьбы, направленный на достижение сверхзадачи, на приближение к ней. Главное действие актера.
- в. Действие идущее мимо главного конфликта
- г. Линия жизни главного героя

18. «Конфликт» - это:

- а. Столкновение интересов зрителя и главного героя
- б. Противоречие, которое является источником борьбы в пьесе.
- в. Борьба главных и второстепенных героев пьесы
- г. Невербальное средство общения

19. "Внутренний монолог" - это:

- а. Монолог животного
- б. Неслышная, тихая речь главных героев
- в. Отражение процесса непосредственного движения мысли и эмоций героя.
- г. Чрево вещание.

20. "Подтекст" - это:

- а. Подстрочник переводчика иностранного языка
- б. Смысл, скрытый «под» текстом, т.е. не выраженный прямо и открыто, а вытекающий из повествования или диалога текста.
- в. Невербальное приспособление
- г. Метод работы артиста.

21. Перспектива речи - это:

- а. Донесение основной мысли при чтении вслух предложения, «цепочки» из нескольких предложений, законченных по мысли и композиционно, отрывка, рассказа, статьи, монолога и пр.
- б. Напевание фразы.
- в. Монотонное звучание речи
- г. Обратное воздействие прямому смыслу

22. Темпо-ритм речи - это:

- а. Скороговорение.
- б. Разница в темпе и ритме речи
- в. Скандирование стихов
- г. Звуковая организация речи при помощи чередования ударных и безударных слогов.

23. Невербальные (приспособление) средства общения - это:

- а. Агрессивное эмоциональное произнесение слов
- б. Жест, мимика, интонация, положение тела в пространстве
- в. Образы внутреннего видения
- г. Телепатия.

24. Какое значение имеет подсознание в речевом процессе?

- а. Никакое
- б. Руководит речевым процессом
- в. Помогает проявлять эмоции в речи
- г. Подсказывает нужные слова

25. «Видения» - это

- а. Образы, рисуемые нашим воображением

- б. Галлюцинации
- в. Реальный пейзаж, возникающий перед взором героя
- г. Картина художника

26. Как произносится «Н» в словах: кашне, туннель, неодарвинизм, неоклассицизм?

- а. Мягко.
- б. В словах: кашне, туннель — твердо, в словах с приставкой «НЕО» — мягко.
- в. Твердо.
- г. В приставке «НЕО» — твердо, а в остальных словах — мягко.

27. Как произносится «Д» в иноязычных приставках «ДЕ», «ДЕЗ» в словах: демарш, дезавуировать, дедрамматизация?

- а. Мягко.
- б. Твердо.
- в. В словах: демарш, дедрамматизация - мягко, в слове дезавуировать - твердо.
- г. В словах: дезавуировать, демарш - мягко, в слове дедрамматизация - твердо.

28. Как произносится «Р» в словах: кабаре, реле, реквием, тред-юнион?

- а. Мягко.
- б. Твердо.
- в. В словах: кабаре, реле — мягко, в остальных — твердо.
- г. В словах: реквием, тред-юнион — мягко, в предыдущих — твердо.

29. Какие звуки — [Э], [ЙЭ] или [О], [ЙО] произносятся на месте буквы «Е» в словах: современный, афера, атлет, бытие, акушерка, передержка?

- а. Во всех указанных словах произносится [Э], в слове «бытие» — [ЙО].
- б. Во всех указанных словах произносится [О], в слове «бытие» — [ЙО].
- в. В словах: «современный», «передержка» — [Э]. бытие — [ЙЭ], в остальных — [О].
- г. В словах: «современный», «передержка» [О]. бытие — [ЙО], в остальных — [Э].

30. Твердо или мягко произносится «Р» в словах: а) риск, кричать, режиссер, капризный; б) рынок, зарыть, добрым, старым?

- а. а) Твердо; б) Мягко.
- б. а) Мягко; б) Твердо.
- в. Везде мягко.
- г. Везде твердо.

31. Как произносится сочетание «ЧН»? (Конечно, ленточный, Ильинична, свечной).

- а. Всегда как [ШН].
- б. Всегда как [ЧН].
- в. Как правило, произносится в соответствии с написанием, но в некоторых словах—как [ШН].
- г. Так, как пишется.

32. Сохраняется ли звук «Ө» в обеих формах в следующих глаголах:

озаботить — озаб...чивать, отсрочить — отср...чивать?

- а. Не сохраняется, «О» переходит в «А».
- б. В слове «озабочивать» «О» сохраняется, в слове «отсрачивать» — переходит в «А».
- в. Во всех указанных случаях «О» сохраняется в литературном языке.
- г. В словах «озабачивать», «отсрачивать» «О» переходит в «А».

33. Как произносятся ударные гласные в следующих словах: вожу — возишь, возит; плачу — пл..тишь, запл..тишь, запл..тит; качу — к..тит, к..тишь; дарю — д..рит, д..ришь?

- а. Плачу — платить, заплатишь, заплатит; качу — катит, катишь; дарю—дарит, даришь.
- б. Плачу — плотишь, заплотишь, заплотит; качу — котит, котишь; да-рю — дорит, доришь.
- в. Плачу — платишь, заплотишь, заплотит; качу—катит, котишь; дарю — дарит, доришь.
- г. Плачу — плотишь, заплатит; качу — котишь, катишь; дарю — дорит, даришь.

34. Как произносятся «З» и «С» в словах: несессер, безе, _сентенция, сепсис?

- а. Мягко.
- б. Твердо.
- в. В словах: несессер, безе - твердо, в остальных - мягко.
- г. В слове несессер - мягко, в остальных - твердо.

35. Как произносятся простые числительные в сочетании с

существительными? (Пять рублей, без пяти пять, две недели, с десятью рублями, три минуты)

- а. Как слабоударяемые.
- б. С полным ударением.
- в. Как безударные.
- г. Иногда как безударные, иногда с полным ударением.

36. Как произносятся окончания имен прилагательных «ГИРЙ», «КИЙ», «ХИЙ»? (строгий, веский, тихий).

- а. В нейтральном стиле современного литературного языка — с мягкими согласными: КИЙ, ГИЙ, ХИИ. В сценической речи используется произношение с твердыми

согласными, особенно там, где оно обусловлено рифмой, и в произведениях прошлого и начала этого века.

- б. Только с мягкими согласными,
- в. Только с твердыми согласными.
- г. В разговорном стиле не произносятся.

37. Как произносятся безударные сочетания гласных АО ОА, ОО, АА?

(Наабум, по_арке, по_окну, кооператив).

- а. Как сочетание звуков [ОО].
- б. Как два «А» [АА].
- в. Как сочетание звуков [АО].
- г. Один из звуков выпадает

38. Зачем нужно обращать внимание на знаки препинания?

- а. Они передают мелодику речи
- б. они выявляют авторскую мысль
- в. знаки препинания мешают выполнению актерской задачи
- г. в устной речи они не читаются

39. При разборе худ. произведения, сначала необходимо:

- а. сделать логический разбор
- б. выучить текст наизусть
- в. определить "ТЕМУ", "ИДЕЮ" произведения (отрывка текста)
- г. сделать интонационный анализ текста

40. При художественном чтении произведения зрителям необходимо передавать:

- а. свои эмоции и чувства
- б. точный текст автора
- в. видения картин
- г. точное интонирование знаков препинания

41. Речевой такт (синтагма) это:

- а. предложение

- б. смысловая группа слов
- в. отрывок текста
- г. фраза текста

42. Какие группы мышц участвуют при диафрагмально-смешанном дыхании?

- а. Межреберные мышцы
- б. мышцы живота
- в. диафрагма
- г. все вышеперечисленные мышцы

43. Психологическая пауза это:

- а. соответствующая знакам препинания
- б. отделяет речевые такты
- в. актерская пауза, не зависит от знаков препинания и речевых тактов
- г. ставится в конце предложения

44. Логическая пауза это:

- а. отделяет речевые такты
- б. соответствует знакам препинания
- в. актерская пауза, не зависит от зн.препин. и речевых тактов.
- г. ставится в конце предложения

45. Логическое ударение это:

- а. ударение в слове
- б. ударение в речевом такте на смысловом слове
- в. интонационное ударение на первом слове в предложении.
- г. интонационное выделение сказуемого

46. Как выделяется ударное слово в устной речи?

- а. никак не выделяется
- б. только повышением голоса
- в. понижением звука голоса и ускорением темпа-ритма речи
- г. усилением, повышением или понижением звука голоса и замедлением темпа

47. Как читаются слова в кавычках и цитаты:

- а. повышением голоса
- б. ускорением темпа и понижением голоса
- в. понижением голоса
- г. повышением голоса и замедлением темпа

48. Как интонируется вводное предложение?

- а. никак не выделяется
- б. только повышением голоса
- в. понижением звука голоса и ускорением темпа-ритма речи
- г. повышением голоса и замедлением темпа

49. Как в устной речи выделяется противопоставление:

- а. разницей тона
- б. логическим ударением и разницей тона
- в. никак не выделяется
- г. повышением голоса

50. Как в устной речи интонируется перечисление:

- а. остановкой на каждом перечисляемом слове
- б. повышением или понижением голоса
- в. особо не выделяется
- г. только повышением голоса

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «Сценическая речь в театральном спектакле» используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие смешанный, теоретико- и практикоориентированный характер дисциплины.

Методы обучения выбираются в соответствии с учебной темой, являются интерактивными и зависят от дидактических целей каждого конкретного занятия:

- разборы ситуаций посредством этюдного метода, метод действенного анализа, метод косвенного воздействия, метод показа и подсказа и пр.);
- дискуссии (метод логического анализа текста, обсуждение публичного выступления и пр.);

- выступления с докладами и сообщениями;
- творческие показы;
- аудиторные контрольные работы;
- внеаудиторные контрольные работы;
- тестирование;
- и т.д.

Формы работы: В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (лекции, тренинги по технике речи, ролевые игры, разбор конкретных ситуаций,) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных театров, государственных и любительских коллективов, мастер-классы экспертов и специалистов.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием дисциплины "Сценическая речь в театральном спектакле".

В целом в учебном процессе они составляют не менее 70% аудиторных занятий (полугрупповые, мелкогрупповые, индивидуальные занятия (по технике речи, орфоэпии, освоению методов работы над литературным произведением). Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют не более 25% аудиторных занятий (определяется соответствующим ФГОС).

Средства обучения: графические средства (репродукции, рисунки, схемы, таблицы и т. п.); муляжи органов речевого аппарата; ТСО (видеозаписи, звукозаписи); учебники и учебные пособия.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи опроса, тестового материала (вопросы)) в завершении изучения каждого раздела. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Текущий контроль: проверка самостоятельной работы студента (осуществляется преподавателем на каждом аудиторном	УК-4, ПК-4, ПК-10	

занятии и заключается в проверке выполнения домашних заданий, диагностике уровня сформированности умений и навыков, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.)		отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно
Промежуточная аттестация: зачет	УК-4, ПК-4, ПК-10	Зачтено/не зачтено
Промежуточная аттестация: экзамен	УК-4, ПК-4, ПК-10	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закреплённая за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с выполнением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

Текущий контроль выполнения заданий осуществляется регулярно, начиная с I семестра. Контроль и оценивание выполнения теоретических заданий осуществляется в межсессионный и сессионные периоды посредством теле- коммуникационных технологий. Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи творческих заданий, опроса, письменных работ в завершении изучения каждого раздела. Система текущего контроля успеваемости служит в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию в ходе промежуточной аттестации.

Критерий оценки по дисциплине "Сценическая речь" на творческом экзамене и зачёте для заочного отделения.

1. Всякая творческая работа оценивается по результату.
2. Ясность и точность донесения смысла.
3. Степень присвоения авторского текста.
4. Выполнение знаков препинания.
5. Выполнение пауз и переходов от куска к куску.
6. Выполнение законов речи и логики речи (смысловые ударения, голосовые

повышения и понижения).

7. Дикционная ясность и чёткость.

8. Культура (правильность) речи. (Соблюдение ударений в словах, орфоэпические правила).

Шкала оценок:

«отлично» - ставится в случае полного выполнения следующих требований:

- Ясность и точность донесения смысла.
- Степень присвоения авторского текста.
- Выполнение знаков препинания.
- Выполнение пауз и переходов от куска к куску.
- Выполнение законов речи и логики речи (смысловые ударения, голосовые повышения и понижения).
- Дикционная ясность и чёткость.
- Культура (правильность) речи. (Соблюдение ударений в словах, орфоэпические правила).

«хорошо» - студент выполняет все требования, но делает 2-3 незначительные ошибки.

«удовлетворительно» - студент выполняет все требования, но делает 4-7 ошибок.

«неудовлетворительно» - студент не выполняет требований или делает более 7 ошибок.

Формы итогового контроля:

Экзамены: в 1,3, 6,8 семестрах.

Зачеты: во 2, 4,7 семестрах.

Контрольная работа: в 5 семестре.

Промежуточная аттестация в 1 семестре проводится в виде экзамена.

Требования к экзамену:

- коллективные и индивидуальные упражнения по дыханию и голосу;
- артикуляционная гимнастика;
- дикционная разминка (общая и индивидуальная);
- пословицы, чистоговорки, этюды, споры (индивидуальные и парные) цитаты.

Промежуточная аттестация во 2 семестре проводится в виде зачета.

Требования к зачету во 2 семестре.

- индивидуальные и коллективные голосовые упражнения;
- дикционная разминка (скороговорки и многоговорки);
- групповые упражнения для выработки навыков ансамблевого звучания;
- темпоритмические упражнения;
- коллективное чтение русской народной сказки или былины;
- небольшие фрагменты художественной прозы для освоения навыков смыслового, действенного, интонационно-логического текста и закрепление дикционных, орфоэпических и дыхательно-голосовых навыков. Работа над «видениями»;
- анатомия речеголосовой системы;

- законы орфоэпии (орфоэпический разбор текста и решение тестовых заданий).
- Зачет проводится в два этапа: 1. Письменная работа по теории курса.
2. Показ тренинга и творческих работ студентов.

Промежуточная аттестация в 3 семестре проводится в виде экзамена

Требования к экзамену в 3 семестре.

- В третьем семестре студенты сдают экзамен в виде ответов по билетам, включающим логику сценической речи и орфоэпию;
- Сдают тренинг, где присутствуют навыки коллективного рассказа;
- В качестве художественного материала студенты подбирают отрывок из художественной прозы от 1-го лица, отрывок должен содержать элементы описания и повествования;
- Работая над отрывком, студент должен определить тему, свою позицию по отношению к данной теме и то, что он хочет сказать зрителям;
- анализируя отрывок, студент присваивает мысли автора, присваивает авторский текст;
- студент должен определить основные события отрывка, через которые разворачивается сюжет, и те действия, через которые он достигает поставленной задачи;
- студент делает логический разбор отрывка. Делит текст на речевые звенья, разбирает логические паузы в соответствии с авторской мыслью, проставляет логические ударения;
- в показе работы зрителям, студент ведет повествование через «киноленту видений», которую передает аудитории.

Промежуточная аттестация в 4 семестре проводится в виде зачета.

Требования к зачету в 4 семестре.

- Работая над отрывком, студент должен определить тему отрывка, свою позицию по отношению к данной теме и то, что он хочет сказать зрителям;
- Студент должен уметь определять основные размеры стихотворного материала, способы рифмовки, владеть стихотворной формой, соблюдать структурные паузы;
- В показе работы зрителям, студент присваивает мысли автора, присваивает авторский текст; ведет повествование через «киноленту видений», которую передает аудитории;
- Использует голосовые возможности для раскрытия звуковых особенностей стиха, его музыкальности и кантилены.
- Студент делает письменную работу: идейно-тематический и логический разбор выбранного стихотворного материала и анализ стихотворной формы;

Промежуточная аттестация в 5 семестре проводится в виде контрольного урока.

Требования к контрольному уроку в 5 семестре

- В теоретической части контрольного урока студенты должны продемонстрировать умение работы с актером-исполнителем над прозаическим отрывком от 3-его лица; в письменной работе они делают идейно-тематический и логический разбор отрывка.
- В практическую часть входит тренинг по технике речи, на который выносятся самостоятельно составленные тренинги с учетом индивидуальных особенностей.

- Творческая часть показа состоит из прозаических отрывков от 3-его лица, над которыми студенты-режиссеры работали со студентами-актерами. В этих работах студенты должны показать навыки работы над голосоведением, ритмикой речи, дикцией и орфоэпией.

Промежуточная аттестация в 6 семестре проводится в виде экзамена.

Требования к экзамену в 6 семестре

- На творческом показе студенты должны представить грамотно составленную по законам драматургии композицию.
- Материал должен быть действительно разобран, иметь четко выраженный событийный ряд.
- оценивается идейно-тематический и режиссерский анализ самостоятельных литературных композиций (письменная работа);
- При чтении композиции обращается внимание на развитие сквозного действия и достижение сверхзадачи, на яркую художественную форму актерского воплощения композиции. Педагог контролирует методическую правильность выполняемых заданий и сформированные навыки владения голосом и дикцией.
- На зачете учитывается владение речевой техникой (голосовой и дикционной), речевой характерностью и навык словесного действия.
- Оценивается режиссерская работа с актером над исполнением литературной композиции.
- Зачет проходит в виде показа созданных студентами литературных композиций и показа рече-голосового тренинга на все элементы сценической речи.

Промежуточная аттестация в 8 семестре проводится в виде экзамена

Требования к экзамену в 8 семестре.

Студенты сдают заключительный экзамен по сценической речи по всему пройденному курсу. Экзамен состоит из двух частей: теоретической и практической.

- На практический показ выносятся индивидуальный тренинг по технике речи, который составляют и проводят студенты режиссеры самостоятельно. Педагог следит за точностью и методической грамотностью проведения тренинга.
- Студенты-режиссеры показывают свою режиссерскую работу над эстрадным монологом со студентом-актером.

В теоретическую часть входят ответы по билетам, составленные по всему теоретическому курсу сценической речи

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература:

1. Сценическая речь : учеб. Для студентов театр. учеб. заведений/ ГИТИС: [предисл. и науч. ред. И.П.Козляниновой, И.Ю.Промтова]. – 4-е изд.: испр.- М.: ГИТИС. 2006. 530. [5] с. : ил.-
2. Сценическая речь : учеб. для студентов театр. учеб. заведений/ [науч. ред. И.П.Козляниновой, И.Ю.Промтова]. – 5-е изд.: испр. и доп. - М.: ГИТИС. 2009.

556. [1] с. : ил. – Библиогр.; с. 553.

3. Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос + DVD [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Е.И.Черная. – М.: Планета музыки. 2012.
4. Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос + DVD [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Е.И.Черная. ; – Москва.: Лань. Планета музыки, 2016. – 175 с.

Дополнительная литература

1. Гурова В. И. Сценическая речь (работа над текстом): учеб. Пособие/ В.И.Гурова, Гонсовская М. В., Фролова Л. А. : Моск. Гос. ин-т культуры. – М.: МГИК, 1986. 79с.: табл. – 0-25.;
2. Петрова А. Н. Сценическая речь./ А.Н.Петрова. - М.: Искусство. 1981. – 189. [2] с.
3. Сценическая речь: Учебник / [С.А.Аристархова, И.П.Козлянинова, А.М.Кузнецова и др.; Предисл. И науч. Ред. И.П.Козлянинова, И.Ю.Промтова]. – М.: ГИТИС. 1995. – 623 с.: ил. – Прилож.: Устранение индивидуальных речевых недостатков: Прил. К учебнику «Сценическая речь». –М., 1995. – 52 с. – Библиогр.: с. 619. – ISBN 5-7196-0276-3.
4. Фролова, Л.А. Слово в драматическом спектакле (история и современность): Лекция / Л.А.Фролова; Моск. Гос. ун-т культуры. – М., 1996. – 17. [2]с.

Программное обеспечение и интернет ресурсы:

1. Андроников И.Л. СЛОВО НАПИСАННОЕ И СЛОВО СКАЗАННОЕ.
<http://newfound.ru/konspekty/po-grupparam/slovo-napisannoe-i-slovo-skazannoeandronikov/> 10
2. Журавлев Д.Н. Об искусстве чтеца. Сб. «Искусство звучащего слова». Вып.1. С. 9.
http://www.ksp-msk.ru/page_200.html
3. Аксенов В. Искусство художественного слова. М., 1962. С. 50. Электронный каталог:
http://catalog.unatlib.org.ru/cgi-bin/1/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IKNBU&P21DBN=IKNBU&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=0&S21LOG=1&S21P03=K&S21STR=%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D1%86%D0%B0
4. М.О.Кнебель Слово в творчестве актера. "[Библиотека Актера](#)"
<http://www.proza.ru/2010/12/19/202>.
5. Ю. Алянский [«Театральные легенды», , «Александр Закушняк :Объединяй и властвуй» Всероссийское театральное общество, 1973.\(интернет ресурс фильм\)](#)
6. Юрский С. Кто держит паузу. – http://teatr-lib.ru/Library/Yursky/Kto_derzhit_pauzu/Л., 1977
7. Маяковский В. В. Как делать стихи. <http://feb-web.ru/feb/mayakovsky/texts/ms0/msc/msc-081-.htm?cmd=p>
8. Запорожец Т. И. Логика сценической речи. – М., 1974.
http://ocdod.ucoz.ru/1111112015/zaporozhec_t-logika_scenicheskoy_rechi.pdf
9. <http://diktory.com/dyhanie.html>
10. <http://festival.1september.ru/articles/514801/>

11. http://www.tamada70.ru/tehnika_rechi
12. <http://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/rech.php>
13. <http://www.teatr-benefis.ru/staty/scenicheskaya-rech/uprazhneniya/>
14. <http://lib.vkarp.com/2014/01/02/милованова-т-а-постановка-голоса-упра/>
15. <http://alecsandria-teatr.narod.ru/index/0-32>

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

- Вопросы для углубленного самостоятельного изучения;
- Порядок проведения подготовки ко всем видам и формам работ, заявленным в данной программе

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ студентов ПО ДИСЦИПЛИНЕ "СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ"

1 курс 1 семестр

Вопросы и задания для самостоятельной работы в межсессионный период:

1. Что изучает предмет "Сценическая речь"?
2. Какие задачи ставит перед студентом предмет "Сценическая речь"? Каковы её особенности и творческая природа.
3. В чем заключается единство языка и мышления. И.П. Павлов о второй сигнальной системе.
4. Какова взаимосвязь предмета "Сценическая речь" с другими предметами специализации: "Актерское мастерство", "Режиссура", "Сценическое движение" и пр.
5. Определите понятие «техника речи». К.С.Станиславский о речевой технике актера.
6. Назовите основные составляющие голосо-речевого аппарата.
7. В чем заключается гигиена голоса актера и профилактика профессиональных заболеваний?
8. Ежедневно выполняйте упражнения на снятие мышечных зажимов и свободу звучания, предложенные педагогом на практических занятиях: "Марионетка", "пальто на вешалке", "Камушек между лопатками", "Шарниры", "Подбородок к груди - на место", "Почесать затылком лопатки", "Буратино", "Ухо к плечу - на место", "Арбуз на веревочке", "Противоход плечами", "Птичка расчесывает перышки" и др.; Используйте упражнения, описанные в учебном пособии З.Савковой "Как сделать голос сценическим".
9. Что такое фонационное дыхание? Ежедневно выполняйте упражнения, формирующие навыки фонационного дыхания: "Упрямая свеча", "Задуть свечу", "Горячий выдох", "Запах сирени", "Воздушный шарик", "Резиновый мяч", "Насос", "Комарик" и пр.; упражнения "Стрельниковской гимнастики".
10. Каковы принципы голосообразования: основы резонаторного звучания?
11. Как определить определение центр голоса?
12. Ежедневно выполняйте упражнения на укрепление центра голоса: "Мам молока нам", "Стоя ровно подуть перед собой, затем сложив губы трубочкой как бы подуть в эту трубочку вперед, свободно, не напрягаясь, потом погудеть у-у-у-у", "Упереться кончиком языка в твердое небо, направив его вертикально вверх, произвести звук, тянуть его на выдохе", "Сложить руки раковиной и поднести к

лицу, так чтобы в ней оказались нос и подбородок погудеть на звуках "М" и "Н", "Вибрационный массаж" и пр.

13. Дайте понятие "Культура речи".
14. Что изучает раздел "Орфоэпия"?
15. Сделать конспект главы "Орфоэпия" из учебника "Сценическая речь" изд. ГИТИС под ред. Ю.Промтовой, И.Козляниновой, знать нормы произношения гласных и согласных .
16. Сделать конспект главы "Правильность речи: нормы ударения" с. 41:
учебника: Б. Н. Головин Основы культуры речи. Издание второе, исправленное: Высшая школа. 1988. с. 320.
17. Что такое фонематический слух, для чего его нужно развивать?
Перечислите основные качества фонематического слуха. Первостепенной задачей в приобретении навыков техники речи является развитие и воспитание речевого слуха. Речевой слух является гласным регулятором и оценщиком голоса и речи, именно поэтому работа над его развитием и совершенствованием должна вестись на протяжении всех лет обучения. Выполните для этого упражнения: один студент стоит спиной к группе, остальные студенты по очереди говорят различные скороговорки, студент, стоящий спиной должен угадать, кто говорит; педагог произносит сложные звуко сочетания - студенты должны точно повторить их и пр.

Выполнение письменного практического задания:

Работа №1:

1. В художественной литературе найдите описания голоса и речи героя (речевой портрет). Проанализируйте текст, выделите основные параметры речи, прочтите так, чтобы передавать речевые особенности героя. Попробуйте воспроизвести все фонологические особенности, описанные в тексте.
2. Составьте речевой портрет на однокурсника или знакомого, используя все параметры голоса и речи.
3. Опишите впечатления от своего голоса и звукопроизношения. Сделайте звукозапись своей речи и дайте характеристику голосоречевых особенностей, воспринимаемых вами через аудиозапись. Чем отличается внутреннее (мышечное и вибрационное) восприятие своей речи от внешнего (слухового)?
4. Ведите «антисловарь», внимательно наблюдая за речью окружающих.
5. Регулярно прослушивайте аудиозаписи с голосами драматических актёров, мастеров слова с целью анализа и развития тонального слуха.
6. Проговаривайте будущие диалоги с кем-либо с целью развития внутренней речи.
7. Проверьте диагностическую способность своего фонационного слуха, сделав тембральный анализ голосов своей группы.

Работа №2

1. Разбор орфоэпический (сделать фонетическую транскрипцию) текста русской народной сказки или былины.
2. Расставить ударение в словах (предложенных педагогом).

1 КУРС 2 семестр

Задания для подготовки к зачету:

выучить и правильно выполнять:

- индивидуальные и коллективные голосовые упражнения;
- дикционную разминку (скороговорки и многоговорки);
- групповые упражнения для выработки навыков ансамблевого звучания;
- темпоритмические упражнения;
- небольшие фрагменты художественной прозы для освоения навыков смыслового, действенного, интонационно-логического текста и закрепление дикционных, орфоэпических и дыхательно-голосовых навыков. Работа над «видениями» - "Период";
знать:
- анатомию речеголосовой системы;
- нормы орфоэпии (орфоэпический разбор текста и решение тестовых заданий).

Экзамен проводится в два этапа: 1. Письменная работа по теории курса (орфоэпия, техника речи).

2. Показ тренинга и творческих работ студентов.

ВОПРОСЫ ПО ОРФОЭПИИ

1. Сделать орфоэпический разбор следующего предложения:
Конституционалист из Константинополя пришел в ярость.
2. Произношение предударных «О» и «А» под (2).
Привести примеры и разобрать.
3. Проставьте правильно ударения:
бомбардировать значимость баловать
4. Сделать орфоэпический разбор следующего предложения:
Единственный художественный шедевр в этой галерее – это пейзаж Коровина.
5. Произношение сочетаний СЖ и ЗЖ в корне слова, на стыке приставки и корня и предлога и слова.
Привести примеры и разобрать.
6. Проставьте правильно ударения:
умерший новорожденный танцовщица
7. Сделать орфоэпический разбор следующего предложения:
Счетовод Счастливец подсчитывал деньги и обнаружил недостачу.
8. Произношение предударных гласных «Я» и «Е» под (2).
Привести примеры и разобрать.
9. Проставьте правильно ударения:
упрочение облегчить квартал
10. Сделать орфоэпический разбор следующего предложения:
Из-под пригорка, из-под подвыподверта зайчишка переподвыподвернулся.
11. Произношение сочетаний СЧ и ЗЧ в корне слова и на стыке корня и суффикса.
Привести примеры и разобрать.
12. Проставьте правильно ударения:
Некролог обеспечение апостроф
13. Сделать орфоэпический разбор следующего предложения:
Екатерина вскрикнула, завизжала и выскочила из двери.
14. Произношение безударных сочетаний АО, ОА, ОО, АА.

- Привести примеры и разобрать.
15. Проставьте правильно ударения:
ходатайство симметрия откупорить
16. Сделать орфоэпический разбор следующего предложения:
Без четверти пять я уезжаю на дачу, а вернусь поздно.
17. Как изменяется звучание «И» после твердого согласного звука, когда «И» является союзом, или предлог или слово начинается с «И».
- Привести примеры и разобрать.
18. Проставьте правильно ударения:
одновременно отдал щавель
19. Сделать орфоэпический разбор следующего предложения:
Извозчик Расчупкин расчувствовался и заплакал.
20. Как произносятся звонкие согласные в конце слов?
- Привести примеры и разобрать.
21. Проставьте правильно ударения:
Кладовая кухонный завидно
22. Сделать орфоэпический разбор следующего предложения:
Расчувствовавшаяся Лукерья рассорилась с не- расчувствовавшимся Николкой.
23. Произношение глагольных окончаний на «ТСЯ» и «ТЬСЯ».
- Привести примеры и разобрать.
24. Проставьте правильно ударения:
мытарства завсегдатай кедровый
25. Сделать орфоэпический разбор следующего предложения:
В двенадцать с четвертью часа из-под Костромы, из-под Костромщины выехал велосипедист.
26. Произношение окончаний прилагательных во множественном числе «ЫЕ», «ИЕ».
- Привести примеры и разобрать.
27. Проставьте правильно ударения:
собрались пуlover подал
28. Произношение безударных гласных «Я» и «Е» под (1).
- Привести примеры и разобрать.
29. Сделать орфоэпический разбор следующего предложения:
Солнце медленно опустилось за выжженные холмы.
30. Проставьте правильно ударения:
толика убыстриться исповедание
31. Сделать орфоэпический разбор следующего предложения:
Князь Иван Иванович очень близкий родственник княгини Живоготовой.
32. Произношение сочетаний «ТЧ» и «ДЧ» в словах и на стыке двух слов.
- Привести примеры и разобрать.
33. Проставьте правильно ударения:
красивее шприцы петля петель петли
34. Сделать орфоэпический разбор следующего предложения:
*Коль любить, так без рассудку,
Коль дружить, так не на шутку.*
35. Произношение сочетаний «СШ» и «ЗШ» в словах и на стыке двух слов.

- Привести примеры и разобрать.
36. Проставьте правильно ударения:
бряцание бряцаю бряцает гербы добыча
37. Сделать орфоэпический разбор следующего предложения.
*У парня, у подводчика,
С испугу вожжи выпали
И волос дыбом встал.*
38. Произношение предупредительного «Е» под (2) после твердых согласных «Ш» «Ж» «Ц»
Привести примеры и разобрать.
39. Проставьте правильно ударения:
желчь или жёлчь свёкла или свекла гренки
40. Сделать орфоэпический разбор следующих предложений.
*Взялся за гуж – не говори, что не дюж.
Чужим умом жить – добра не нажить.*
41. Что такое «орфоэпия»? Что она изучает?
42. Проставьте правильно ударения:
стены, на стенах, по стенам звонит мастерски
43. Сделать орфоэпический разбор следующих предложений.
*Молодец против овец, а против молодца и сам овца.
Как аукнется, так и откликнется.*
44. Что такое редукция? Какие виды редукции гласных вы знаете?
45. Проставьте правильно ударения:
творог кулинария тефтели
46. Сделать орфоэпический разбор следующего предложения
Коль умеешь взяться за дело, так и снег загорится, а не умеешь – и масло не вспыхнет.
47. Что такое «закон ассимиляции»?
48. Проставьте правильно ударения:
плесневеть филистер простынь или простыня, простыни

Вопросы и задания по технике речи:

1. Какова функция гласных в речи? Охарактеризуйте гласные звуки речи.
2. Роль гласных звуков в звучании.
3. Роль согласных звуков в речи. Назовите способы классификации согласных звуков?
4. Назовите способы снятия мышечных зажимов для подготовки речевого аппарата к звучанию.
5. Что мы понимаем под осанкой и каково её влияние на процесс дыхания?
6. Какие типы дыхания встречаются в жизни? Какой тип дыхания лежит в основе формирования речевого голоса?
7. Понятие «опора дыхания». С какими ощущениями связана опора звука?
8. Назовите основные приёмы определения центра голоса.
9. Каково значение резонирования в развитии речевого голоса?
10. Какие виды массажа используются в речеголосовом тренинге?
11. Какие типы скороговорок особенно вырабатывают чёткость дикции?
12. Каковы условия звучания сценической скороговорки?

13. Какова роль слуха в совершенствовании речевого мастерства?
14. С помощью каких упражнений формируется речевой слух?
15. Назовите способы снятия мышечных зажимов для подготовки речевого аппарата к звучанию.
16. Как осанка влияет на процесс дыхания?
17. Что такое дикция? Как над ней работать?
18. Понятие «артикуляция». Виды артикуляций.
19. Как особенности артикуляции человека влияют на процесс формирования речевого голоса?

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

I. Задание: составить словесный портрет человека, увиденного однажды, привлекшего внимание, запечатлевшегося в памяти.

II. Задание:

1. Найти законченный смысловой отрывок из русской классики описательного характера: описание человека ("портрет"), интерьера помещения, природы, городского пейзажа и т.п.
2. Сделать идейно-тематический разбор данного отрывка:
 - определить тему отрывка и сформулировать ее, ответив на вопрос: "О чем?"
 - определить идею отрывка, ответив на вопрос: "Что хотел сказать автор?"
 - определить свою сверхзадачу (сверхзадачу исполнителя), ответив на вопрос: "Для чего я это делаю?" и сформулировав ее при помощи глагола в побудительном наклонении, очень емко и эмоционально, как телеграмму слушателю.

III. Задание: Продолжать осваивать теорию и методику работы над дыханием, голосом и дикцией, пользуясь специальной литературой /список литературы прилагается/.

IV. Задание: Проводить каждодневные тренировки межреберного диафрагматического дыхания, развивать активность дыхательных мышц.

V. Задание: Работать над совершенствованием дикции.

VI. Задание: Студентам, имеющий говор или акцент, ежедневно повторять полученные на сессии и разработанные самостоятельно упражнения, в целях практического освоения орфоэпических норм русской речи.

VII. Задание: Определить тип дыхания, активность дыхательных мышц, выявить голосо-речевые недостатки, отклонения от норм литературного произношения у двух участников театрального коллектива. Данные записать.

2 КУРС 3 семестр

Вопросы по разделу «Логика речи»:

1. Роль логики речи в искусстве словесного действия.
2. Какие законы логики речи вы знаете?
3. Что такое речевой такт?
4. Что такое логическая пауза?
5. Какова роль логической паузы в речи?
6. Какие виды пауз вы знаете?
7. Назовите основные составляющие интонации русской речи.
8. Перечислите основные интонационные конструкции русской речи. Какова мелодика их звучания?

9. Как читаются знаки препинания?
10. Что такое логическое ударение? Какое оно имеет значение?
11. Чтение согласованных определений.
12. Как читаются несогласованные определения?
13. Как следует читать обстоятельственные слова?
14. Каким приёмом следует читать вводные слова и вводные предложения?
15. Как читаются однородные члены предложений?
16. Как читаются сложноподчинённые предложения?
17. Как читаются сложносочинённые предложения?
18. Как читаются противопоставления и сравнения?
19. Что такое период? Как следует читать период?
20. Логическая пауза, её роль в звучащем в тексте.
21. Понятие и значение речевых тактов.
22. Принцип группировки слов в речевые такты.
23. Роль знаков препинания в процессе деления текста на речевые такты.
24. Соединительная и разъединительная роль логических пауз.
25. Мелодика выражения развивающейся в речевых тактах мысли.
26. Интонирование знаков препинания. Каков интонационный рисунок повествовательного предложения?
27. Какова роль мелодики в речевом действии?
28. Что такое "Логическое ударение" в речи?
29. Градация логических ударений.
30. Какой характерный признак интонационного выделения ударного слова в русской речи?
31. Что надо знать об эмоциональной функции интонации речи?
32. Путь логического анализа текста.
33. Способы выделения противопоставляемых понятий.
34. Закон выделения нового понятия.
35. Произношение многословных выражений единого понятия.
36. Закон выделения повторяющихся слов.
37. Логическая интонация перечисления.
38. Виды логических перечислений.
39. Интонационное выделение вводных предложений.
40. Логическая интонация фраз, выражающих вопрос.
41. Работа над логической перспективой связанного текста.
42. Период. Его построение и чтение.
43. Понятие "Перспективы" речи.

Задание на межсессионный период

1. Ознакомьтесь с литературой по технике речи и составьте следующие тренировки: дыхательный, на освобождение фонационных путей, аутогенный тренинг, тренинг резонаторного звучания.
2. Изучите артикуляционные уклады согласных звуков, составьте схемы тренировки звуков Ш и Ж, В и Ф, Г и К, Ч, Щ, Л. Подберите слоговый, словесный и литературный (чистоговорки, скороговорки, стихи, тексты) материал для тренировки.

3. Составьте дикционный тренинг, направленный на развитие общей дикционной выразительности, соблюдая принцип от простого к сложному: тренировка звуков в простых слогах, тренировка звуков в соседстве со звуками, схожими по артикуляции, тренировка звука в соседстве с согласными разных артикуляционных укладов, тренировка звука в труднопроизносимых звукосочетаниях, тренировка дикции на односложных словах, тренировка дикции на литературном материале (скороговорки, чистоговорки, тексты).
4. Исследуйте звуки речи через цвет, запах, вкус, форму.
5. Найдите в художественных текстах примеры звукописи (аллитерации, ассонанса). Как это отражается на эмоциональном восприятии произведения?
6. Исследуйте состояние голоса и речи людей.
7. Используйте в своей речи различные междометия, которые позволяют легко выражать волю и эмоцию с целью обогащения эмоционального тембра голоса.
8. Произносите отдельные слова, а затем и фразы с этими словами с различным выражением: удивления, радости, восхищения, ненависти...
9. Составьте карточки с текстами и графическими изображениями их мелодического звучания. Тренируйтесь в их воспроизведении.
10. Сочиняйте и находите в литературе тексты, которые можно использовать для развития диапазона, силы голоса, темпо-ритма и т. д.
11. Чтобы убрать в речи равновеликость (говор), попробуйте произносить слово так, чтобы все неударные слоги как бы собирались «под покров» ударяемого слога, бежали под него, «как цыплята под наседку». Включайте в работу кисть руки и, произнося слова, сжимайте пальцы в кулак, как бы собирая все звуки, не давая ни одному «выскочить»: репертуАр, абитуриЕнт, кОлокол...
12. Тренируйте навык понижения тона голоса на ударном слове во фразе с целью придания речи убедительности.
13. Составьте индивидуальный «блок голосоречевой разминки», направленный на исправление недостатков дыхания, голосоведения, дикции в следующей последовательности: дыхательная гимнастика, формирование голоса на мягкой атаке, опора звука (по типу «подлаивания»), дикционный тренинг, исправление голосоречевых недостатков. Тренируйте технику и выразительность звучащего слова.

1. Сделать письменную работу.

Задание №1. Придумать и описать по одному упражнению на:

- а) развитие речевого слуха;
- б) развитие, укрепление дыхательных мышц;
- в) свободное звучание голоса;
- г) «опору звука»;
- д) собранность звука, посыл;
- ж) развитие силы голоса;
- з) темпо-ритм речи;
- и) тренировку интонирования наиболее трудных знаков препинания;
- к) звуко-высотный диапазон;

Задание №2. Дать характеристику речевой стороны спектакля театрального коллектива,

кратко отмечая положительные стороны звучания речи исполнителей и недостатки (неверное дыхание, голосообразование, нарушение законов орфоэпии).

II. Подобрать отрывок из художественной прозы авторов русской классики от 1-го лица.

Сделать идейно-тематический и логический разбор данного отрывка:

- разбить текст на смысловые куски, определить главное в каждом куске, назвать его одним-двумя действенными словами;
- найти фразу, куда стремится мысль, подчеркнуть ее;
- выявить закономерную последовательность словесного действия данного текста, соотнося ее со сверхзадачей;
- расставить логические паузы и ударения, руководствуясь законами и правилами логики речи; реализуя сверхзадачу исполнителя;
- читать по тексту, действуя словом, реализуя свою сверхзадачу, соблюдая логические паузы и ударения.

СЕССИЯ II курса 4 семестра

1. Продолжение тренинга по всем разделам «Техника речи» и изучение методики работы над технической речью.
2. Изучение принципов работы со стихотворной речью, теоретических вопросов стихосложения.
3. Воспитание элементов словесного действия: выявление идейного смысла произведения, определение сверхзадачи, логический анализ текста, речевые такты, логические, текстовые, фразовые ударения, интонирование знаков препинания, работа над видением в тексте, отношением, над вскрытием подтекста. Поиск предлагаемых обстоятельств как в прозе, так и в поэзии.
4. Методические рекомендации по составлению «речевого портрета» однокурсника.
5. Демонстрация выполнения индивидуальных заданий по исправлению своих недостатков в речи.
6. Исполнение стихотворений из русской поэзии разных времен, подготовленных с педагогом.

Вопросы к разделу «Стихосложение»

1. Что такое стиховая пауза? Зачем она нужна?
2. Что такое перенос?
3. Что такое цезура и чем она отличается от стиховой паузы?
4. Какие вы знаете системы стихосложения?
5. Что такое рифма? Как различаются рифмы?
6. Какие вы знаете способы рифмовки?
7. Назовите стихотворные размеры силлабо-тонической системы стихосложения, приведите примеры.
8. Что такое пиррихий?
9. Что такое спондей?
10. Что такое белый стих?
11. Что такое гекзаметр?
12. Что такое вольный ямб?

Сессия 3 курса 5 семестра.

Задание на межсессионный период

1. Закрепить навыки работы над совершенствованием своего голосового аппарата, опираясь на **вопросы и задания для самостоятельной работы:**

- Назовите теоретическое обоснование предмета «Техника речи»?
 - Какова роль техники звучащего слова в речевом общении?
 - Какие три типа выдыхания вы знаете?
 - Что даёт тренировка двух форм речи?
 - Что вносит в речь навык «переключения дыхания»?
 - Какие условия надо соблюдать в упражнениях, построенных по типу «лая»?
 - Как следует понимать процесс восприятия речи слушателями?
 - Понятие «атака звука».
 - Что надо знать об атаках голоса?
 - Какие упражнения помогают воспитывать свободу фонационных путей?
 - Что надо знать о выравнивании звуков речи?
 - Какие упражнения помогают вырабатывать собранность звука?
 - Каковы особенности физиологического и фонационного дыхания?
 - Ниоэластическая и нейрохроноксическая теории голосообразования. Преимущества и недостатки этих теорий..
 - Каково значение резонирования в развитии речевого голоса?
 - Что включает в себя верхняя и нижняя система резонаторов?
 - Каким приёмом можно добиться совокупной работы резонаторов?
 - Что надо знать об относительности пиано и форте?
 - Какова роль диапазона голоса в звучащем слове?
 - Понятие «регистр».
 - Как надо понимать диалектическое единство темпо-ритма речи?
 - Какую роль в звучании голоса играют междометия?
 - Какие виды массажа используются в речеголосовом тренинге?
 - Каковы принципы подбора текстов, используемых в речеголосовом тренинге?
 - Какие типы скороговорок особенно вырабатывают чёткость дикции?
 - Каковы условия звучания сценической скороговорки?
 - Как следует понимать принцип косвенно-опосредованного воздействия на речевой аппарат?
 - Как использовать ручной рефлекс в работе над техникой речи?
 - Назовите характеристики профессионального речевого голоса?
 - Особенности голосоведения русской, европейской и восточной школ.
 - Какова роль искусства тембрирования в речевом действии?
 - Какова роль мелодики в речевом действии?
 - Какая ошибка часто наблюдается в мелодической конструкции повествовательного предложения?
 - Какой характерный признак мелодического выделения ударного слога в русской речи?
 - Что надо знать об эмоциональной функции мелодики?
 - Что характерно для вопросительных предложений русской речи?
 - Что такое «посыл звука»?

- Важное условие в работе над тренировкой посыла звука.
 - С помощью каких упражнений отрабатывается посыл звука?
 - Какова роль междометий и сонорных согласных в работе по воспитанию речевого голоса?
 - Необходимые условия укрепления силы голоса.
 - Назовите упражнения, укрепляющие силу голоса.
 - Что такое «полётность звука»?
 - Необходимые условия при работе над воспитанием полётности голоса.
 - Какие упражнения используются в тренинге для развития полётности звука?
 - Что такое тембр голоса?
 - Что такое эмоциональный тембр?
 - Какие упражнения способствуют обогащению индивидуального тембра голоса?
 - Понятие «артикуляция». Виды артикуляций.
 - Каково влияние артикуляции на процесс формирования речевого голоса?
 - Что такое дикция? Как работать над дикцией?
 - Как сохранить профессиональные качества голоса?
 - Назовите важное условие для выработки автоматизма вдоха и ровности звучания голоса.
 - Перечислите основные методические приёмы, используемые в работе над техникой речи.
 - Назовите основные этапы в работе по постановке голоса.
 - Основоположники и ведущие педагоги предмета «Техника речи».
2. Продолжить работу над исправлением индивидуальных недостатков речи.
 3. Тренировать произношение скороговорок в трех темпах, следя за четкостью дикции и ясностью мысли.
 4. Продолжить тренировку голосовой подвижности, интонирование различных знаков препинания, логики речи.
 5. Составить развернутый план занятия по сценической речи в любительском театральном коллективе, провести занятие по плану со студентами своей группы.
 6. Разобрать выбранный текст, опираясь на следующие этапы работы:
 - Первое восприятие произведения исполнителем.
 - Определение темы, идеи, жанра произведения, сверхзадачи исполнения.
 - Изучение творчества данного автора, его эпохи, а также эпохи, отражённой в произведении.
 - Стиль произведения как отражение авторского мироощущения.
 - Пересказ текста своими словами как приём проникновения в авторский замысел.
 - События и действия.
 - Сверхзадача и сквозное действие.
 - Конфликт как основа произведения.
 - Композиционное построение; роль кульминации в композиции.
 - Подчинение главных и второстепенных событий сверхзадаче.
 - Пути воплощения сверхзадачи.
 - Освоение предлагаемых обстоятельств.
 - Видения.
 - Внутренний монолог.

Сессия 3 курса 6 семестра.

вопросы и задания по работе с литературной композицией:

1. Что такое литературная композиция?
2. Какие виды композиций вы знаете?
3. Чем отличается литературная композиция от литературного монтажа?
4. Назовите и охарактеризуйте принципы построения литературных композиций.
5. Назовите и охарактеризуйте методы построения литературных композиций.
6. Этапы работы режиссера над литературной композицией.

Сессия 3 курса 7 семестра.

Задание на межсессионный период

1. Сделать письменный анализ текста монолога, выбранного для режиссерской работы с актером.

Этапы работы над монологом:

1. идейно – художественный (тематический) анализ:

-мотивировка выбора

-разведка умом

-сведения об авторе и эпохе

-определение темы, идеи, сверхзадачи, основного конфликта

2. Определение событийного ряда:

- исходное событие;

- первое событие;

-центральное событие;

- главное событие;

- финальное событие.

3. Создание образа рассказчика.

Вопросы к экзамену по всему курсу дисциплины "Сценическая речь"

1. Назовите (и проскандируйте: та-та-та...) основные виды стоп в русском классическом стихосложении. Что такое стихотворный размер? Разберите стихотворный пример, определите особенности стиха.
2. Какими тремя способами может быть прочитано простое нераспространенное предложение? (приведите пример).
Разберите по логике прозаический пример и прочтите его.
3. Как произносятся А и О в начале слова? Сделайте орфоэпический разбор: «Лето прохлопали, осень протопали, а тут и снег на голову».
4. Что указывает на мягкость произнесения согласных звуков? Назовите несколько наиболее часто встречающихся сочетаний согласных, в которых необходимо смягчение 2-х или даже 3-х согласных, стоящих рядом в слове (приведите примеры). Разберите по орфоэпии пример: «Кто сеет да веет, тот не обеднеет».
5. В чем суть реформы В.Маяковского в стихосложении? (в какой системе написано большинство его стихотворений, какие нововведения он включил в стихи т.д.?).
Разберите стихотворный пример.
6. Как читаются части текста, заключенные в скобки и кавычки?
Разберите по логике и прочтите прозаический пример.

7. В каких случаях сохраняется йотация гласных Е, Я, Ё, Ю, а в каких нет? (приведите примеры). Разберите по орфоэпии следующий пример:
«Кто языком штурмует - немного навоюет».
8. Как читаются групповые наименования (например, Анна Ивановна Петрова 1996 год), а также удвоенные и утроенные слова и выражения (высоко-высоко, или у быка бела губа была тупа -тупа- тупа ... и т.д.)?
Разберите по логике и прочтите пример.
9. Что такое "Белый стих"? (если можете, приведите пример). Проанализируйте и прочтите стихотворный пример.
10. Как произносятся иноязычные слова в русском языке (например: Ромео, жюри, Жюль и т.д. и т.п.)?
Разберите пример по орфоэпии:
«Каковы встречи, таковы и речи».
11. Что такое "Гекзаметр"? Как он читается? Кто из русских поэтов переводил гекзаметр на русский язык, и всегда ли в этой форме стиха?
Разберите стихотворный пример и прочтите его.
12. Как читается сравнительный оборот, начинающийся словами "как", "словно", "точно"? (приведите примеры).
Разберите по логике и прочтите прозаический пример.
13. Как читаются сочетания гласных "АА", "ОА", "ОО", "АО"? (приведите примеры).
Разберите по орфографии пример:
«Язык болтает, а голова не знает».
14. Каковы принципы силлабической системы стихосложения? (если сможете приведите пример стихотворения, или автора, который писал в этой системе).
Разберите стихотворный пример и прочтите его.
15. Как читаются однородные члены предложения и группы однородных слов? (приведите примеры).
Разберите по логике и прочтите прозаический отрывок.
16. Каковы нормы произношения сочетания согласных "ЧН" (старомосковский и современная)?
Приведите примеры. Разберите по орфоэпии пример:
«Сделал дело - гуляй смело».
17. Что такое «Паузный стих», и каковы возможности приема «компенсации» (по возможности приведите примеры).
Разберите по стихосложению и прочтите следующий пример:
18. Что такое "Несогласованное определение", чем оно может быть выражено, к какому речевому такту принадлежит, и меняется ли место тактов логического ударения в зависимости от положения в нем несогласованного определения?
19. Какие нормы старомосковского говора Вы знаете? В работе над какими произведениями литературы и драматургии необходимо учитывать нормы старомосковского произношения?
Разберите по орфоэпии пример:
«Не было бы счастья, да несчастье помогло».
20. Какова суть Тонической системы стихосложения? Какая поэзия использует её закономерности? Кто из поэтов, известных Вам писал свои стихи в тонической системе?

- Разберите стихотворный пример.
21. Что такое «Люфт пауза»? С чем она связана в речи?
Разберите по логике прозаический пример и прочтите его.
22. Как произносятся сдвоенные гласные в середине слова, когда второй из них мягкий? (приведите примеры).
23. Разберите по орфоэпии пример:
«Чижик в чаще чушь чирикает».
24. Что за форма строфы - "Сонет"? Какие сонеты Вы знаете? В чем могут быть их различия? Проанализируйте стихотворный пример и прочтите
25. Как читается «Распространенное определение»?
Разберите по логике и прочтите прозаический пример.
26. Что за закон «Ассимиляции» в орфоэпии? Каковы его основные правила?
Разберите по орфоэпии следующий пример:
«Семь раз отмерь, а один раз отрежь».
27. Что такое "Строфа" и какие виды строф Вы можете назвать? (приведите примеры).
Разберите стихотворный пример и прочтите его.
28. Что такое "логическое ударение"? Что нужно произвести с текстом в процессе его анализа, чтобы выявить "главное логическое ударение" фразы, куса, отрывка?
Разберите по логике и прочтите прозаический пример.
29. Как произносится звук "Г" в словах "мягче" и "легче", а также в слове "бог"?
Сделайте орфоэпический разбор следующего примера:
«Кормила Мамаша Ромашу сывороткой из-под простокваши».
30. Что такое "Фермата"? Как читается эта пауза в стихе?
Разберите стихотворный пример и прочтите его.
31. Какими частями речи может быть выражено "согласованное определение и как меняется место логического ударения в группе подлежащего в зависимости от расположения в нем согласованного определения?
Разберите по логике и прочтите следующий пример:
32. Как произносятся русские имена и отчества?
Сделайте орфоэпический разбор следующего примера:
«Невелика птица синица, да умница».
33. Какие клаузулы Вы знаете? (приведите примеры слов с различными клаузулами). Произведите анализ стихотворного примера и прочтите.
34. Назовите положения, когда запятая не читается (т.е. не указывает на необходимость паузы в тексте).
Приведите примеры.
Разберите по логике и прочтите стихотворный пример:
35. Как произносится звук "И" после твердого согласного в сочетаниях: "В Индии", "с Инной", "так и так", "слон и моська", "Иван Иванович"
Сделайте орфоэпический разбор следующего примера:
«Мороз невелик, да стоять не велит».
36. Что за стихотворная форма "Александрийский стих", каковы его особенности?
Назовите поэтов, использовавших его в своем творчестве.
Произведите анализ стихотворного примера и прочтите его.
37. Что такое "Психологическая пауза"? Где она ставится?
Разберите по логике и прочтите прозаический отрывок.

38. Как произносятся слова "хоть", кабы", "мол", "коли"... и т.п., а также союз "да"?
Произведите орфоэпический разбор следующего примера:
«Дёшево, да мило, дорого, да гнило».
39. Чем стихотворная речь отличается от прозаической? Что такое стихи.
Разберите по логике и прочтите, а также произведите анализ стиха в предложенном Вам примере.
40. Как читаются обращения? Разберите по логике и прочтите прозаический пример.
41. Как произносятся окончания прилагательных на -ИЕ, -Ье? (приведите пример).
Разберите по орфоэпии следующий пример:
«Маленькое дело лучше большого безделья».
42. Что такое «Онегинская строфа»? Какова система ее построения и особенности рифмовки? Произведите логический разбор и анализ стихотворного примера.
43. Что такое "Дополнение" и как оно читается? Разберите по логике прозаический пример и прочтите его.
44. Каковы свойства ударения в русском слове? Чем отличается звучание гласного звука в безударном слоге от ударного? Приведите пример.
Разберите орфоэпически пример:
«Авось да небось до добра не доведут».
45. Какие системы стихосложения Вы знаете? К какой системе относится русское классическое стихосложение? Разберите стихотворный пример.
46. Что такое «Инверсия»? Как она влияет на логическое ударение в речевом такте? Сделайте логический разбор прозаического отрывка.
47. Как произносятся гласные Е и Я в предударном положении и в начале слова? Приведите примеры.
Произведите орфоэпический разбор текста:
«Хороша Маша, да не наша?»
48. Что значит «Замена» в стихотворных размерах ямб, хорей? Какие облегченные и утяжеленные стопы Вы знаете? Произведите анализ стиха данного примера.
49. Что такое «Отрывок»? Как он читается? Из чего состоит?

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Под информационной образовательной технологией понимается процесс обучения с использованием компьютерных технологий, то есть это процесс подготовки и передачи информации обучающемуся, средством осуществления которых является компьютер (оснащенный широким спектром стандартных программных продуктов разного назначения (Word, Excel, Power Point и другие), имеющий доступ к автоматизированным системам управления, информационно-поисковым системам, к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

1) «ручная» информационная технология, инструментарий которой составляют: карандаш, ручка, книга. Основная цель технологии - представление обучающимся информации в рукописной форме (в частности написание конспектов) с целью ее систематизации и анализа (в частности при написании конспекта обучающийся выделяет

основные моменты содержания прочитанного, услышанного, делает выводы, обобщения);

2) «компьютерная» информационная технология, инструментарий которой составляет компьютер, оснащенный широким спектром стандартных программных продуктов разного назначения (Word, Excel, Power Point и другие), имеющий доступ к автоматизированным системам управления, информационно-поисковым системам, к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Основная цель технологии - формирование обучающимся с использованием инструментария «компьютерной» информационной технологии содержательной стороны информации и ее анализ.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные образовательные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;

- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;

- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система elibrary.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для продуктивного освоения дисциплины студентами необходима следующая материальная база:

- просторное помещение для проведения групповых, полугрупповых практических занятий; небольшие комнаты для мелкогрупповых и индивидуальных занятий;
- стулья, столы, кубы, гимнастические палки, скакалки, теннисные мячи, индивидуальные пробки для занятий дикцией, маленькие зеркальца;
- аудио-, видео-, теле- аппаратура для записывания и прослушивания аудио-, видео-записей с выступлениями мастеров художественного слова, учебных и самостоятельных

работ студентов; аудиторий для самостоятельной работы обучающихся, оснащенных персональными компьютерами, имеющими выход в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

При необходимости (при наличии заявления обучающегося с ОВЗ) рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого от обучающегося требуется личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день);
- оборудование технических условий (при необходимости);
- сопровождение во время учебного процесса (при необходимости);
- организация психолого-педагогического сопровождения обучающегося с указанием специалистов.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся при необходимости, могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Составитель(и):

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 52.05.02 «Режиссура театра»
Автор (ы): автор-составитель: доцент кафедры сценической речи Кравченко Л.В.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ

Сценический бой без оружия

Направление подготовки: 52.05.02 - Режиссура театра

Профиль подготовки: Режиссер драмы

Квалификация (степень) выпускника: Специалист

Химки - 2021 г.

1. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	УК-7.1. Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний УК-7.2. Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни	Знать: принципы здоровьесбережения; роль физической культуры и спорта в развитии личности и готовности к профессиональной деятельности; способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; Уметь: поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; Владеть: навыками физического самосовершенствования и самовоспитания
ОПК-4. Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	ОПК-4.1. Планирует образовательный процесс ОПК-4.2. Разрабатывает методические материалы ОПК-4.3. Анализирует различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулирует на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	Знать: основные методы и принципы обучения в области актерского мастерства; основы педагогики и психологии; особенности образовательного процесса в области культуры и искусства; Уметь: планировать педагогическую работу; анализировать и применять различные методы обучения; разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин; осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего и высшего образования; Владеть: навыками педагогической работы и методами оценки ее эффективности
ПК-7. Способность	ПК7.1 Управляет своим состоянием с помощью	Знать: возможности и проблемы своего

поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние	пластического и психофизического тренинга.	телесного аппарата; основы психологии творчества; методики поддержания своей внешней формы и психофизического состояния Уметь: самостоятельно заниматься поддержанием своей внешней формы и психофизического состояния Владеть: различными техниками и методиками поддержания своей внешней формы и психофизического состояния

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Входной контроль: ТЕСТ

1.

В какой части света наиболее развиты традиционные боевые искусства?

Северной
Восточной
Западной

2.

Как называется внутренняя тренировка сознания?

Сублимация
Левитация
Медитация

3.

Как называются японские единоборства?

Кэмпо
Будо
Кунг-фу

4.

Чему, помимо боя, учат традиционные восточные боевые искусства?

Левитации
Трансформации
Медицине

5.

Какие монахи, практикующие боевые искусства, наиболее известны?

Монахи Дракона

Монахи Тигра
Монахи Шаолиня

6.

Какой вид боевого искусства использует только удары кулаками?

Бокс
Тхэквондо
Самбо

7.

Какой вид боевого искусства использует преимущественно удары ногами?

Тхэквондо
Бокс
Вин-Чунь

8.

В каком виде боевого искусства больше всего используют броски?

Айкидо
Тхэквондо
Дзюдо

9.

Вид боевого искусства с обязательным использованием оружия.

Айкидо
Фехтование
Тхэквондо

10.

Вид боевого искусства, разработанный в СССР

Бокс
Самбо
Тхэквондо

V СЕМЕСТР

Тема 1. Освоение логики и динамики боя без оружия (драки)

Задание: представить этюд на логику и динамику боя без оружия (драки)

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической

выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 2. Комбинации и фразы из элементов борьбы

Задание: представить этюд на комбинации и фразы из элементов борьбы.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы. Знает возможности и проблемы своего телесного аппарата; умеет поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга; владеет навыками пластического и психофизического тренинга.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 3. Комбинации и фразы из ударов и падений

Задание: представить этюд на комбинации и фразы из ударов и падений

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съёмочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 4. Парные и групповые этюды драк

Задание: представить этюд (парный) – «Драка»

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы. Знает возможности и проблемы своего телесного аппарата; умеет поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга; владеет навыками пластического и психофизического тренинга.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3.Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –
Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 5.Парные и групповые комбинации и фразы в выгородке, с использованием соответствующих техник.

Задание: представить этюд (в группе 3-4 человека) с использованием соответствующих техник.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1.Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2.Корректно, без отсутствия искажения заданий

3.Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 6.Сцены боёв, как составляющая драматического текста

Задание: представить сцену боя внутри драматической сцены (7-8 минут).

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает возможности и проблемы своего телесного аппарата; умеет поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга; владеет навыками пластического и психофизического тренинга.

1.Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2.Корректно, без отсутствия искажения заданий

3.Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 7.Соединение боя без оружия с музыкой и драматическим текстом

Задание: представить сцену боя внутри драматической сцены (7-8 минут) под музыкальный аккомпанемент.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1.Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2.Корректно, без отсутствия искажения заданий

3.Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 8.Этюды парные

Задание: представить упражнения (7-8) на работу в паре по отработке боя дез оружия

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает возможности и проблемы своего телесного аппарата; умеет поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга; владеет навыками пластического и психофизического тренинга.

1.Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2.Корректно, без отсутствия искажения заданий

3.Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 9. Этюды групповые(сценический бой)

Задание: подготовить замысел этюда (групповой) с использованием всех элементов, которые прошли в семестре.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки(с разной степенью точности), тренинга, этюды, ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1.Упражнения, элементы разминки, тренинга, этюды должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2.Корректно, без отсутствия искажения заданий

3.Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 5 СЕМЕСТРА - ЭКЗАМЕН

Экзамен проводится в виде показа наработанной программы, по разделам дисциплины, включая индивидуальные, парные и групповые номера, этюды, отрывки из драматургических произведений содержащих сценический бой без оружия, подготовленные студентами к показу в течение 5 семестра.

Задания и требования к экзамену:

1. Тренинг

2. Парные и групповые этюды драк.

3. Постановка отрывка из драматического произведения с соединением боя без оружия с музыкой и драматическим текстом.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой темам. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), этюды, ответить на уточняющие вопросы; знает

возможности и проблемы своего телесного аппарата; умеет поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга; владеет навыками пластического и психофизического тренинга.

Оценка: 5-отл., 4-хор. 3- уд., 2- неуд.: Подготовка и проведение тренинга; Показ парных и групповых этюдов драк; Показ отрывка из драматического произведения с соединением боя без оружия с музыкой и драматическим текстом.

Традиционная оценка	Пояснение к оцениванию экзаменационного ответа
«Отлично»	- теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов близким к максимальному.
«Хорошо»	- теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки.
«Удовлетворительно»	- уровень выполнения работы отвечает большинству основных требований, теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
«Неудовлетворительно»	- теоретическое освоение компетенций освоено частично, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнены, либо качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

по направлению 52.05.02 «Режиссура театра»

профиль подготовки «Режиссер драмы»

Автор(ы): Жуков С.Ю.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Сценический бой без оружия**

**СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА**

**СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ДРАМЫ**

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ
(год набора 2019)**

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

Химки 2021 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: сформировать у студентов понимание природы сценического действия, познакомить с принципами построения пластической композиции боя без оружия, основанными на законах зрительного восприятия и биомеханических моделях движения.

Задачи: оснастить знаниями в области методики преподавания основ сценического боя в образовательных учреждениях и учреждениях культуры; оснастить специальными навыками в области сценического боя с целью создания интересных пластических решений спектакля в результате художественно-творческой деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Сценический бой без оружия» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части ОПОП по направлению подготовки 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы. Дисциплина «Сценический бой без оружия» изучается в 5 семестре. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, должны быть сформированы при освоении дисциплин «Сценическое движение», «Физическая культура и спорт».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для прохождения практик, сдачи госэкзамена и защите ВКР и освоения дисциплин: «Режиссура и мастерство актера», «Сценическое фехтование». Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данной специальности 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	УК-7.1. Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний УК-7.2. Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни	Знать: принципы здоровьесбережения; роль физической культуры и спорта в развитии личности и готовности к профессиональной деятельности; способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; Уметь: поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; Владеть: навыками физического самосовершенствования и

		самовоспитания
ОПК-4. Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	ОПК-4.1. Планирует образовательный процесс ОПК-4.2. Разрабатывает методические материалы ОПК-4.3. Анализирует различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулирует на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	Знать: основные методы и принципы обучения в области актерского мастерства; основы педагогики и психологии; особенности образовательного процесса в области культуры и искусства; Уметь: планировать педагогическую работу; анализировать и применять различные методы обучения; разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин; осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего и высшего образования; Владеть: навыками педагогической работы и методами оценки ее эффективности
ПК-7. Способность поддерживать свою внешнюю форму и необходимое для творчества психофизическое состояние	ПК7.1 Управляет своим состоянием с помощью пластического и психофизического тренинга.	Знать: возможности и проблемы своего телесного аппарата; основы психологии творчества; методики поддержания своей внешней формы и психофизического состояния Уметь: самостоятельно заниматься поддержанием своей внешней формы и психофизического состояния Владеть: различными техниками и методиками поддержания своей внешней формы и психофизического состояния

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Сценический бой без оружия» составляет 3 з.е., 108 акад. часов, из них контактных 34 акад.ч. СРС 38 акад.ч., форма контроля экзамен 36 часов.

4.2. Структура дисциплины.

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Всего	ПЗ	СРО	Контроль	
1	Освоение логики и динамики боя без оружия (драки)	V		2	2		Входной контроль: ТЕСТ; Подготовка к входному контролю- проведение упражнений тренинга в группе (по назначению преподавателя)
2	Комбинации и фразы из элементов борьбы			2	2		Текущий контроль: выполнение практического задания
3	Комбинации и фразы из ударов и падений			4	4		Текущий контроль: выполнение практического задания
4	Парные и групповые этюды драк			4	4		Текущий контроль: выполнение практического задания
5	Парные и групповые комбинации и фразы в выгородке, с использованием соответствующих техник.			4	4		Текущий контроль: выполнение практического задания
6	Сцены боёв, как составляющая драматического текста			4	5		Межсессионный (рубежный) контроль: выполнение практического задания
7	Соединение боя без оружия с музыкой и драматическим текстом			4	5		Текущий контроль: выполнение практического задания
8	Этюды парные			5	6		Текущий контроль: выполнение практического задания:
9	Этюды групповые			5	6		Текущий контроль: выполнение практического задания
	Экзамен					36	Промежуточная аттестация экзамен. Выполнение практического задания
	Итого по семестру		108	34	38	36	
	ИТОГО ПО КУРСУ		108	34	38	36	

4.2. Содержание разделов дисциплины

№	Темы	Форма самостоятельной работы
п/п	Дисциплины в соответствии с разделом 4 рабочей программы дисциплины	

1	Тема 1. Освоение логики и динамики боя без оружия (драки)	Подготовка к текущему контролю- решению практических заданий
2	Тема 2. Комбинации и фразы из элементов борьбы	Подготовка к текущему контролю- выполнению практического задания
3	Тема 3. Комбинации и фразы из ударов и падений	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания
4	Тема 4. Парные и групповые этюды драк	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания
5	Тема 5. Парные и групповые комбинации и фразы в выгородке, с использованием соответствующих техник.	Подготовка к Межсессионному (рубежному) контролю; Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания
6	Тема 6. Сцены боёв, как составляющая драматического текста	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания
7	Тема 7. Соединение боя без оружия с музыкой и драматическим текстом	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания
8	Тема 8.. Этюды парные	Подготовка к текущему контролю: 9выполнению практического задания
9	Тема 9. Этюды групповые	Подготовка к зачету: выполнение практического задания
	Промежуточная аттестация: ЭКЗАМЕН	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «Сценический бой без оружия» используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие смешанный, теоретико- и практикоориентированный характер дисциплины:

- полугрупповые практические занятия;
- тренинги, этюды
- творческие проекты
- портфолио

Наиболее оптимальными в преподавании выступают следующие инновационные технологии: педагогическая технология модульного структурирования педагогических знаний; комплексная дидактическая видеотехнология; педагогическая технология организации самостоятельной работы обучающихся с книгой; педагогическая технология использования компьютерной презентации в учебно-воспитательном процессе.

Главная ценность названных технологий в том, что они позволяют педагогу: уйти от монологичности преподавания, осуществить на учебном занятии обратную связь, наладить субъект-субъектные отношения, привить обучающимся навыки самостоятельного исследования, развить у обучающихся логическое мышление, научить обучающихся позиционировать себя.

Дисциплина «Сценический бой без оружия» носит сугубо практический характер. Рефераты, эссе, курсовые работы (и прочие письменные задания) в рамках этой дисциплины не планируются. Исключение составляют индивидуальные конспекты в творческом дневнике

Задания к экзамену и зачету по всему курсу определяются преподавателем в процессе освоения программного материала.

При самостоятельной работе над разделами задача студентов состоит не столько в заучивании упражнений и элементов, сколько в понимании и освоении возможностей применения того, или иного навыка в сценическом действии.

Формы самостоятельной работы:

- Подготовка к практическому полугрупповому и мелкогрупповому занятию семинарского типа.
- Подготовка к творческому проекту,
- Подготовка к видеопрезентации проведения упражнений, тренингов; обсуждение исполнения задания по выставляемым критериям

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, является важным дополнением аудиторных занятий и служит индивидуальному закреплению содержания курса. Целью самостоятельных занятий является, прежде всего, овладение набором специальных навыков сценической выразительности для исполнения ролей в спектаклях драматического театра, работе над сценическими образами с другими исполнителями. Достижение цели опирается на приобретение навыков самостоятельного исполнения и анализа пластической выразительности профессиональных исполнителей театрального и киноискусства.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи опроса, тестового материала (вопросы) в завершении изучения каждого раздела. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка

Текущий контроль: проверка самостоятельной работы студента (осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашних заданий, диагностике уровня сформированности умений и навыков, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.)	УК-7; ОПК-4; ПК-7	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно
Промежуточная аттестация: экзамен	УК-7; ОПК-4; ПК-7	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с выполнением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«удовлетворительно»/ «зачтено» (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

Входной контроль: ТЕСТ

1. В какой части света наиболее развиты традиционные боевые искусства?

Северной
Восточной
Западной

2. Как называется внутренняя тренировка сознания?

Сублимация
Левитация
Медитация

3. Как называются японские единоборства?

Кэмпо
Будо
Кунг-фу

4. Чему, помимо боя, учат традиционные восточные боевые искусства?

Левитации
Трансформации

Медицине

5. Какие монахи, практикующие боевые искусства, наиболее известны?

Монахи Дракона
Монахи Тигра
Монахи Шаолиня

6. Какой вид боевого искусства использует только удары кулаками?

Бокс
Тхэквондо
Самбо

7. Какой вид боевого искусства использует преимущественно удары ногами?

Тхэквондо
Бокс
Вин-Чунь

8. В каком виде боевого искусства больше всего используют броски?

Айкидо
Тхэквондо
Дзюдо

9. Вид боевого искусства с обязательным использованием оружия.

Айкидо
Фехтование
Тхэквондо

10. Вид боевого искусства, разработанный в СССР

Бокс
Самбо
Тхэквондо

Тема 1. Освоение логики и динамики боя без оружия (драки)

Задание: представить этюд на логику и динамику боя без оружия (драки)

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Тема 2. Комбинации и фразы из элементов борьбы

Задание: представить этюд на комбинации и фразы из элементов борьбы.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы. Знает возможности и проблемы своего телесного аппарата; умеет поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга; владеет навыками пластического и психофизического тренинга.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Тема 3. Комбинации и фразы из ударов и падений

Задание: представить этюд на комбинации и фразы из ударов и падений

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Тема 4. Парные и групповые этюды драк

Задание: представить этюд (парный) – «Драка»

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы. Знает возможности и проблемы своего телесного аппарата; умеет поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга; владеет навыками пластического и психофизического тренинга.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Тема 5. Парные и групповые комбинации и фразы в выгородке, с использованием соответствующих техник.

Задание: представить этюд (в группе 3-4 человека) с использованием соответствующих техник.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Тема 6. Сцены боёв, как составляющая драматического текста

Задание: представить сцену боя внутри драматической сцены (7-8 минут).

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает возможности и проблемы своего телесного аппарата; умеет поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга; владеет навыками пластического и психофизического тренинга.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Тема 7. Соединение боя без оружия с музыкой и драматическим текстом

Задание: представить сцену боя внутри драматической сцены (7-8 минут) под музыкальный аккомпанемент.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Тема 8. Этюды парные

Задание: представить упражнения (7-8) на работу в паре по отработке боя без оружия

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает возможности и проблемы своего телесного аппарата; умеет поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга; владеет навыками пластического и психофизического тренинга.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Тема 9. Этюды групповые (сценический бой)

Задание: подготовить замысел этюда (групповой) с использованием всех элементов, которые прошли в семестре.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки (с разной степенью точности), тренинга, этюды, ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга, этюды должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 5 СЕМЕСТРА - ЭКЗАМЕН

Экзамен проводится в виде показа наработанной программы, по разделам дисциплины, включая индивидуальные, парные и групповые номера, этюды, отрывки из драматургических произведений содержащих сценический бой без оружия, подготовленные студентами к показу в течение 5 семестра.

Задания и требования к экзамену:

1. Тренинг

2. Парные и групповые этюды драк.

3. Постановка отрывка из драматического произведения с соединением боя без оружия с музыкой и драматическим текстом.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература:

Закиров, А. З. Основы сценического фехтования. Учебное пособие [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / А. З. Закиров ; Закиров А. З. - Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2013. - 72 с.

Кох, И. Э. Основы сценического движения [Текст] : учеб. / Иван Эдмундович ; И. Э. Кох. - 3-е изд., стер. - СПб. : Планета музыки : Лань, 2013. - 510 с.

Дополнительная литература:

Андрачников, С. Г. Сценическая пластика [Текст] : учеб. пособие / С. Г. Андрачников ; Моск. гос. ин-т культуры. - М.: МГИК, 1990. - 76, [1] с.

Волконский, С. М. Выразительный человек. Сценическое воспитание жеста (по Дельсарту) [Электронный ресурс] / С. М. Волконский; Волконский С.М. - Москва : Планета музыки, 2012. - ISBN 978-5-8114-1347-8.

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания актера. Её актуальность связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта. Организация самостоятельной работы студента по приобретению необходимых навыков и умений является важнейшей и приоритетной задачей педагога.

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

Умение продуктивно заниматься – важнейшая сторона деятельности актера, определяющая успешность его работы. Целенаправленность индивидуальных занятий с педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента.

Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода ученика к разрешению конкретных исполнительских задач. Следует объяснять ученику нерациональность бессистемной, небрежно спланированной самостоятельной работы. При этом может возникнуть опасность технологических ошибок, формирования неправильных привычек и вредных навыков.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студента со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу возможность:

- судить о степени освоения студентом учебного материала;
- следить за ростом его исполнительского мастерства;
- оценивать уровень заинтересованности студента, его психологическую мотивацию;
- понять природу дарования студента;
- точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем обучающем процессе.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность.

Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается нотный текст, но и легче воспитывается профессиональная уверенность исполнителя.

Существенным фактором является дисциплина в самостоятельной работе.

Пределы и нормы нагрузок определяются индивидуально. Принцип постепенного усложнения и увеличения объёма домашних заданий при регулярных занятиях вполне оправдан, и увеличение объёма способствует продуктивности профессионального становления.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные образовательные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, PowerPoint;
Adobe Photoshop;
PowerDVD;
MediaPlayerClassic.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются электронно-библиотечные системы:

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия по дисциплине «Сценическое движение» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
ПГ занятия	Аудитории д.б. оборудованы специальным покрытием для возможности работать на полу, музыкальным центром
Самостоятельная работа студентов	аудитории д.б. оборудованы специальным покрытием для возможности работать на полу, музыкальным центром
Промежуточная аттестация	аудитории д.б. оборудованы специальным покрытием для возможности работать на полу, музыкальным центром

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

При необходимости (при наличии заявления обучающегося с ОВЗ) рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого от обучающегося требуется личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день);
- оборудование технических условий (при необходимости);
- сопровождение во время учебного процесса (при необходимости);
- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием специалистов.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся при необходимости, могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Составитель(и):

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 52.05.02 «Режиссура театра»
Автор (ы): Жуков С.Ю.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.

Методические рекомендации

по дисциплине

Сценический бой без оружия

Направление подготовки: 52.05.02 - Режиссура театра

Профиль подготовки: Режиссер драмы

Квалификация (степень) выпускника: Специалист

Химки - 2021 г.

1. Введение

Самостоятельная работа студентов - это их деятельность в процессе обучения и во внеаудиторное время, выполняемая по заданию преподавателя, под его руководством, но без его непосредственного участия.

Основными признаками самостоятельной работы студентов принято считать:

- наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса или задачи и особого времени на их выполнение, решение;
- проявление умственного напряжения мысли обучаемых для правильного и наилучшего выполнения того или иного действия;
- проявление сознательности, самостоятельности и активности студентов в процессе решения поставленных задач;
- владение навыками самостоятельной работы;
- осуществление управления и самоуправления самостоятельной познавательной и практической деятельностью студентов.

Ядром самостоятельной работы, исходным моментом ее конструирования является познавательная или проблемная задача. Именно наличие задачи обуславливает весь процесс самостоятельной работы: предусматривает самостоятельную деятельность студентов по решению поставленных задач; обязательную подготовку к самостоятельному выполнению, решению учебных и профессиональных задач.

В различных формах учебного процесса самостоятельность обучаемых проявляется по-разному: от простого воспроизведения, выполнения задания по жесткой алгоритмической схеме с использованием приемов скорописи, скороотчтения и т.п. до самостоятельной творческой деятельности. Самостоятельность студентов при изучении специальных предметов проявляется через планирование ими своей учебной работы; отбор учебной литературы, пособий для самостоятельного изучения; подготовку наглядно-демонстрационной аппаратуры к ее применению; самостоятельное выполнение отдельных учебных заданий и целостной работы по специальности социально-культурной деятельности без непосредственной помощи и подробного инструктажа преподавателя; самостоятельное выполнение отдельных профессиональных обязанностей в ходе учебных занятий и специально организуемой практики.

В самостоятельной работе студентов по решению познавательных и практических задач всегда присутствуют элементы управления и самоуправления данной деятельностью: целеполагание; планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) работы; текущий контроль и самоконтроль за ходом, промежуточными и конечными результатами работы; корректировка хода работы; устранение замеченных ошибок, неточностей, установление и исключение их причин; совершенствование способов выполнения работы.

Цели освоения дисциплины- сформировать у студентов понимание природы сценического действия, познакомить с принципами построения пластической композиции боя без оружия, основанными на законах зрительного восприятия и биомеханических моделях движения.

Целью самостоятельной работы студентов является: знание особенностей движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умение использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владение основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя; знание

возможностей и проблем своего телесного аппарата; умение поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга; владение навыками пластического и психофизического тренинга.

2. ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Б1.О.19 СЦЕНИЧЕСКИЙ БОЙ БЕЗ ОРУЖИЯ»

№ п/п	Темы Дисциплины в соответствии с разделом 4 рабочей программы дисциплины	Форма самостоятельной работы	Трудоемкость в часах
5 СЕМЕСТР			
1	<i>Тема 1.</i> Освоение логики и динамики боя без оружия (драки)	Подготовка к текущему контролю- решению практических заданий	2
2	<i>Тема 2.</i> Комбинации и фразы из элементов борьбы	Подготовка к текущему контролю- выполнению практического задания	2
3	<i>Тема 3.</i> Комбинации и фразы из ударов и падений	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания	4
4	<i>Тема 4.</i> Парные и групповые этюды драк	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания	4
5	<i>Тема 5.</i> Парные и групповые комбинации и фразы в выгородке, с использованием соответствующих техник.	Подготовка к Межсессионному (рубежному) контролю; Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания	4
6	<i>Тема 6.</i> Сцены боёв, как составляющая драматического текста	Подготовка к текущему контролю: выполнение практического задания	4
7	<i>Тема 7.</i> Соединение боя без оружия с музыкой и драматическим текстом	Подготовка к текущему контролю: выполнению практического задания	4
8	<i>Тема 8.</i> Этюды парные	Подготовка к текущему контролю: 9выполнению практического задания	6
9	<i>Тема 9.</i> Этюды групповые	Подготовка к зачету: выполнение практического задания	6

	Промежуточная аттестация: ЭКЗАМЕН		

Дисциплина «Б1.О.19 Сценический бой без оружия» носит сугубо практический характер. РЕФЕРАТЫ, ЭССЕ, КУРСОВЫЕ РАБОТЫ (и ПРОЧИЕ ПИСЬМЕННЫЕ ЗАДАНИЯ) В РАМКАХ ЭТОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НЕ ПЛАНИРУЮТСЯ. ИСКЛЮЧЕНИЕ СОСТАВЛЯЮТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСПЕКТЫ В ТВОРЧЕСКОМ ДНЕВНИКЕ

Задания к экзамену и зачету по всему курсу определяются преподавателем в процессе освоения программного материала.

Формы самостоятельной работы:

- Подготовка к практическому мелкогрупповому занятию семинарского типа.
- Подготовка к творческому проекту,
- Подготовка к видео презентации проведения упражнений, тренингов; обсуждение исполнения задания по выставляемым критериям.

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, является важным дополнением аудиторных занятий и служит индивидуальному закреплению содержания курса. Целью самостоятельных занятий является, прежде всего, в овладении набором специальных навыков сценической выразительности для исполнения ролей в спектаклях драматического театра, работе над сценическими образами с другими исполнителями. Достижение цели опирается на приобретение навыков самостоятельного исполнения и анализа пластической выразительности профессиональных исполнителей театрального и киноискусства.

3. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

3.1. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на её изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных качеств обучающегося и условий образовательной деятельности.

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы:

- **подготовительный** (определение целей, составление программы, подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);
- **основной** (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);
- **заключительный** (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).

Подведение итогов и оценка результатов контролируемой самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Контактные часы с преподавателем по дисциплине «Б1.О.19 Сценический бой без оружия» организованы в виде практических занятий.

3.2 Методические рекомендации для студентов по отдельным формам самостоятельной работы

V СЕМЕСТР

Тема 1. Освоение логики и динамики боя без оружия (драки)

Задание: представить этюд на логику и динамику боя без оружия (драки)

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 2. Комбинации и фразы из элементов борьбы

Задание: представить этюд на комбинации и фразы из элементов борьбы.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы. Знает возможности и проблемы своего телесного аппарата; умеет поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга; владеет навыками пластического и психофизического тренинга.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2. Корректно, без отсутствия искажения заданий

3. Соответствие временному объёму/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 3. Комбинации и фразы из ударов и падений

Задание: представить этюд на комбинации и фразы из ударов и падений

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1. Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

- 2.Корректно, без отсутствия искажения заданий
 - 3.Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –
- Шкала оценивания: Зачет/незачет*

Тема 4.Парные и групповые этюды драк

Задание: представить этюд (парный) – «Драка»

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы. Знает возможности и проблемы своего телесного аппарата; умеет поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга; владеет навыками пластического и психофизического тренинга.

- 1.Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
 - 2.Корректно, без отсутствия искажения заданий
 - 3.Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –
- Шкала оценивания: Зачет/незачет*

Тема 5.Парные и групповые комбинации и фразы в выгородке, с использованием соответствующих техник.

Задание: представить этюд (в группе 3-4 человека) с использованием соответствующих техник.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

- 1.Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
 - 2.Корректно, без отсутствия искажения заданий
 - 3.Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –
- Шкала оценивания: Зачет/незачет*

Тема 6.Сцены боёв, как составляющая драматического текста

Задание: представить сцену боя внутри драматической сцены (7-8 минут).

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает возможности и проблемы своего телесного аппарата; умеет поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга; владеет навыками пластического и психофизического тренинга.

- 1.Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
- 2.Корректно, без отсутствия искажения заданий
- 3.Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 7.Соединение боя без оружия с музыкой и драматическим текстом

Задание: представить сцену боя внутри драматической сцены (7-8 минут) под музыкальный аккомпанемент.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1.Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2.Корректно, без отсутствия искажения заданий

3.Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 8.Этюды парные

Задание: представить упражнения (7-8) на работу в паре по отработке боя без оружия

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), ответить на уточняющие вопросы.

Знает возможности и проблемы своего телесного аппарата; умеет поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга; владеет навыками пластического и психофизического тренинга.

1.Упражнения, элементы разминки, тренинга должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2.Корректно, без отсутствия искажения заданий

3.Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

Шкала оценивания: Зачет/незачет

Тема 9. Этюды групповые(сценический бой)

Задание: подготовить замысел этюда (групповой) с использованием всех элементов, которые прошли в семестре.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой теме. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки(с разной степенью точности), тренинга, этюды, ответить на уточняющие вопросы.

Знает особенности движения в сценическом пространстве, на съемочной площадке; умеет использовать в работе над ролью разнообразные средства пластической выразительности; владеет основами сценического движения, акробатики, приёмами сценического фехтования, техникой сценического боя.

1.Упражнения, элементы разминки, тренинга, этюды должны проводиться с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

2.Корректно, без отсутствия искажения заданий

3.Соответствие временному объему/упражнений/разминка/тренинг –

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 5 СЕМЕСТРА - ЭКЗАМЕН

Экзамен проводится в виде показа наработанной программы, по разделам дисциплины, включая индивидуальные, парные и групповые номера, этюды, отрывки из драматургических произведений содержащих сценический бой без оружия, подготовленные студентами к показу в течение 5 семестра.

Задания и требования к экзамену:

1. Тренинг
2. Парные и групповые этюды драк.
3. Постановка отрывка из драматического произведения с соединением боя без оружия с музыкой и драматическим текстом.

Критерии оценивания. Обучающийся знает теоретический и практический материал, относящийся к изучаемой тематике. Может воспроизвести упражнения, элементы разминки, тренинга (с разной степенью точности), этюды, ответить на уточняющие вопросы; знает возможности и проблемы своего телесного аппарата; умеет поддерживать свою внешнюю форму с помощью пластического тренинга; владеет навыками пластического и психофизического тренинга.

Оценка: 5-отл., 4-хор. 3-уд., 2-неуд.: Подготовка и проведение тренинга; Показ парных и групповых этюдов драк; Показ отрывка из драматического произведения с соединением боя без оружия с музыкой и драматическим текстом.

Традиционная оценка	Пояснение к оцениванию экзаменационного ответа
«Отлично»	- теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов близким к максимальному.
«Хорошо»	- теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки.
«Удовлетворительно»	- уровень выполнения работы отвечает большинству основных требований, теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного

	характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
«Неудовлетворительно»	- теоретическое освоение компетенций освоено частично, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнены, либо качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению 52.05.02 «Режиссура театра»
профиль подготовки «Режиссер драмы»
Автор(ы): Жуков С.Ю.,

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

Фонд оценочных средств

по учебной дисциплине
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА

Направление подготовки: 52.05.02 - Режиссура театра

Профиль подготовки: Режиссер драмы

Квалификация (степень) выпускника: Специалист

Форма обучения: очная

Химки - 2021 г.

1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА»

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ОПК-4. Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	ОПК-4.1. Планирует образовательный процесс ОПК-4.2. Разрабатывает методические материалы ОПК-4.3. Анализирует различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулирует на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	Знать: основные методы и принципы обучения в области актерского мастерства; основы педагогики и психологии; особенности образовательного процесса в области культуры и искусства; Уметь: планировать педагогическую работу; анализировать и применять различные методы обучения; разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин; осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего и высшего образования; Владеть: навыками педагогической работы и методами оценки ее эффективности
ПК-8. Способность к преподаванию режиссуры и актерского мастерства и смежных с ними вспомогательных дисциплин в профильных образовательных организациях ПКО	ПК8.1 Способность применить знания наследия К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко, Н.В. Демидова, М.А. Чехова, В.О. Топоркова, В.К. Монюкова к различным методикам преподавания. ПК8.2 Знает основы методического планирования учебного процесса; педагогические методы в области искусства.	Знать: основы психологии и педагогики художественного творчества; разнообразные формы и способы преподавания режиссуры, актерского мастерства, вспомогательных дисциплин; Уметь: осуществлять подготовку и проведение учебных занятий; формировать у обучающихся систему профессиональных знаний и навыков, ценностных ориентиров, этических принципов; анализировать творческие учебные работы студентов, оценивать уровень освоения ими учебного материала; планировать и анализировать свою педагогическую работу; Владеть: методикой преподавания режиссуры и актерского мастерства, смежных с ними вспомогательных дисциплин.

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ 5 СЕМЕСТРА

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА:

1. Режиссер как театральный педагог.
2. Режиссер как творческий лидер и руководитель всех форм и видов деятельности театрального коллектива.
3. Необходимость практического владения психолого-педагогическими знаниями.
4. Идеино-эстетическое, морально-этическое и художественно-творческое воспитание как единый процесс в работе театрального педагога.
5. Репетиция как познавательный, воспитательный и творческий акт.

Критерии оценки:

знание форм и методов педагогического руководства коллектива народного творчества; основ театральной педагогики; основных форм преподавания актерского мастерства и режиссуры

Задания для входного контроля 5 семестра

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА:

Театральная студия любителей как способ ознакомления с основами актерского мастерства.

Содержание учебных занятий студии и объем изучаемых творческих дисциплин. Воспитание студийцев как дружного творческого коллектива.

Студийность как качество воспитанности творческого коллектива.

Действенный анализ пьесы и роли как передовой творческий метод в работе над постановкой спектакля и в работе над ролью.

Особенности методики действенного анализа в работе в любителями (актерами-непрофессионалами). Недопустимость вульгаризации метода.

Критерии оценки:

знание форм и методов педагогического руководства коллектива народного творчества; основ театральной педагогики; основных форм преподавания актерского мастерства и режиссуры

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Проводится преподавателем по изучению темы. Форма контроля - устный опрос. Вопросы – см. тематику курса

Критерии оценки:

знание форм и методов педагогического руководства коллектива народного творчества; основ театральной педагогики; основных форм преподавания актерского мастерства и режиссуры

Промежуточная аттестация

5 семестр – зачет

Примерная тематика рефератов

Темы рефератов формируются на основе пройденного ранее или в связи с прошедшей практикой с учетом особенностей будущей профессиональной деятельности студента. Тема выбирается студентом самостоятельно, но может быть рекомендована педагогом. Возможно и предложение студентом собственной темы, согласованной с педагогом. Реферат для студента – некое самостоятельное исследование с привлечением специальной литературы.

1. Этические проблемы пьесы, ее нравственный смысл и воспитание коллектива в процессе работы над спектаклем (на примере анализа работы конкретного театрального коллектива).
2. Формирование репертуара в театральном коллективе как основы идейно-художественного, морально-этического воспитания его участников (на примере анализа работы конкретного коллектива).
3. Причины возникновения дискуссий вокруг самодеятельного (любительского) театра, их содержание и влияние на практику творческой деятельности коллективов.
4. Учение о коллективе (А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский) и его значение в процессе создания театра любителей.
5. Действенный анализ в работе с актером-любителем (на примере анализа репетиций в конкретном любительском театре).
6. Эстетика фольклорного театра и эстетика современного любительского театра.
7. Социокультурные и эстетические соотношения фольклорного и современного любительского театров.
8. Особенности работы режиссера с детским и подростковым театральным коллективом (методы работы, особенности репертуара, результаты творческого процесса).
9. Игра как универсальный метод работы с детским театральным коллективом.
10. Способы приобщения детей к театральному искусству (детская школа искусств, клуб любителей театра, уроки театра в школе и др.).
11. Театральное искусство как система уроков в школе (цель, содержание, средства, методы обучения и воспитания).
12. Единство обучения и воспитания как специфическая особенность работы режиссера с коллективом любителей (на примере анализа работы конкретного коллектива).
13. Проблемы сочетания учебной работы и творческого процесса по подготовке спектакля в любительском театре (на примере анализа работы конкретного коллектива).
14. Темперамент и интеллект режиссера и актера как важные черты личности; их значение в практике творческих взаимоотношений.
15. Профессиональная оснащенность режиссера и ее критерии.
16. Изучение состава участников театрального коллектива и значение этих сведений в учебно-воспитательной работе с коллективом.
17. Этическое учение К.С. Станиславского и проблемы нравственного воспитания коллектива в современных экономических условиях.
18. Репетиция как творческий, познавательный и воспитательный процесс (на примере анализа работы конкретного коллектива).

Тест (вычеркните неправильные ответы):

1. Основателями театральной педагогики являются:

- а) М. И. Кнебель,
- б) ~~Д. С. Выготский,~~

- в) К. С. Станиславский
- г) ~~М. Н. Ермолова,~~
- д) М. А. Чехов
- е) В. Э. Мейерхольд,
- ё) В. И. Немирович-Данченко
- ж) ~~О. Н. Ефремов.~~

2. Приёмами театральной педагогики, применяемыми при обучении школьников являются:

- а) применение действенного анализа,
- б) применение приёма «если бы...»,
- в) применение приема «петелька-крючок»,
- г) применение приема «я в предлагаемых обстоятельствах...»,
- д) ~~применение приема самонаказаний,~~
- е) применение приема «изживания...»,
- ё) ~~применение приема трудотерапии,~~
- ж) применение приема «присвоения.

3. Образовательными, воспитательными, развивающими задачами применения приёмов театрализации (актёрского мастерства, техники сценической речи) в школе являются:

- а) ~~подготовка к профессиональной театральной деятельности (в будущем),~~
- б) развитие общительности, коммуникабельности учащихся,
- в) ~~выполнение норматива организации доп. образования в школе,~~
- г) развитие творческих способностей учащихся,
- д) ~~организация сценических мероприятий как один из нормативов деятельности учебного заведения,~~
- е) развитие речевой культуры учащихся,
- ё) ~~участие в творческих конкурсах РФ как показатель качественной работы учебного заведения,~~
- ж) развитие навыков социализации учащихся.

4. К специфике организационных форм обучения с включением приёмов театрализации относятся:

- а) использование «инсценирования» учебного материала,
- б) ~~использование тестирования при оценке знаний,~~
- в) использование диалога учителя с учеником как доминанта процесса обучения,
- г) ~~использование диалога учащегося с учащимся как доминанта процесса обучения,~~
- д) использование приёма «смена социальных ролей»,
- е) ~~использование аналитического мышления как основа процесса обучения,~~
- ё) использование действенного анализа как способа обучения,
- ж) использование сценического представления как формы экзамена по изучаемому предмету (дисциплине).

5. Рекомендованы для активного применения в педагогической деятельности следующие приёмы актёрского мастерства (с учётом, использованием законов сценической речи):

- а) делить монолог на смысловые куски,
- б) использование пауз как приём воздействия,
- в) ~~использование приёма «лучеиспускание» как метод воздействия,~~
- г) следование «сверхзадаче»,
- д) подчинение «сквозному действию»,
- е) ~~использование «внутреннего монолога» как материала для эффективного взаимодействия,~~
- ё) варьирование темпо-ритма как приём воздействия,
- ж) использование приёма «лучеиспускание» как метод воздействия.

6.Рекомендованы для активного применения в педагогической практике при обучении школьников следующие приёмы театральной педагогики, актёрской психотехники, сценической речи:

- а) ~~использование приёма «кинолента видений» (материал для «внутреннего монолога»)~~ как доминанта эффективного взаимодействия,
- б) освоение приёма «четвёртая стена» как метод снятия психологических зажимов,
- в) освоение «кругов внимания» как приём снятия психологических зажимов,
- г) освоение навыка определять, менять «психологический центр», «психологический жест» как способ психокоррекции,
- д) ~~использование «внутреннего монолога» как доминанта эффективного взаимодействия,~~
- е) освоение навыка составлять смысловую структуру текста,
- ё) освоение навыка «петелька-крючок»,
- ж) проведение действенного анализа.

7.С целью организовывать творческую самостоятельную работу учащихся в формате школьного театрального кружка (студии, театра), работу учащихся рекомендуется:

- а) создать в творческом коллективе учащихся систему самоуправления как основу благоприятной доверительной атмосферы для формирования ответственности, самостоятельности, активности, инициативности творческой личности (пусть ребята создают свои «Правила творческой деятельности», «Устав» своего театрального коллектива,
- б) ~~создать орг. комитет (во главе, например, со старостой), состоящий из постоянных представителей творческого коллектива учащихся,~~
- в) создать орг. комитет (во главе, например, со старостой), состоящий из постоянно меняющихся (к примеру, через 6 месяцев) представителей творческого коллектива учащихся,
- г) ~~педагогу (руководителю творческого коллектива) необходимо создавать, подбирать высокохудожественный литературный, ролевой репертуар для сценической деятельности учащихся,~~
- д) позволять учащимся самостоятельно подбирать свой личный сценический репертуар, а также принимать активное участие в создании общих сценических проектов для всех участников творческого коллектива (при содействии педагога-руководителя, рекомендующего те или иные высокохудожественные произведения, соответствующие задачам развития личности),
- е) ~~администрацией учебного заведения, педагогом-руководителем при содействии родительского комитета должна быть организовывана концертная (благотворительная, конкурсная, фестивальная) деятельность учащихся театрального коллектива школы,~~
- ё) орг. комитет школьного театрального коллектива должен быть ответственным за организацию концертной (благотворительной, конкурсной, фестивальной) деятельности творческого коллектива (при содействии педагога-руководителя, администрации школы, родительского комитета),
- ж) организовать регулярное проведение тренингов по актёрскому мастерству и сцен. речи, а также создание сценических проектов во главе с «руководителями тренингов», режиссёрами проектов» - теми или иными учащимися театрального коллектива (при содействии педагога-руководителя).

8.Рекомендации для разрабатывания и эффективной реализации программы духовно-нравственного воспитания обучающихся в урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, используя методы театрализации, приёмы театральной педагогики:

- а) устанавливать «взаимодействие», формировать общие «перспективы» сотрудничества педагогов, администрации учебного заведения, родителей и, учащихся с целью достижения «сверхзадачи» и «сквозного действия» процесса обучения и воспитания социально адаптированной, гармонично развитой творческой личности,

б) стремиться к формированию и достижению «сверхзадачи», «сквозного действия» процесса

обучения и воспитания социально адаптированной, гармонично развитой творческой личности при коррективке (возможно «укрепления» или «замещения») «зерна», (возможно «укрепления» или «перемещения») «психологического центра» личности, благодаря использованию метода «перевоплощения» (с «присваиванием», либо «изживанием» тех или иных личностных качеств, способностей, навыков),

в) формировать сценический репертуар творческого коллектива с обязательным включением произведений, раскрывающих содержание истории (прежде всего Отечества), мировой культуры, искусства, литературы, с целью воспитания чувства патриотизма, любви к

Родине, к своей семье, благодарности и уважения к старшему поколению, с целью формирования потребности опекать маладших, немощных (испытывать чувство сострадания), беречь природу, стремиться к творческому труду, любить и верить с постоянным стремлением

соответствовать призыву А. П. Чехова - «...в человеке всё должно быть прекрасно...»,

~~г) стремиться формировать менталитет учащихся по принципу «плох солдат – который не хочет быть генералом», активно стимулируя их стремление непременно достигать лауреатских званий на конкурсах сценического творчества,~~

д) стремиться формировать менталитет учащихся по принципу «главное не победа - а участие», активно стимулируя их не стремиться непременно достигать лауреатских званий на конкурсах сценического творчества, а максимально скрупулёзно, качественно осваивать необходимые для совершенствования навыки и учиться творчески реализовывать поставленные социальные задачи, т. е. прежде всего ценить результаты самосовершенствования при обучении,

~~е) на главные роли назначать, выставлять на конкурсы только лучших (наиболее талантливых по мнению педагога-руководителя) учащихся, мотивируя их концертную (благотворительную, конкурсную, фестивальную) деятельность хорошими оценками по учёбе,~~

ё) назначать на главные роли, выставлять на конкурсы непременно всех желающих (практикуя исполнение ролей несколькими составами исполнителей, не зависимо от степени выраженности на сей момент их таланта в области сценического искусства по мнению педагога-руководителя), мотивируя концертную (благотворительную, конкурсную, фестивальную) деятельность учащихся поощрениями в виде специальных Грамот, Благодарственных писем, призов, поздравлений в статьях соц. сетей, стен.газет, предоставления дополнительного времени индивидуальных репетиций и т. п.,

ж) регулярное (не реже 2-х раз в полугодие) посещение учащимися талантливых, высокохудожественных концертов, спектаклей профессиональных театров, рекомендованных компетентными специалистами (например, по решению педагога-руководителя при согласовании с администрацией учебного заведения) для просвещения учащихся, с целью воспитания, формирования морально-нравственных, истинно эстетических, высоко духовных норм менталитета подрастающего поколения.

9. Художественное чтение на сцене - это:

~~а) критический анализ литературного текста;~~

б) совокупность логической и эмоционально-образной выразительности;

в) выразительное исполнение стихотворений, басен, прозы.

10. Работа над выразительностью художественного чтения предполагает:

а) расстановку знаков смысловой партитуры текста;

~~б) многократное чтение одного и того же текста;~~

в) сценическое исполнение текста по знакам смысловой партитуры.

11. Партитура сценического текста - это:

~~а) нотная грамота;~~

- б) расстановка знаков логического ударения;
- в) расстановка надстрочных, подстрочных знаков для отработки правильного, грамотного художественного чтения.

12. Структура сценического текста - это:

- а) ~~многочастная форма~~;
- б) совокупность знаков логического ударения, психологических и физиологических пауз, мелизмов для отработки правильного, грамотного сценического исполнения текста;
- в) совокупность смысловых кусков - пролога, завязки, развития, кульминации, развязки, эпилога для отработки правильного, грамотного сценического исполнения текста.

6 семестр-экзамен, ответ по билетам

Примерный список вопросов

1. Самодеятельность как творческая деятельность. Самодеятельность и самодеятельный театр.
2. Самодеятельный театр и фольклорный театр; их социокультурные соотношения в обществе
3. Фольклор обрядовый и фольклорный театр
4. Идея «народного театра» и ее реализация в театральной практике конца XIX века
5. Основные этапы развития рабочего самодеятельного театра.
6. Самодеятельный театр начала XX века. Расцвет агитационных форм.
7. Театр рабочей молодежи (ТРАМ): репертуар, художественная выразительность спектаклей.
8. Сущность дискуссий вокруг самодеятельного театра в процессе его становления
9. Смысл и назначение самодеятельного театра в обществе.
10. Профессиональная оснащенность режиссера для работы с коллективом актеров-любителей.
11. Психолого-педагогическая оснащенность режиссера-педагога для творческой работы с любителями.
12. Специфические особенности работы режиссера с коллективом самодеятельного театра.
13. Специфические особенности работы режиссера с актером-любителем.
14. Специфические особенности работы режиссера с детским театральным коллективом.
15. Этика театрального коллектива. Студийность как качество воспитанности коллектива.
16. Проблемы формирования репертуара в самодеятельном театре.
17. Принципы этики Станиславского, Макаренко, Сухомлинского как нравственный фундамент в процессе формирования коллектива
18. Цели и задачи режиссера-педагога в самодеятельном театре и театральной студии.
19. Проблема творческих взаимоотношений театра и студии и варианты ее практических решений.
20. Психолого-педагогические основы набора и отбора в коллектив новых участников.

21. Педагогические принципы формирования творческого коллектива.
22. Репетиция в самодеятельном театре как познавательный, воспитательный и творческий акт.
23. Театральное искусство в жизни ребенка.
24. Способы приобщения детей к театральному искусству
25. Детские игры и игра в театр как один из способов первоначального приобщения ребенка к театральному искусству. Классификация игр.
26. Детский кукольный театр; особенности репертуара и учебно-воспитательного процесса
27. Психологические особенности детей младшего школьного возраста и особенности репетиционного процесса в театральном коллективе младших школьников.
28. Психологические особенности детей среднего школьного возраста и особенности репетиционного процесса в театральном коллективе школьников-подростков.
29. Психологические особенности старшего школьного возраста и особенности репертуара и репетиционного процесса в театральном коллективе старших школьников.
30. Значение знаний о темпераменте актера и режиссера для оптимизации творческого процесса.
31. Уровень интеллекта и возможности его роста в процессе занятий упражнениями на элементы актерского мастерства.
32. Школьная театральная студия и школьный театр: своеобразие учебно-творческого процесса
33. Разновозрастный детский театальный коллектив: особенности репертуара, учебно-воспитательного и творческого процесса.
34. Психологические особенности игры и использование игрового метода в театральной работе с младшими школьниками.
35. Метод действенного анализа и методика репетиционной работы с актерами-любителями.
36. Педагогические принципы формирования детского театрального коллектива.
37. Уроки театрального искусства в школе: содержание, система уроков, целенаправленность.
38. Игра как универсальный метод театральной работы с детьми.
39. Сценический этюд как ролевая игра в работе с детьми среднего возраста.
40. Любительский театр как центр притяжения подростков и молодежи для проведения осмысленного досуга и как методический центр в организации творческой деятельности

Оценивается:

знание форм и методов педагогического руководства коллектива народного творчества; основ театральной педагогики; основных форм преподавания актерского мастерства и режиссуры

Критерии оценки:

- «отлично» -выставляется студенту, если студент владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы; самостоятельно, в логической последовательности и

исчерпывающе отвечает на все вопросы билета, подчеркивая при этом самое существенное; умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное; устанавливать причинно-следственные связи; демонстрировать знания профессиональных терминов, понятий, приводить убедительные примеры; проявляет знание специальной литературы в рамках учебной дисциплины и дополнительных источников информации; имеет место высокий уровень выполнения контрольных и иных работ в течение учебного процесса;

- **«хорошо»**- выставляется студенту, если студент строит ответ логично в соответствии с планом ответа; самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы билета; не всегда может выделить главное, но не допускает серьезных ошибок в ответах; приводит необходимые примеры, однако показывает некоторую непоследовательность анализа; речь грамотна, используется профессиональная лексика; демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебной дисциплины и дополнительных источников информации; имеет место средний уровень выполнения контрольных и иных работ в течение учебного процесса;

- **«удовлетворительно»**- выставляется студенту, если ответ недостаточно логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно, ответ декларируется, недостаточно аргументирован, слабо раскрыты профессиональные понятия; в процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов; примеры ограничены, либо отсутствуют; имеет место слабый уровень выполнения контрольных и иных работ в течение учебного процесса;

- **«неудовлетворительно»**- выставляется студенту, если студент не освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя; уровень выполнения контрольных и иных работ в течение учебного процесса очень низкий, либо вовсе отсутствует.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки: 52.05.02 «Режиссура театра», профиль подготовки: «Режиссер драмы» Автор (ы): доцент, кпн Гальперина Т.И.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА**

**СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА**

**СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ДРАМЫ**

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ
(год набора 2019)**

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

Химки 2021 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: выработать у будущего руководителя-режиссера-педагога представление о роли театрального любительства в процессе гармонического развития человеческой личности;

Задачи: познакомить с психолого-педагогическими аспектами режиссерско-педагогической деятельности, с особенностями работы режиссера с актерами-непрофессионалами; познакомить с набором специальных навыков театральной педагогики, её развития и актуальности для современного образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и дополнительного образования детей и взрослых, различные категории обучающихся; дать представление о значительной роли режиссера-руководителя и его умении трансформировать задачи формирования гармонически развитой личности в художественно-творческие задачи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Театральная педагогика» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части ОПОП по направлению подготовки 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы. Дисциплина «Театральная педагогика» изучается в 5-6-м семестрах. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, должны быть сформированы при освоении дисциплин Режиссура и актерское мастерство, Педагогика, Психология, Философия..

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: «Эстетика»; «Режиссура и актерское мастерство»; для прохождения учебной и преддипломной практик. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данной специальности 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ОПК-4. Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и	ОПК-4.1. Планирует образовательный процесс ОПК-4.2. Разрабатывает методические материалы ОПК-4.3. Анализирует различные педагогические методы в области	Знать: основные методы и принципы обучения в области актерского мастерства; основы педагогики и психологии; особенности образовательного процесса в области культуры и искусства; Уметь: планировать педагогическую работу; анализировать и применять различные методы обучения; разрабатывать и реализовывать

искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	культуры и искусства, формулирует на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	программы учебных дисциплин; осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего и высшего образования; Владеть: навыками педагогической работы и методами оценки ее эффективности
ПК-8. Способность к преподаванию режиссуры и актерского мастерства и смежных с ними вспомогательных дисциплин в профильных образовательных организациях ПКО	ПК8.1 Способность применить знания наследия К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко, Н.В. Демидова, М.А. Чехова, В.О. Топоркова, В.К. Монюкова к различным методикам преподавания. ПК8.2 Знает основы методического планирования учебного процесса; педагогические методы в области искусства.	Знать: основы психологии и педагогики художественного творчества; разнообразные формы и способы преподавания режиссуры, актерского мастерства, вспомогательных дисциплин; Уметь: осуществлять подготовку и проведение учебных занятий; формировать у обучающихся систему профессиональных знаний и навыков, ценностных ориентиров, этических принципов; анализировать творческие учебные работы студентов, оценивать уровень освоения ими учебного материала; планировать и анализировать свою педагогическую работу; Владеть: методикой преподавания режиссуры и актерского мастерства, смежных с ними вспомогательных дисциплин.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Театральная педагогика» составляет 5 з.е, 180 акад. часа, из них контактных 68 акад.ч. СРС 76 акад.ч., форма контроля - зачет в 5 семестре, экзамен в 6 семестре 36 часов.

4.2. Структура дисциплины для очной формы обучения.

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоёмкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуто чной
			Всего	Л	С	СРС	Контроль	

								аттестации (по семестрам)
1	Творческая индивидуальность режиссера и его психолого-педагогическая оснащенность.	V		6		12		Входной контроль
2	Статус и функции режиссера в театре.			6	2	12		Устный опрос
3	Комплексность методов воспитания в театре.			6		10		Устный опрос
4	Воспитательные средства режиссера.			6	2	10		Устный опрос
5	Проблемы студии и студийности.			4	2	12		Устный опрос
	Промежуточная аттестация							зачет
	Итого по семестру	V	90	28	6	56		
1	Проблемы методики действенного анализа.	VI		6		4		Устный опрос
2	Психологические особенности возрастных групп детей и особенности учебно-воспитательного театрального процесса.			6	1	4		Устный опрос
3	Игра как универсальный метод театральной работы с детьми.			6	1	4		Реферат
4	Театральное искусство в средней школе.			6	2	4		Устный опрос
5	ДШИ, Дома детского творчества.			4	2	4		ТЕСТ
	Промежуточная аттестация						36	экзамен
	Итого по семестру	VI	90	28	6	20	36	
	ИТОГО ПО КУРСУ		180	56	12	76	36	

4.3. Содержание разделов дисциплины

Тема. Творческая индивидуальность режиссера и его оснащенность как педагога и психолога. Статус и функции режиссера в театральном коллективе.

Режиссер как театральный педагог. Режиссер как творческий лидер и руководитель всех форм и видов деятельности театрального коллектива. Необходимость практического

владения психолого-педагогическими знаниями как одна из важнейших сторон его профессиональной подготовки.

Тема. Комплексность методов воспитания в театре. Воспитательные средства театрального педагога.

Неразрывность учебно-творческого и воспитательного процессов. Идеино-эстетическое, морально-этическое и художественно-творческое воспитание как единый процесс в работе театрального педагога с любительским театральным коллективом. Репетиция как познавательный, воспитательный и творческий акт. Выбор пьесы для постановки как последовательный процесс идейно-творческого воспитания. Поощрения и наказания в любительском театре.

Тема. Проблемы студии и студийности. Проблемы методики действенного анализа.

Театральная студия любителей как способ ознакомления с основами актерского мастерства. Содержание учебных занятий студии и объем изучаемых творческих дисциплин. Воспитание студийцев как дружного творческого коллектива. Студийность как качество воспитанности творческого коллектива.

Действенный анализ пьесы и роли как передовой творческий метод в работе над постановкой спектакля и в работе над ролью. Особенности методики действенного анализа в работе с любителями (актерами-непрофессионалами). Недопустимость вульгаризации метода.

Тема. Психологические особенности возрастных групп детей и особенности учебно-воспитательного театрального процесса.

Необходимость знания возрастной периодизации психического развития и основной характеристики возрастных групп детей (дошкольный возраст, младший школьный возраст, подростковый возраст, юношеский) для правильной организации театрального процесса.

Возрастные периоды и содержание, объем и характер театральных творческих заданий.

Тема. Игра как универсальный метод театральной работы с детьми.

Игра как ведущая деятельность ребенка. Свойства игры. Классификация игр. Многообразие ролевых игр. Сценический этюд как ролевая игра.

Необходимость широкого использования игр как основного метода посвящения в стихию театра детей (особенно младшего и среднего школьных возрастов). Игра как путь преодоления зажимов и «штампов» в творческом процессе.

Тема. Театральное искусство в средней школе. ДШИ, Дома детского творчества.

Театральное искусство как школьный учебный предмет. Программа и содержание предмета. Методы преподавания.

Театральное искусство как предмет дополнительного образования. Программа и содержание предмета. Методы преподавания.

Детские школы искусств, Дома творчества школьников как центры организации дополнительного образования и творчества. Содержание и объем программы театрального искусства.

Практические занятия (семинары)

Некоторые психолого-педагогические аспекты режиссерско-педагогической деятельности

1. _____ Психологическая структура личности

2. _____	Темперамент (актера и режиссера) и творческий процесс
3. _____	Интеллект (актера и режиссера) и творческая деятельность
4. _____	Определение темперамента и интеллекта (по тестам)

Литература

- Общая психология и психология личности. Под ред. А.А. Реана. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2009. – С. 470-498, 507-515
- Психология. Учебник. 2-е изд. Отв. ред. А.А. Крылов. – М.: Проспект, 2008. – С. 18-85, 106-139
- Петрова Л.М. Некоторые психологические аспекты режиссерско-педагогической деятельности // Проблемы методики режиссерского творчества. – М.: МГУКИ, 2002. – С. 166-179
- Психологические тесты. В 2-х т. – М.: Владос, 2003. – Т. 1. – С. 47-54, 55-60

Проблемы студии и студийности. Проблемы методики действенного анализ

1. Студийность как качество нравственной воспитанности театрального коллектива.
2. Эффективность метода действенного анализа в работе режиссера с актером-любителем.
3. Режиссерские приемы включения в общий репетиционный процесс всех присутствующих на репетиции (режиссерские «провокации»).
4. Профессиональная терминология, профессиональная лексика и коллектив актеров-непрофессионалов.
5. Особенности учебного и репетиционного процесса в коллективе любителей.

Литература

- Захава Б. Работа режиссера с исполнителями // Как поставить спектакль. – М. Сов.Россия, 1962. – С. 70-93
- Кнебель М.О. О действенном анализе пьесы и роли. // О том, что мне кажется особенно важным. – М.: Искусство, 1971. – С. 43-114
- Корогодский З.Я. Режиссер и актер. – М.: Сов. Россия, 1967
- Корогодский З.Я. Первый год. Начало. – М.: Сов. Россия, 1973
- Петрова Л.М. Единство обучения и воспитания в самодеятельном театре как специфическая особенность работы режиссера-педагога. // Учебно-воспитательная работа в коллективах художественной самодеятельности (НИИК. Реперт. худож. самодеятельности, № 12. Серия методич. литературы). – М.: Искусство, 1973. – С. 3-25
- Полищинецкий Ю.Г. Воспитательная работа // Как поставить спектакль. – М. Сов.Россия, 1962. – С. 129-143
- Станиславский К.С. Об искусстве театра. Избранное. – М.: ВТО, 1982. – С. 243-193
- Сухомлинский В.А. Мудрая власть коллектива (Методика воспитания коллектива). – М.: Просвещение, 1981
- Уварова Е. Этика К.С. Станиславского и художественная самодеятельность. – М.: Профиздат, 1964
- Фильштинский В.М. Открытая педагогика. – СПб.: Балтийские сезоны, 2006. – С. 160-221

Психологические особенности возрастных групп детей и особенности учебно-воспитательного театрального процесса

1. Психологические особенности старших дошкольников (от 3 до 7 лет) и возможности приобщения их к театру. Содержание, формы и методика работы.
2. Психологические особенности младших школьников (от 7 до 11 лет) и возможности организации с ними театральных занятий. Содержание, формы, методика работы.
3. Психологические особенности подросткового возраста (от 12 до 15 лет) и раннего юношеского возраста (от 16 до 20 лет) и возможности организации с ними театральных коллективов и других форм театральных занятий. Содержание работы, формы и методы.
4. Общность методов учебно-воспитательной работы в театральных коллективах как единство целевых установок. Особенности методов учебной и творческой работы в зависимости от возрастного состава коллектива.

Литература

- Психология. Учебник. Изд. 2-е. Отв. ред. А.А. Крылов. – М.: Проспект, 2011. С. 312-347, 381-399
- Пеня Т.Г. Театральное искусство и дети // Искусство в жизни детей. Опыт художественных занятий с младшими школьниками. – М.: Просвещение, 1991. – С. 11-24
- Петрова Л.М. Единство обучения и воспитания в самодеятельном театре как специфическая особенность работы режиссера-педагога. // Учебно-воспитательная работа в коллективах художественной самодеятельности (НИИК. Реперт. худож. самодеятельности, № 12. Серия методич. литературы). – М.: Искусство, 1973. – С. 3-25
- Поличинецкий. Ю.Г. Подросток приходит на репетицию // Театр, семья, школа. – М.: Педагогика, 1975. – С. 118-125
- Раугул Е., Козырева М. Театр в чемодане. – СПб.: Литера, 1998
- Смирнова Н.И. И оживают куклы. – М.: Дет. Литература, 1982
- Смирнова Н.И. Искусство играющих кукол. – М.: Искусство, 1983
- Театр: практические занятия в детском театральном коллективе // «Я вхожу в мир искусств» - М.: ВЦХТ, 2001, № 6

Игра как универсальный метод театральной работы с детьми

1. Игра как средство общения детей в коллективе
2. Игра как средство приобщения к театру детей младшего возраста (игра в театр, игры-драматизации, игры-фантазирования, театрализованные игры и др.)
3. Игра как средство организации учебных занятий:
 - а) по основам сценической грамоты с детьми младшего возраста;
 - б) по основам актерского мастерства с детьми среднего и старшего возраста;
 - в) сценический этюд как ролевая игра.
4. Игра как метод ведения репетиций в театральных коллективах различного возрастного состава участников;
5. Игра как способ работы над ролью с участниками коллектива.

6. Метод действенного анализа как универсальный метод работы режиссера-педагога в театральном коллективе. Взаимосвязь метода действенного анализа и игрового метода работы с детьми.

Литература

- Клубков С.В. Уроки мастерства актера // Серия: «Я вхожу в мир искусств»- М.:ВЦХТ, 2001, №6. – С. 70-112
- Корогодский З.Я. Этюд и школа. – М.:Сов.Россия,1976
- Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. Изд.3-е. – М.:МГУ, 1972. – С. 472 -500, 500-525
- Петрова Л.М. Как я вводила детей в мир искусства //Художественное творчество детей. Серия: «Я вхожу в мир искусств».- М.:ВЦХТ, 2010, №5 (153). – С. 5-29
- Пеня Т.Г. Театральное искусство и дети // Искусство в жизни детей. Опыт художественных занятий с младшими школьниками.- М.: Просвещение, 1991. – С. 11-24
- Поличинецкий. Ю.Г. Подросток приходит на репетицию //Театр, семья, школа. – М.: Педагогика, 1975. – С. 118-125

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие смешанный, теоретико- и практикоориентированный характер дисциплины:

- Лекционные и семинарские занятия;

Наиболее оптимальными в преподавании выступают следующие инновационные технологии: педагогическая технология модульного структурирования педагогических знаний; комплексная дидактическая видеотехнология; педагогическая технология организации самостоятельной работы обучающихся с книгой; педагогическая технология использования компьютерной презентации в учебно-воспитательном процессе.

Главная ценность названных технологий в том, что они позволяют педагогу: уйти от монологичности преподавания, осуществить на учебном занятии обратную связь, наладить субъект-субъектные отношения, привить обучающимся навыки самостоятельного исследования, развить у обучающихся логическое мышление, научить обучающихся позиционировать себя.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Текущий контроль: проверка самостоятельной работы студента (осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашних заданий, диагностике уровня сформированности умений	ОПК-4; ПК-8	Зачтено/не зачтено

и навыков, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.)		
Промежуточная аттестация: зачет	ОПК-4; ПК-8	Зачтено/не зачтено
Промежуточная аттестация: экзамен	ОПК-4; ПК-8	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с выполнением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ 5 СЕМЕСТРА

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА:

1. Режиссер как театральный педагог.
2. Режиссер как творческий лидер и руководитель всех форм и видов деятельности театрального коллектива.
3. Необходимость практического владения психолого-педагогическими знаниями.
4. Идеино-эстетическое, морально-этическое и художественно-творческое воспитание как единый процесс в работе театрального педагога.
5. Репетиция как познавательный, воспитательный и творческий акт.

Критерии оценки:

знание форм и методов педагогического руководства коллектива народного творчества; основ театральной педагогики; основных форм преподавания актерского мастерства и режиссуры

Задания для входного контроля 6 семестра

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА:

Театральная студия любителей как способ ознакомления с основами актерского мастерства.

Содержание учебных занятий студии и объем изучаемых творческих дисциплин. Воспитание студийцев как дружного творческого коллектива.

Студийность как качество воспитанности творческого коллектива.

Действенный анализ пьесы и роли как передовой творческий метод в работе над постановкой спектакля и в работе над ролью.

Особенности методики действенного анализа в работе в любителями (актерами-непрофессионалами). Недопустимость вульгаризации метода.

Критерии оценки:

знание форм и методов педагогического руководства коллектива народного творчества; основ театральной педагогики; основных форм преподавания актерского мастерства и режиссуры

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Проводится преподавателем по изучению темы. Форма контроля - устный опрос. Вопросы – см. тематику курса

Критерии оценки:

знание форм и методов педагогического руководства коллектива народного творчества; основ театральной педагогики; основных форм преподавания актерского мастерства и режиссуры

Промежуточная аттестация

5 семестр – зачет

Примерная тематика рефератов

Темы рефератов формируются на основе пройденного ранее или в связи с прошедшей практикой с учетом особенностей будущей профессиональной деятельности студента. Тема выбирается студентом самостоятельно, но может быть рекомендована педагогом. Возможно и предложение студентом собственной темы, согласованной с педагогом. Реферат для студента – некое самостоятельное исследование с привлечением специальной литературы.

1. Этические проблемы пьесы, ее нравственный смысл и воспитание коллектива в процессе работы над спектаклем (на примере анализа работы конкретного театрального коллектива).
2. Формирование репертуара в театральном коллективе как основы идейно-художественного, морально-этического воспитания его участников (на примере анализа работы конкретного коллектива).
3. Причины возникновения дискуссий вокруг самодеятельного (любительского) театра, их содержание и влияние на практику творческой деятельности коллективов.
4. Учение о коллективе (А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский) и его значение в процессе создания театра любителей.
5. Действенный анализ в работе с актером-любителем (на примере анализа репетиций в конкретном любительском театре).
6. Эстетика фольклорного театра и эстетика современного любительского театра.
7. Социокультурные и эстетические соотношения фольклорного и современного любительского театров.
8. Особенности работы режиссера с детским и подростковым театральным коллективом (методы работы, особенности репертуара, результаты творческого процесса).
9. Игра как универсальный метод работы с детским театральным коллективом.

10. Способы приобщения детей к театральному искусству (детская школа искусств, клуб любителей театра, уроки театра в школе и др.).
11. Театральное искусство как система уроков в школе (цель, содержание, средства, методы обучения и воспитания).
12. Единство обучения и воспитания как специфическая особенность работы режиссера с коллективом любителей (на примере анализа работы конкретного коллектива).
13. Проблемы сочетания учебной работы и творческого процесса по подготовке спектакля в любительском театре (на примере анализа работы конкретного коллектива).
14. Темперамент и интеллект режиссера и актера как важные черты личности; их значение в практике творческих взаимоотношений.
15. Профессиональная оснащенность режиссера и ее критерии.
16. Изучение состава участников театрального коллектива и значение этих сведений в учебно-воспитательной работе с коллективом.
17. Этическое учение К.С. Станиславского и проблемы нравственного воспитания коллектива в современных экономических условиях.
18. Репетиция как творческий, познавательный и воспитательный процесс (на примере анализа работы конкретного коллектива).

Тест (вычеркните неправильные ответы):

1. Основателями театральной педагогики являются:

- а) М. И. Кнебель,
- б) Л. С. Выготский,
- в) К. С. Станиславский
- г) М. Н. Ермолова,
- д) М. А. Чехов
- е) В. Э. Мейерхольд,
- ё) В. И. Немирович-Данченко
- ж) О. Н. Ефремов.

2. Приёмами театральной педагогики, применяемыми при обучении школьников являются:

- а) применение действенного анализа,
- б) применение приёма «если бы...»,
- в) применение приема «петелька-крючочек»,
- г) применение приема «я в предлагаемых обстоятельствах...»,
- д) применение приема самонаказаний,
- е) применение приема «изживания...»,
- ё) применение приема трудотерапии,
- ж) применение приема «присвоения».

3. Образовательными, воспитательными, развивающими задачами применения приёмов театрализации (актёрского мастерства, техники сценической речи) в школе являются:

- а) подготовка к профессиональной театральной деятельности (в будущем),
- б) развитие общительности, коммуникабельности учащихся,
- в) выполнение норматива организации доп. образования в школе,
- г) развитие творческих способностей учащихся,

д) организация сценических мероприятий как один из нормативов деятельности учебного заведения,

е) развитие речевой культуры учащихся,

ё) участие в творческих конкурсах РФ как показатель качественной работы учебного заведения,

ж) развитие навыков социализации учащихся.

4. К специфике организационных форм обучения с включением приёмов театрализации относятся:

а) использование «инсценирования» учебного материала,

б) использование тестирования при оценке знаний,

в) использование диалога учителя с учеником как доминанта процесса обучения,

г) использование диалога учащегося с учащимся как доминанта процесса обучения,

д) использование приёма «смена социальных ролей»,

е) использование аналитического мышления как основа процесса обучения,

ё) использование действенного анализа как способа обучения,

ж) использование сценического представления как формы экзамена по изучаемому предмету (дисциплине).

5. Рекомендованы для активного применения в педагогической деятельности следующие приёмы актёрского мастерства (с учётом, использованием законов сценической речи):

а) делить монолог на смысловые куски,

б) использование пауз как приём воздействия,

в) использование приёма «лучевосприятие» как метод воздействия,

г) следование «сверхзадаче»,

д) подчинение «сквозному действию»,

е) использование «внутреннего монолога» как материала для эффективного взаимодействия,

ё) варьирование темпо-ритма как приём воздействия,

ж) использование приёма «лучеиспускание» как метод воздействия.

6. Рекомендованы для активного применения в педагогической практике при обучении школьников следующие приёмы театральной педагогики, актёрской психотехники, сценической речи:

а) использование приёма «кинолента видений» (материал для «внутреннего монолога») как доминанта эффективного взаимодействия,

б) освоение приёма «четвёртая стена» как метод снятия психологических зажимов,

в) освоение «кругов внимания» как приём снятия психологических зажимов,

г) освоение навыка определять, менять «психологический центр», «психологический жест» как способ психокоррекции,

д) использование «внутреннего монолога» как доминанта эффективного взаимодействия,

е) освоение навыка составлять смысловую структуру текста,

ё) освоение навыка «петелька-крючок»,

ж) проведение действенного анализа.

7. С целью организовывать творческую самостоятельную работу учащихся в формате школьного театрального кружка (студии, театра), работу учащихся рекомендуется:

а) создать в творческом коллективе учащихся систему самоуправления как основу благоприятной доверительной атмосферы для формирования ответственности,

самостоятельности, активности, инициативности творческой личности (пусть ребята создают свои «Правила творческой деятельности», «Устав» своего театрального коллектива,

б) создать орг. комитет (во главе, например, со старостой), состоящий из постоянных представителей творческого коллектива учащихся,

- в) создать орг. комитет (во главе, например, со старостой), состоящий из постоянно меняющихся (к примеру, через 6 месяцев) представителей творческого коллектива учащихся,
- г) педагогу (руководителю творческого коллектива) необходимо создавать, подбирать высокохудожественный литературный, ролевой репертуар для сценической деятельности учащихся,
- д) позволять учащимися самостоятельно подбирать свой личный сценический репертуар, а также принимать активное участие в создании общих сценических проектов для всех участников творческого коллектива (при содействии педагога-руководителя, рекомендуемого те или иные высокохудожественные произведения, соответствующие задачам развития личности),
- е) администрацией учебного заведения, педагогом-руководителем при содействии родительского комитета должна быть организовывана концертная (благотворительная, конкурсная, фестивальная) деятельность учащихся театрального коллектива школы,
- ё) орг. комитет школьного театрального коллектива должен быть ответственным за организацию концертной (благотворительной, конкурсной, фестивальной) деятельности творческого коллектива (при содействии педагога-руководителя, администрации школы, родительского комитета),
- ж) организовать регулярное проведение тренингов по актёрскому мастерству и сцен. речи, а также создание сценических проектов во главе с «руководителями тренингов», режиссёрами проектов» - теми или иными учащимися театрального коллектива (при содействии педагога-руководителя).
8. Рекомендации для разрабатывания и эффективной реализации программы духовно-нравственного воспитания обучающихся в урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, используя методы театрализации, приёмы театральной педагогики:
- а) устанавливать «взаимодействие», формировать общие «перспективы» сотрудничества педагогов, администрации учебного заведения, родителей и, учащихся с целью достижения «сверхзадачи» и «сквозного действия» процесса обучения и воспитания социально адаптированной, гармонично развитой творческой личности,
- б) стремиться к формированию и достижению «сверхзадачи», «сквозного действия» процесса обучения и воспитания социально адаптированной, гармонично развитой творческой личности при корректировке (возможно «укрепления» или «замещения») «зерна», (возможно «укрепления» или «перемещения») «психологического центра» личности, благодаря использованию метода «перевоплощения» (с «присваиванием», либо «изживанием» тех или иных личностных качеств, способностей, навыков),
- в) формировать сценический репертуар творческого коллектива с обязательным включением произведений, раскрывающих содержание истории (прежде всего Отечества), мировой культуры, искусства, литературы, с целью воспитания чувства патриотизма, любви к Родине, к своей семье, благодарности и уважения к старшему поколению, с целью формирования потребности опекать младших, немощных (испытывать чувство сострадания), беречь природу, стремиться к творческому труду, любить и верить с постоянным стремлением соответствовать призыву А. П. Чехова - «...в человеке всё должно быть прекрасно...»,
- г) стремиться формировать менталитет учащихся по принципу «плох солдат - который не хочет быть генералом», активно стимулируя их стремление непременно достигать лауреатских званий на конкурсах сценического творчества,
- д) стремиться формировать менталитет учащихся по принципу «главное не победа - а участие», активно стимулируя их не стремиться непременно достигать лауреатских званий на конкурсах сценического творчества, а максимально скрупулёзно, качественно осваивать необходимые для совершенствования навыки и учиться творчески реализовывать поставленные социальные задачи, т. е. прежде всего ценить результаты самосовершенствования при обучении,
- е) на главные роли назначать, выставлять на конкурсы только лучших (наиболее талантливых по мнению педагога-руководителя) учащихся, мотивируя их концертную (благотворительную, конкурсную, фестивальную) деятельность хорошими оценками по учёбе,
- ё) назначать на главные роли, выставлять на конкурсы непременно всех желающих (практикуя

исполнение ролей несколькими составами исполнителей, не зависимо от степени выраженности на сей момент их таланта в области сценического искусства по мнению педагога-руководителя), мотивируя концертную (благотворительную, конкурсную, фестивальную) деятельность учащихся поощрениями в виде специальных Грамот, Благодарственных писем, призов, поздравлений в статьях соц. сетей, стен.газет, предоставления дополнительного времени индивидуальных репетиций и т. п., ж) регулярное (не реже 2-х раз в полугодие) посещение учащимися талантливых, высокохудожественных концертов, спектаклей профессиональных театров, рекомендованных компетентными специалистами (например, по решению педагога-руководителя при согласовании с администрацией учебного заведения) для просвещения учащихся, с целью воспитания, формирования морально-нравственных, истинно эстетических, высоко духовных норм менталитета подрастающего поколения.

11. Художественное чтение на сцене - это:

- а) критический анализ литературного текста;
- б) совокупность логической и эмоционально-образной выразительности;
- в) выразительное исполнение стихотворений, басен, прозы.

12. Определите правильный порядок гласных для проведения в тренинге дикционных упражнений с согласными:

- а) Э А И О Ы У;
- б) И Э А О У Ы;
- в) Ы О У Э А И.

13. Работа над выразительностью художественного чтения предполагает:

- а) расстановку знаков смысловой партитуры текста;
- б) многократное чтение одного и того же текста;
- в) сценическое исполнение текста по знакам смысловой партитуры.

14. Партитура сценического текста - это:

- а) нотная грамота;
- б) расстановка знаков логического ударения;
- в) расстановка надстрочных, подстрочных знаков для отработки правильного, грамотного художественного чтения.

15. Структура сценического текста - это:

- а) многочастная форма;
- б) совокупность знаков логического ударения, психологических и физиологических пауз, мелизмов для отработки правильного, грамотного сценического исполнения текста;
- в) совокупность смысловых кусков - пролога, завязки, развития, кульминации, развязки, эпилога для отработки правильного, грамотного сценического исполнения текста.

6 семестр-экзамен, ответ по билетам

Примерный список вопросов

1. Самодеятельность как творческая деятельность. Самодеятельность и самодеятельный театр.
2. Самодеятельный театр и фольклорный театр; их социокультурные соотношения в обществе
3. Фольклор обрядовый и фольклорный театр
4. Идея «народного театра» и ее реализация в театральной практике конца XIX века
5. Основные этапы развития рабочего самодеятельного театра.
6. Самодеятельный театр начала XX века. Расцвет агитационных форм.
7. Театр рабочей молодежи (ТРАМ): репертуар, художественная выразительность спектаклей.

8. Сущность дискуссий вокруг самодеятельного театра в процессе его становления
9. Смысл и назначение самодеятельного театра в обществе.
10. Профессиональная оснащенность режиссера для работы с коллективом актеров-любителей.
11. Психолого-педагогическая оснащенность режиссера-педагога для творческой работы с любителями.
12. Специфические особенности работы режиссера с коллективом самодеятельного театра.
13. Специфические особенности работы режиссера с актером-любителем.
14. Специфические особенности работы режиссера с детским театральным коллективом.
15. Этика театрального коллектива. Студийность как качество воспитанности коллектива.
16. Проблемы формирования репертуара в самодеятельном театре.
17. Принципы этики Станиславского, Макаренко, Сухомлинского как нравственный фундамент в процессе формирования коллектива
18. Цели и задачи режиссера-педагога в самодеятельном театре и театральной студии.
19. Проблема творческих взаимоотношений театра и студии и варианты ее практических решений.
20. Психолого-педагогические основы набора и отбора в коллектив новых участников.
21. Педагогические принципы формирования творческого коллектива.
22. Репетиция в самодеятельном театре как познавательный, воспитательный и творческий акт.
23. Театральное искусство в жизни ребенка.
24. Способы приобщения детей к театральному искусству
25. Детские игры и игра в театр как один из способов первоначального приобщения ребенка к театральному искусству. Классификация игр.
26. Детский кукольный театр; особенности репертуара и учебно-воспитательного процесса
27. Психологические особенности детей младшего школьного возраста и особенности репетиционного процесса в театральном коллективе младших школьников.
28. Психологические особенности детей среднего школьного возраста и особенности репетиционного процесса в театральном коллективе школьников-подростков.
29. Психологические особенности старшего школьного возраста и особенности репертуара и репетиционного процесса в театральном коллективе старших школьников.
30. Значение знаний о темпераменте актера и режиссера для оптимизации творческого процесса.
31. Уровень интеллекта и возможности его роста в процессе занятий упражнениями на элементы актерского мастерства.

32. Школьная театральная студия и школьный театр: своеобразие учебно-творческого процесса
33. Разновозрастный детский театральный коллектив: особенности репертуара, учебно-воспитательного и творческого процесса.
34. Психологические особенности игры и использование игрового метода в театральной работе с младшими школьниками.
35. Метод действенного анализа и методика репетиционной работы с актерами-любителями.
36. Педагогические принципы формирования детского театрального коллектива.
37. Уроки театрального искусства в школе: содержание, система уроков, целенаправленность.
38. Игра как универсальный метод театральной работы с детьми.
39. Сценический этюд как ролевая игра в работе с детьми среднего возраста.
40. Любительский театр как центр притяжения подростков и молодежи для проведения осмысленного досуга и как методический центр в организации творческой деятельности

Оценивается:

знание форм и методов педагогического руководства коллектива народного творчества; основ театральной педагогики; основных форм преподавания актерского мастерства и режиссуры

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература:

Александрова М.Е. Актерское мастерство. Первые уроки. + DVD [Электронный ресурс]: [учеб.пособие] / М. Е. Александрова; Александрова М.Е. – М.: Лань: Планета музыки, 2014. - 96 с.

Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс]: [учеб.пособие] / Б. Е. Захава; Захава Б.Е. – М.: Планета музыки, 2013.

Григорьева О.А. Школьная театральная педагогика [Электронный ресурс] / О. А. Григорьева. - М.: Лань: Планета музыки, 2015.

Дополнительная литература:

Кнебель, М.О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли / М. О. Кнебель. - М. : Изд-во ГИТИС, 2005. - 573, [2] с.

Театральная педагогика и организация студийного процесса [Текст] : учеб.прогр. по спец. 07.13.01 - "Нар. худож. творчество", специализация "режиссура любит. театра", квалификация "Режиссер любит. театра. Преподаватель" / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; [авт.-сост. Л. М. Петрова]. - М. : МГУКИ, 2011. - 45 с.

Интернет-ресурсы, профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания актера. Её актуальность связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта. Организация самостоятельной работы студента по приобретению необходимых навыков и умений является важнейшей и приоритетной задачей педагога.

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

Умение продуктивно заниматься – важнейшая сторона деятельности актера, определяющая успешность его работы. Целенаправленность индивидуальных занятий с педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента.

Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода ученика к разрешению конкретных исполнительских задач. Следует объяснять ученику нерациональность бессистемной, небрежно спланированной самостоятельной работы. При этом может возникнуть опасность технологических ошибок, формирования неправильных привычек и вредных навыков.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студента со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу возможность:

- судить о степени освоения студентом учебного материала;
- следить за ростом его исполнительского мастерства;
- оценивать уровень заинтересованности студента, его психологическую мотивацию;
- понять природу дарования студента;
- точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем обучающем процессе.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность.

Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается задания, но и легче воспитывается профессиональная уверенность исполнителя.

Существенным фактором является дисциплина в самостоятельной работе.

Самостоятельная работа студентов является важным дополнением аудиторных занятий и служит индивидуальному закреплению содержания курса - обеспечение будущего актера знанием типологии сценического пространства, особенностей их устройства и тех законов, которые существуют при работе на сцене в различных декорационных установках; умение планировать и разрабатывать методические материалы с целью преподавания профессиональных дисциплин в области актерского искусства,

проводить актерские тренинги. Реализация профессиональных задач, стоящих перед студентами достигается с помощью самостоятельной работы обучающихся-выполнения заданных преподавателем практических заданий в творческих дневниках по дисциплине, посещение театров, музеев, изучение их постоянных экспозиций, знакомство с новыми выставками. Особое значение имеет приобретение навыков самостоятельного анализа театральных спектаклей, понимание взаимодействия и взаимовлияния различных видов искусства.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Обучающимся по ОПОП обеспечен доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mgik.org); ход образовательного процесса по дисциплине фиксируется посредством электронной информационно-образовательной среды института (www.mgik.org); обеспечено формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института (www.mgik.org).

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Операционные системы:

- Windows 7 Professional

Пакет офисных программ:

- Microsoft Office 2016 Word
- Microsoft Office 2016 PowerPoint

Антивирусные программы:

- Kaspersky Endpoint Security

Другое ПО:

- Mozilla Firefox

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- *Библиографические записи электронных ресурсов составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления».*
- *При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система elibrary.*

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия по дисциплине «Театральная педагогика» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
Лекционные и семинарские занятия	Аудитория со столами и стульями, демонстрационное оборудование (компьютер, широкоформатный монитор),
Самостоятельная работа студентов	Читальный зал библиотеки института, персональный компьютер с выходом в интернет
Промежуточная аттестация	Аудитория со столами и стульями

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

При необходимости (при наличии заявления обучающегося с ОВЗ) рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого от обучающегося требуется личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день);
- оборудование технических условий (при необходимости);
- сопровождение во время учебного процесса (при необходимости);
- организация психолого-педагогического сопровождения обучающегося с указанием специалистов.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся при необходимости, могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Составитель(и):

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 52.05.02 «Режиссура театра»
 профиль подготовки «Режиссер драмы»
 Автор (ы): доцент, кандидат педагогических наук Гальперина Т.И.

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

Методические рекомендации

**по дисциплине
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА**

Направление подготовки: 52.05.02 - Режиссура театра

Профиль подготовки: Режиссер драмы

Квалификация (степень) выпускника: Специалист

Форма обучения: очная

Химки - 2021 г.

1. Введение

Самостоятельная работа студентов - это их деятельность в процессе обучения и во внеаудиторное время, выполняемая по заданию преподавателя, под его руководством, но без его непосредственного участия.

Основными признаками самостоятельной работы студентов принято считать:

- наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса или задачи и особого времени на их выполнение, решение;
- проявление умственного напряжения мысли обучаемых для правильного и наилучшего выполнения того или иного действия;
- проявление сознательности, самостоятельности и активности студентов в процессе решения поставленных задач;
- владение навыками самостоятельной работы;
- осуществление управления и самоуправления самостоятельной познавательной и практической деятельностью студентов.

Ядром самостоятельной работы, исходным моментом ее конструирования является познавательная или проблемная задача. Именно наличие задачи обуславливает весь процесс самостоятельной работы: предусматривает самостоятельную деятельность студентов по решению поставленных задач; обязательную подготовку к самостоятельному выполнению, решению учебных и профессиональных задач.

В самостоятельной работе студентов по решению познавательных и практических задач всегда присутствуют элементы управления и самоуправления данной деятельностью: целеполагание; планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) работы; текущий контроль и самоконтроль за ходом, промежуточными и конечными результатами работы; корректировка хода работы; устранение замеченных ошибок, неточностей, установление и исключение их причин; совершенствование способов выполнения работы.

Содержание самостоятельной работы студентов имеет двуединый характер. С одной стороны, это совокупность учебных и практических заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности. С другой стороны, это способ деятельности студента по выполнению соответствующего учебно-теоретического или практического задания. Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах учебной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе лекций, семинаров, практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании, проигрывании и воспроизведении определенной информации. Постановку цели и планирование самостоятельной работы студенту определяет преподаватель.

Самостоятельная работа студентов проявляется и во внеаудиторное время, когда студенты повторяют учебный материал и углубляют свои теоретические знания с помощью специальной литературы или компьютерных обучающих устройств.

Предпосылкой развития творческих способностей является самостоятельная работа студентов по решению учебных проблемных задач. Такой вид работы имеет место тогда, когда преподаватель ставит проблемную задачу, а студент самостоятельно решает ее, проверяет нормальность решения, оценивает конечный результат. При этом студент анализирует проблемную задачу, ищет способы ее решения, выбирает из известных способов наиболее рациональный, преобразует их в соответствии с условиями задачи. Все эти действия не являются очевидными, они сталкиваются с необходимостью преобразований, анализа, синтеза, установления внутрипредметных и межпредметных связей.

При самостоятельной работе по решению учебных проблемных задач преподаватель определяет только постановку цели, а управление процессом их решения студенты осуществляют самостоятельно.

Самостоятельная работа студентов по решению учебных проблемных задач может быть реализована как в аудитории, так и во внеаудиторное время практически во всех высших учебных заведениях и во всех формах организации обучения.

Целями освоения дисциплины (модуля) «Театральная педагогика» театрального процесса» являются:

А) выработать у будущего руководителя-режиссера-педагога представление о роли театрального любительства в процессе гармонического развития человеческой личности;

Б) познакомить с психолого-педагогическими аспектами режиссерско-педагогической деятельности, с особенностями работы режиссера с актерами-непрофессионалами;

В) дать представление о значительной роли режиссера-руководителя и его умении трансформировать задачи формирования гармонически развитой личности в художественно-творческие задачи.

2.ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ п/п	Темы Дисциплины в соответствии с разделом 4 рабочей программы дисциплины	Форма самостоятельной работы	Трудоемкость в часах
5 семестр			
1.	Творческая индивидуальность режиссера и его психолого-педагогическая оснащенность.	Подготовка к входному контролю (опрос);	12
2.	Статус и функции режиссера в любительском театре.	Подготовка к текущему контролю	12
3.	Комплексность методов воспитания в самодетельном (любительском) театре.	Подготовка к текущему контролю	10
4.	Воспитательные средства режиссера.	Подготовка к текущему контролю	10
5.	Проблемы студии и студийности.	Подготовка к текущему контролю	12
		Подготовка к промежуточной аттестации-зачету	
6 семестр			

6.	Проблемы методики действенного анализа.	Подготовка к входному контролю (опрос);	4
7.	Психологические особенности возрастных групп детей и особенности учебно-воспитательного театрального процесса.	Подготовка к текущему контролю	4
8.	Игра как универсальный метод театральной работы с детьми.	Подготовка к текущему контролю	4
9.	Театральное искусство в средней школе.	Подготовка к текущему контролю	4
10.	ДШИ, Дома детского творчества.	Подготовка к текущему контролю	4
		Подготовка к промежуточной аттестации-экзамен	

3.Задания по организации самостоятельной работы обучающихся

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ III СЕМЕСТРА

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА:

Режиссер как театральный педагог.

Режиссер как творческий лидер и руководитель всех форм и видов деятельности театрального коллектива.

Необходимость практического владения психолого-педагогическими знаниями.

Идейно-эстетическое, морально-этическое и художественно-творческое воспитание как единый процесс в работе театрального педагога.

Репетиция как познавательный, воспитательный и творческий акт.

Критерии оценки:

знание форм и методов педагогического руководства коллектива народного творчества; основ театральной педагогики; основных форм преподавания актерского мастерства и режиссуры

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если тема раскрыта студентом частично или полностью;

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент не имеет представления о заданных темах.

Задания для входного контроля 5 семестра

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА:

Театральная студия любителей как способ ознакомления с основами актерского мастерства.

Содержание учебных занятий студии и объем изучаемых творческих дисциплин. Воспитание студийцев как дружного творческого коллектива.

Студийность как качество воспитанности творческого коллектива.

Действенный анализ пьесы и роли как передовой творческий метод в работе над постановкой спектакля и в работе над ролью.

Особенности методики действенного анализа в работе в любителями (актерами-непрофессионалами). Недопустимость вульгаризации метода.

Критерии оценки:

знание форм и методов педагогического руководства коллектива народного творчества; основ театральной педагогики; основных форм преподавания актерского мастерства и режиссуры

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если тема раскрыта студентом частично или полностью;

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент не имеет представления о заданных темах.

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Проводится преподавателем по изучению темы. Форма контроля - устный опрос. Вопросы – см. тематику курса

Критерии оценки:

знание форм и методов педагогического руководства коллектива народного творчества; основ театральной педагогики; основных форм преподавания актерского мастерства и режиссуры

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если тема раскрыта студентом частично или полностью;

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент не имеет представления о заданных темах.

Промежуточная аттестация

5 семестр – зачет

Примерная тематика рефератов

Темы рефератов формируются на основе пройденного ранее или в связи с прошедшей практикой с учетом особенностей будущей профессиональной деятельности студента. Тема выбирается студентом самостоятельно, но может быть рекомендована педагогом. Возможно и предложение студентом собственной темы, согласованной с педагогом. Реферат для студента – некое самостоятельное исследование с привлечением специальной литературы.

1. Этические проблемы пьесы, ее нравственный смысл и воспитание коллектива в процессе работы над спектаклем (на примере анализа работы конкретного театрального коллектива).
2. Формирование репертуара в театральном коллективе как основы идейно-художественного, морально-этического воспитания его участников (на примере анализа работы конкретного коллектива).
3. Причины возникновения дискуссий вокруг самодеятельного (любительского) театра, их содержание и влияние на практику творческой деятельности коллективов.
4. Учение о коллективе (А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский) и его значение в процессе создания театра любителей.
5. Действенный анализ в работе с актером-любителем (на примере анализа репетиций в конкретном любительском театре).
6. Эстетика фольклорного театра и эстетика современного любительского театра.
7. Социокультурные и эстетические соотношения фольклорного и современного любительского театров.
8. Особенности работы режиссера с детским и подростковым театральным коллективом (методы работы, особенности репертуара, результаты творческого процесса).

9. Игра как универсальный метод работы с детским театральным коллективом.

10. Способы приобщения детей к театральному искусству (детская школа искусств, клуб любителей театра, уроки театра в школе и др.).

11. Театральное искусство как система уроков в школе (цель, содержание, средства, методы обучения и воспитания).

12. Единство обучения и воспитания как специфическая особенность работы режиссера с коллективом любителей (на примере анализа работы конкретного коллектива).

13. Проблемы сочетания учебной работы и творческого процесса по подготовке спектакля в любительском театре (на примере анализа работы конкретного коллектива).

14. Темперамент и интеллект режиссера и актера как важные черты личности; их значение в практике творческих взаимоотношений.

15. Профессиональная оснащенность режиссера и ее критерии.

16. Изучение состава участников театрального коллектива и значение этих сведений в учебно-воспитательной работе с коллективом.

17. Этическое учение К.С. Станиславского и проблемы нравственного воспитания коллектива в современных экономических условиях.

18. Репетиция как творческий, познавательный и воспитательный процесс (на примере анализа работы конкретного коллектива).

Критерии оценки:

- «**отлично**» - выставляется студенту, если студент владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы билета, подчеркивая при этом самое существенное; умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное; устанавливать причинно-следственные связи; демонстрировать знания профессиональных терминов, понятий, приводить убедительные примеры; проявляет знание специальной

литературы в рамках учебной дисциплины и дополнительных источников информации; имеет место высокий уровень выполнения контрольных и иных работ в течение учебного процесса;

- **«хорошо»**- выставляется студенту, если студент строит ответ логично в соответствии с планом ответа; самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы билета; не всегда может выделить главное, но не допускает серьезных ошибок в ответах; приводит необходимые примеры, однако показывает некоторую непоследовательность анализа; речь грамотна, используется профессиональная лексика; демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебной дисциплины и дополнительных источников информации; имеет место средний уровень выполнения контрольных и иных работ в течение учебного процесса;

- **«удовлетворительно»**- выставляется студенту, если ответ недостаточно логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно, ответ декларируется, недостаточно аргументирован, слабо раскрыты профессиональные понятия; в процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов; примеры ограничены, либо отсутствуют; имеет место слабый уровень выполнения контрольных и иных работ в течение учебного процесса;

- **«неудовлетворительно»**- выставляется студенту, если студент не освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя; уровень выполнения контрольных и иных работ в течение учебного процесса очень низкий, либо вовсе отсутствует.

- оценка **«зачтено»** выставляется студенту, если выполнение соответствует критериям оценок **«отлично»**, **«хорошо»**, **«удовлетворительно»**;

- оценка **«не зачтено»** выставляется студенту, если выполнение соответствует критериям оценки **«неудовлетворительно»**.

6 семестр-экзамен, ответ по билетам

Примерный список вопросов

1. Самодеятельность как творческая деятельность.
Самодеятельность и самодеятельный театр.
2. Самодеятельный театр и фольклорный театр; их социокультурные соотношения в обществе
3. Фольклор обрядовый и фольклорный театр
4. Идея «народного театра» и ее реализация в театральной практике конца XIX века
5. Основные этапы развития рабочего самодеятельного театра.
6. Самодеятельный театр начала XX века. Расцвет агитационных форм.
7. Театр рабочей молодежи (ТРАМ): репертуар, художественная выразительность спектаклей.
8. Сущность дискуссий вокруг самодеятельного театра в процессе его становления
9. Смысл и назначение самодеятельного театра в обществе.
10. Профессиональная оснащенность режиссера для работы с коллективом актеров-любителей.
11. Психолого-педагогическая оснащенность режиссера-педагога для творческой работы с любителями.
12. Специфические особенности работы режиссера с коллективом самодеятельного театра.
13. Специфические особенности работы режиссера с актером-любителем.
14. Специфические особенности работы режиссера с детским театральным коллективом.
15. Этика театрального коллектива. Студийность как качество воспитанности коллектива.
16. Проблемы формирования репертуара в самодеятельном театре.

17. Принципы этики Станиславского, Макаренко, Сухомлинского как нравственный фундамент в процессе формирования коллектива
18. Цели и задачи режиссера-педагога в самодеятельном театре и театральной студии.
19. Проблема творческих взаимоотношений театра и студии и варианты ее практических решений.
20. Психолого-педагогические основы набора и отбора в коллектив новых участников.
21. Педагогические принципы формирования творческого коллектива.
22. Репетиция в самодеятельном театре как познавательный, воспитательный и творческий акт.
23. Театральное искусство в жизни ребенка.
24. Способы приобщения детей к театральному искусству
25. Детские игры и игра в театр как один из способов первоначального приобщения ребенка к театральному искусству. Классификация игр.
26. Детский кукольный театр; особенности репертуара и учебно-воспитательного процесса
27. Психологические особенности детей младшего школьного возраста и особенности репетиционного процесса в театральном коллективе младших школьников.
28. Психологические особенности детей среднего школьного возраста и особенности репетиционного процесса в театральном коллективе школьников-подростков.
29. Психологические особенности старшего школьного возраста и особенности репертуара и репетиционного процесса в театральном коллективе старших школьников.
30. Значение знаний о темпераменте актера и режиссера для оптимизации творческого процесса.

31. Уровень интеллекта и возможности его роста в процессе занятий упражнениями на элементы актерского мастерства.
32. Школьная театральная студия и школьный театр: своеобразие учебно-творческого процесса
33. Разновозрастный детский театальный коллектив: особенности репертуара, учебно-воспитательного и творческого процесса.
34. Психологические особенности игры и использование игрового метода в театральной работе с младшими школьниками.
35. Метод действенного анализа и методика репетиционной работы с актерами-любителями.
36. Педагогические принципы формирования детского театрального коллектива.
37. Уроки театрального искусства в школе: содержание, система уроков, целенаправленность.
38. Игра как универсальный метод театральной работы с детьми.
39. Сценический этюд как ролевая игра в работе с детьми среднего возраста.
40. Любительский театр как центр притяжения подростков и молодежи для проведения осмысленного досуга и как методический центр в организации творческой деятельности

Оценивается:

знание форм и методов педагогического руководства коллектива народного творчества; основ театральной педагогики; основных форм преподавания актерского мастерства и режиссуры

4. ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Критерии оценки:

- **«отлично»** -выставляется студенту, если студент владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы билета, подчеркивая при этом самое существенное; умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное; устанавливать причинно-следственные связи; демонстрировать знания профессиональных терминов, понятий, приводить убедительные примеры; проявляет знание специальной литературы в рамках учебной дисциплины и дополнительных источников информации; имеет место высокий уровень выполнения контрольных и иных работ в течение учебного процесса;

- **«хорошо»**- выставляется студенту, если студент строит ответ логично в соответствии с планом ответа; самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы билета; не всегда может выделить главное, но не допускает серьезных ошибок в ответах; приводит необходимые примеры, однако показывает некоторую непоследовательность анализа; речь грамотна, используется профессиональная лексика; демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебной дисциплины и дополнительных источников информации; имеет место средний уровень выполнения контрольных и иных работ в течение учебного процесса;

- **«удовлетворительно»**- выставляется студенту, если ответ недостаточно логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно, ответ декларируется, недостаточно аргументирован, слабо раскрыты профессиональные понятия; в процессе ответов допускаются ошибки по существу вопросов; примеры ограничены, либо отсутствуют; имеет место слабый уровень выполнения контрольных и иных работ в течение учебного процесса;

- **«неудовлетворительно»**- выставляется студенту, если студент не освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы билета даже при дополнительных наводящих вопросах

преподавателя; уровень выполнения контрольных и иных работ в течение учебного процесса очень низкий, либо вовсе отсутствует.

5. Список литературы и источников

5.1 Основная литература:

Александрова М.Е. Актерское мастерство. Первые уроки. + DVD [Электронный ресурс]: [учеб.пособие]/ М. Е. Александрова; Александрова М.Е. – М.: Лань: Планета музыки, 2014. - 96 с.

Захава Б.Е. Мастерство актера и режиссера [Электронный ресурс]: [учеб.пособие] / Б. Е. Захава; Захава Б.Е. – М.: Планета музыки, 2013.

Григорьева О.А. Школьная театральная педагогика [Электронный ресурс] / О. А. Григорьева. - М.: Лань: Планета музыки, 2015.

5.2 Дополнительная литература:

Кнебель, М.О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли / М. О. Кнебель. - М. : Изд-во ГИТИС, 2005. - 573, [2] с.

Театральная педагогика и организация студийного процесса [Текст] : учеб.прогр. по спец. 07.13.01 - "Нар. худож. творчество", специализация "режиссура любит. театра", квалификация "Режиссер любит. театра. Преподаватель" / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; [авт.-сост. Л. М. Петрова]. - М. : МГУКИ, 2011. - 45 с.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки: 52.05.02 «Режиссура театра», профиль подготовки: «Режиссер драмы»

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ТЕОРИЯ ДРАМЫ**

**СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА**

**СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ДРАМЫ**

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ
(год набора 2019)**

Химки 2021 г.

Раздел 1. Перечень компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ПК-3. Способность производить режиссерский анализ литературного материала (пьесы, сценария, инсценировки) и создавать замысел постановки	ПК3.1 Способность на научной основе организовать свой труд, опираясь на творческое наследие деятелей театрального искусства (в первую очередь К.С. Станиславского, Вахтангова, В. Мейерхольда, Таирова, М. Чехова). ПК3.2 Сспособен самостоятельно оценить результаты своей работы и художественно-творческой деятельности.	Знать: теоретические и методические основы режиссерского анализа; принципы подбора и исследования контекстных материалов (художественные, литературные, документальные и др. источники); Уметь: определять художественное и нравственное значение литературного произведения, его актуальность; определять основные смысловые и структурные компоненты литературной основы постановки; определять мотивы поведения и взаимоотношений действующих лиц; разрабатывать собственную режиссерскую смысловую и сценическую интерпретацию литературной основы постановки; Владеть: навыками режиссерского анализа литературной основы постановки; основами инсценирования; навыками творческого проектирования постановки

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с выполнением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

2.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

V семестр- ТЕСТ

От тестируемого требуется проанализировать содержание утверждения и определить верно ли оно. В данном случае все ответы под литерой А являются верными. При тестировании ответы следует перемешать.

1. Первым произведением, в котором были сформулированы основы теории драмы, было произведение Никола Буало «Поэтическое искусство».

- А) Неверно
- Б) Верно
- В) Вероятно

2. Труд Аристотеля, посвященный основам драмы, называется «Риторика».

- А). Неверно.
- Б) *Верно*
- В) Вероятно

3. «Новое руководство к сочинению комедий» написано Лопе де Вега.

- А) *Верно.*
- Б) Неверно.
- В) Вероятно

4. В «Новом руководстве к сочинению комедий» Лопе де Вега не касается взглядов Аристотеля на основы драмы.

- А) *Неверно.*
- Б) Верно.
- В) Вероятно

5. Никола Буало в своём произведении «Поэтическое искусство» опровергает необходимость соблюдения «трёх единств».

- А) Неверно.
- Б) *Верно.*
- В) Вероятно

6. Взгляды Мольера на задачи современной драматургии содержатся в пьесе «Версальский экспромт».

- А) Верно
- Б) *Неверно.*
- В) Вероятно

7. Произведение «Театральный разъезд после представления новой комедии» посвящено изложению взглядов А.С. Пушкина на задачи драмы и театра.

- А) Неверно
- Б) Верно
- В) *Автор этой пьесы Гоголь*

8. Понятие «катарсис» Аристотель употребляет применительно к театральным действиям всех жанров.

- А) Неверно
- Б). *Верно.*
- В) Вероятно

9. Понятие «катарсис» имеет множество толкований.

- А). Верно.
- Б) *Неверно*
- В) Вероятно

10. Аристотель определяет понятие «фабула» как «подражание действию», состоящее из «сочетания фактов».

- А) Верно.
Б) Неверно.
В) Вероятно

11. Аристотель считает, что каждая трагедия состоит из 10 компонентов (частей).

- А). Неверно
Б) Неверно
В) Вероятно

12. «Перипетия» по Аристотелю - это перемена событий к противоположному.

- А) Верно.
Б) Неверно.
В) Вероятно

13. Перипетия, по Аристотелю, неотъемлемая часть любой фабулы.

- А) Неверно
Б) Верно
В) Вероятно

14. Аристотель считает, что каждая трагедия состоит из двух частей,

- А) Неверно
Б) Верно
В) Вероятно

Рубежный контроль: ОПРОС

Вопросы рубежного контроля:

Категория трагического

Система элементов трагического.

Античное понятие рока.

Трагедии Шекспира и новое в понимании трагического.

Понимание трагического в XX веке.

Категория трагического в современной драме.

Категория комического.

Комическое в Античности.

Категории комического в XX веке.

Категория мелодраматического

Оценивается: знание основных положений теории и практики режиссерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы; основных принципов инсценирования.

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Проводится преподавателем по изучению темы. Форма контроля - устный опрос. Вопросы – см. тематику курса

Оценивается: знание истории и теории искусства

умение осуществлять творческую деятельность в сфере искусства

знание основ психологии и педагогики художественного творчества

анализировать творческие учебные работы студентов, оценивать уровень освоения ими учебного материала

Промежуточная аттестация

V семестр-зачет, ответ по билетам

Примерный список вопросов

1. Общие сведения о состоянии изученности вопросов теории драмы.
2. Категория трагического в драматургии в ее историческом аспекте.
3. Категория комического в драматургии в ее историческом аспекте.
4. Категория мелодраматизма и его связи с трагическим и комическим.
5. Происхождение драмы.
6. Место драмы в системе литературного творчества.
7. Театральность и драматизм.
8. Проблема драматизма.
9. Драматические сюжеты.
10. Типы действия и конфликта.
11. Драматический характер.
12. Речь в драме.
13. Ремарки.
14. Проблема интерпретации драмы.
15. Основные положения «Поэтики» Аристотеля.
16. Эссе Ф.Ницше «Рождение трагедии из духа музыки»
17. Лопе де Вега об искусстве комедии.
18. Драма в эпоху Шекспира.
19. Никола Буало. «Поэтическое искусство».
20. Мольер о задачах комедии.
21. Г.Э. Лессинг. Основные положения «Гамбургской драматургии».
22. И.В. Гёте о задачах трагедии.
23. Ф. Шиллер об искусстве драматургии.
24. Драма в системе философских воззрений Гегеля.
25. В. Гюго о задачах романтической драмы.
26. А.С. Пушкин о задачах драмы.
27. Н.В.Гоголь об искусстве комедии.
28. В.С.Белинский об искусстве драматургии.
29. А.Н. Островский о природе драмы.
30. И.С.Тургенев о драме.
31. Г. Ибсен о задачах драмы.
32. А.П. Чехов о задачах драмы.
33. А.М.Горький о задачах революционной драматургии.
34. Дж.Б. Шоу о природе драматического искусства.
35. Основные жанры драматических произведений.
36. Основные структурные элементы драматического произведения.
37. Особенности экспрессионистской драмы.
38. Особенности драматургии абсурда.
39. Б.Брехт о задачах драмы.
40. Особенности и задачи поэтической драмы.

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

Методические рекомендации

по дисциплине
ТЕОРИЯ ДРАМЫ

Направление подготовки: 52.05.02 - Режиссура театра

Профиль подготовки: Режиссер драмы

Квалификация (степень) выпускника: специалист

Форма обучения: очная

Химки - 2021 г.

1. Введение

Организация самостоятельной работы студентов – достаточно сложная и трудоемкая работа, если только не подходить к этому виду учебной работы формально. Результаты и качество учебной деятельности зависят от уровня готовности студентов к самостоятельной работе и навыков, от степени их готовности к преобразующей учебной и исследовательской деятельности, которая определяется личной подготовленностью к этому виду учебной работы, желанием заниматься самостоятельно и возможностью реализовать это желание, а также от самостоятельности мышления.

Современное общество и условия рынка труда ставят перед высшей школой задачу подготовки специалиста профессионально активного, знающего, мыслящего, умеющего самостоятельно добывать и применять знания на практике. Эта задача решается через поиск содержания, форм, методов и средств, используемых в образовательном процессе вуза, обеспечивающего более широкие возможности для развития способности к самостоятельной регуляции учебных и поведенческих действий, саморазвитию и самореализации личности.

Важно помочь студенту ознакомиться студентов с основными категориями теории и поэтики драмы на материале европейской и русской драматургии, научить их свободно и глубоко разбираться в стилистике и структуре драматического произведения, логически точно проводить анализ пьесы, привить навыки создания инсценировок небольших литературных произведений

По окончании изучения дисциплины студенты должны ориентироваться в теоретических аспектах курса, иметь представление об основных понятиях теории драмы, уметь профессионально и четко анализировать отдельные произведения драматургии в свете полученных знаний и приобретенных навыков. Самостоятельно осуществлять инсценировки небольших литературных произведений на основе знания законов построения драмы.

2. ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ п/п	Темы Дисциплины в соответствии с разделом 4 рабочей программы дисциплины	Форма самостоятельной работы
1.	Рождение драмы. Структурные и жанровые особенности драмы.	Подготовка к входному контролю (ТЕСТ);
2.	Место драмы в литературном творчестве	

3.	Категория трагического в ее историческом аспекте. «Поэтика» Аристотеля	Подготовка к текущему контролю
4.	Категория комического в ее историческом аспекте	
5.	Категория мелодраматического и её связь с категориями трагического и комического	Подготовка к текущему контролю
6.	Проблема драматизма. Театральность и драматизм	Подготовка к текущему контролю
7.	Драматические сюжеты.	Подготовка к рубежному контролю
8.	Типы действия и конфликта	Подготовка к входному контролю (опрос);
9.	Драматический характер.	Подготовка к текущему контролю
10.	Речь в драме. Ремарки	Подготовка к текущему контролю
11.	Исторические аспекты теории драмы на Западе и в России	Подготовка к текущему контролю
12.	Интерпретация драматического произведения.	Подготовка к текущему контролю
13.	Понятие сценичности драматического текста	Подготовка к текущему контролю
14.	Законы создания инсценировок	Подготовка к текущему контролю
		Подготовка к промежуточной аттестации- зачет (ОТВЕТ ПО БИЛЕТАМ)
	Всего	

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

V семестр- ТЕСТ

От тестируемого требуется проанализировать содержание утверждения и определить верно ли оно. В данном случае все ответы под литерой А являются верными. При тестировании ответы следует перемешать.

1. Первым произведением, в котором были сформулированы основы теории драмы, было произведение Никола Буало «Поэтическое искусство».

А) Неверно

Б) Верно

2. Труд Аристотеля, посвященный основам драмы, называется «Риторика».

А). Неверно.

Б) Верно

3. «Новое руководство к сочинению комедий» написано Лопе де Вега.

А) Верно.

Б) Неверно.

4. В «Новом руководстве к сочинению комедий» Лопе де Вега не касается взглядов Аристотеля на основы драмы.

А) Неверно.

Б) Верно.

5. Никола Буало в своём произведении «Поэтическое искусство» опровергает необходимость соблюдения «трёх единств».

А) Неверно.

Б) Верно.

6. Взгляды Мольера на задачи современной драматургии содержатся в пьесе «Версальский экспромт».

- А) Верно
Б) Неверно.
7. Произведение «Театральный разъезд после представления новой комедии» посвящено изложению взглядов А.С. Пушкина на задачи драмы и театра.
А) Неверно
Б) Верно
8. Понятие «катарсис» Аристотель употребляет применительно к театральным действиям всех жанров.
А) Неверно
Б). Верно.
9. Понятие «катарсис» имеет множество толкований.
А). Верно.
Б) Неверно
10. Аристотель определяет понятие «фабула» как «подражание действию», состоящее из «сочетания фактов».
А) Верно.
Б) Неверно.
11. Аристотель считает, что каждая трагедия состоит из 10 компонентов (частей).
А). Неверно
Б) Неверно
12. «Перипетия» по Аристотелю - это перемена событий к противоположному.
А) Верно.
Б) Неверно.
13. Перипетия, по Аристотелю, неотъемлемая часть любой фабулы.
А) Неверно
Б) Верно
14. Аристотель считает, что каждая трагедия состоит из двух частей,
А) Неверно
Б) Верно

Рубежный контроль: ОПРОС

Вопросы рубежного контроля:

Категория трагического

Система элементов трагического.

Античное понятие рока.

Трагедии Шекспира и новое в понимании трагического.

Понимание трагического в XX веке.

Категория трагического в современной драме.

Категория комического.

Комическое в Античности.

Категории комического в XX веке.

Категория мелодраматического

Оценивается: знание основных положений теории и практики режиссерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы; основных принципов инсценирования.

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Проводится преподавателем по изучению темы. Форма контроля - устный опрос. Вопросы – см. тематику курса

Оценивается: знание истории и теории искусства

умение осуществлять творческую деятельность в сфере искусства

знание основ психологии и педагогики художественного творчества

анализировать творческие учебные работы студентов, оценивать уровень освоения ими учебного материала

Промежуточная аттестация

V семестр-зачет, ответ по билетам

Примерный список вопросов

1. Общие сведения о состоянии изученности вопросов теории драмы.
2. Категория трагического в драматургии в ее историческом аспекте.
3. Категория комического в драматургии в ее историческом аспекте.
4. Категория мелодраматизма и его связи с трагическим и комическим.
5. Происхождение драмы.
6. Место драмы в системе литературного творчества.
7. Театральность и драматизм.
8. Проблема драматизма.
9. Драматические сюжеты.
10. Типы действия и конфликта.
11. Драматический характер.
12. Речь в драме.
13. Ремарки.
14. Проблема интерпретации драмы.
15. Основные положения «Поэтики» Аристотеля.
16. Эссе Ф.Ницше «Рождение трагедии из духа музыки»
17. Лопе де Вега об искусстве комедии.
18. Драма в эпоху Шекспира.
19. Никола Буало. «Поэтическое искусство».
20. Мольер о задачах комедии.
21. Г.Э. Лессинг. Основные положения «Гамбургской драматургии».
22. И.В. Гёте о задачах трагедии.
23. Ф. Шиллер об искусстве драматургии.
24. Драма в системе философских воззрений Гегеля.
25. В. Гюго о задачах романтической драмы.
26. А.С. Пушкин о задачах драмы.
27. Н.В.Гоголь об искусстве комедии.
28. В.С.Белинский об искусстве драматургии.
29. А.Н. Островский о природе драмы.
30. И.С.Тургенев о драме.
31. Г. Ибсен о задачах драмы.
32. А.П. Чехов о задачах драмы.
33. А.М.Горький о задачах революционной драматургии.
34. Дж.Б. Шоу о природе драматического искусства.
35. Основные жанры драматических произведений.
36. Основные структурные элементы драматического произведения.

37. Особенности экспрессионистской драмы.
38. Особенности драматургии абсурда.
39. Б.Брехт о задачах драмы.
40. Особенности и задачи поэтической драмы.

Критерии оценки

Традиционная оценка	Пояснение к оцениванию экзаменационного ответа
«Отлично»	- теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов близким к максимальному.
«Хорошо»	- теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки.
«Удовлетворительно»	- уровень выполнения работы отвечает большинству основных требований, теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
«Неудовлетворительно»	- теоретическое освоение компетенций освоено частично, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнены, либо качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий

4. ОЦЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Традиционная оценка	Пояснение к оцениванию экзаменационного ответа
«Отлично»	- теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов близким к максимальному.
«Хорошо»	- теоретическое освоение компетенций освоено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки.
«Удовлетворительно»	- уровень выполнения работы отвечает большинству основных требований, теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
«Неудовлетворительно»	- теоретическое освоение компетенций освоено частично, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнены, либо качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной

	работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 52.05.02 «Режиссура театра» Автор (ы):

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Теория драмы**

**СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА**

**СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ДРАМЫ**

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ
(год набора 2019)**

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

Химки 2021 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: ознакомить студентов с основными категориями теории и поэтики драмы на материале европейской и русской драматургии, научить их свободно и глубоко разбираться в стилистике и структуре драматического произведения, логически точно проводить анализ пьесы, привить навыки создания инсценировок небольших литературных произведений.

Задачи: получение студентами теоретических и практических знаний в области эстетики, теории и истории драмы, представлений о законах инсценирования литературных произведений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Теория драмы» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части ОПОП по направлению подготовки 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы. Дисциплина «Теория драмы» изучается в 5 семестре. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, должны быть сформированы при освоении дисциплин «Режиссура и актерское мастерство», «История зарубежного театра», «Направления современной режиссуры».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для прохождения практик, сдачи госэкзамена и защите ВКР и освоения дисциплин: «Режиссура и мастерство актера», «История музыкального театра», «Работа с композитором», «Основы сценографии и работа с художником». Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данной специальности 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ПК-3. Способность производить режиссерский анализ литературного материала (пьесы, сценария, инсценировки) и создавать замысел постановки	ПК3.1 Способность на научной основе организовать свой труд, опираясь на творческое наследие деятелей театрального искусства (в первую очередь К.С. Станиславского, Вахтангова, В. Мейерхольда, Таирова, М. Чехова). ПК3.2 Сспособен самостоятельно оценить результаты своей работы и	Знать: теоретические и методические основы режиссерского анализа; принципы подбора и исследования контекстных материалов (художественные, литературные, документальные и др. источники); Уметь: определять художественное и нравственное значение литературного произведения, его актуальность; определять основные смысловые и структурные компоненты литературной основы постановки; определять мотивы поведения и взаимоотношений действующих лиц; разрабатывать собственную режиссерскую смысловую

	художественно-творческой деятельности.	и сценическую интерпретацию литературной основы постановки; Владеть: навыками режиссерского анализа литературной основы постановки; основами инсценирования; навыками творческого проектирования постановки

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Теория драмы» составляет 3 зе, 108 акад. часов, из них контактных 34 акад.ч. СРС 74 акад.ч., форма контроля зачет в 5 семестре.

4.2. Структура дисциплины.

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах				Формы текущего контроля
				Всего	Л	С	СРС	
1	Рождение драмы. Структурные и жанровые особенности драмы.	V			2		5	Входной контроль: тест
2	Место драмы в литературном творчестве				2		5	Устный опрос
3	Категория трагического в ее историческом аспекте.				2	1	5	Устный опрос
	«Поэтика» Аристотеля				2		5	Устный опрос
4	Категория комического в ее историческом аспекте				2	1	5	Устный опрос
5	Категория мелодраматического и её связь с категориями трагического и комического				2		5	Устный опрос
6	Проблема драматизма. Театральность и драматизм				2		5	Устный опрос
7	Драматические сюжеты.				2	1	5	Устный опрос

8	Типы действия и конфликта				2		5	Устный опрос
9	Драматический характер.				2	1	5	Устный опрос
10	Речь в драме. Ремарки				2		5	Устный опрос
11	Исторические аспекты теории драмы на Западе и в России				2		5	Устный опрос
12	Интерпретация драматического произведения.				2		5	Устный опрос
13	Понятие сценичности драматического текста				2	1	5	Устный опрос
14	Законы создания инсценировок				2	1	9	Устный опрос
	Промежуточная аттестация							
	Итого по семестру	V		108	28	6	74	зачет
	ИТОГО ПО КУРСУ	3 з.е.		108	28	6	74	зачет

4.2. Содержание разделов дисциплины

Тема. Рождение драмы. Структурные и жанровые особенности драмы.

Общие сведения о состоянии изученности вопросов теории драмы.

Обзор наиболее спорных и малоизученных проблем теории драмы от Античности до наших дней. Обзор литературы по курсу «Теория драмы».

Тема. Место драмы в литературном творчестве.

Место драмы в литературе. Драма и эпос. Драма и сценарий. Полемика о происхождении драмы. Обрядовые формы как зачаток драматического действия. Влияние внетрагических факторов. Соотношение народнофарсовой традиции и классической античной трагедии.

Тема. «Поэтика» Аристотеля

«Поэтика» Аристотеля (335 г до н.э.) - первое теоретическое произведение, посвященное обобщению достижений Древней Греции в области литературы и драмы. Основные положения 1 части «Поэтики». Принцип мимесиса как основа творчества. Определение трагедии и комедии. Понятие катарсиса. Фабула и ее типы. Типы характеров и их свойства. Понятие катарсиса.

Тема. Категория трагического в ее историческом аспекте

Система элементов трагического. Развитие категории трагического. Античное понятие рока. Трагедии Шекспира и новое в понимании трагического. Теория трагического в философии Гегеля и Шеллинга. Понимание трагического в XX веке как проблемы экзистенциальной. Трагическое в драмах Ибсена, Шоу, Брехта. Категория трагического в современной драме.

Тема. Категория комического в ее историческом аспекте

Смех как основная категория комического. Комическое в Античности: Аристофан (Древняя Греция), Менандр (эпоха эллинизма), Плавт и Теренций (Древний Рим). Ренессансная

комедия. Комедия «плаща и шпаги». Французская комедия эпохи классицизма (Мольер). Комическое в драматургии эпохи Просвещения. Романтизм и понятие гротеска в комедиях. Комическое у Гоголя и Островского. Категории комического в XX веке.

Тема. Категория мелодраматического и её связь с трагическим и комическим

Мелодрама как явление литературы. XIX век как век мелодрамы. Мелодрама и романтизм. Мелодрама как наиболее универсальный жанр драматического искусства.

Тема. Проблема драматизма. Театральность и драматизм

Драматизм пьесы как инструмент художественного познания драматизма жизни. Драма как освобождение сдерживаемых импульсов – психологический аспект театрального драматизма. Театральность и драматизм. Эмоциональная составляющая драматургического произведения. Особенности речей персонажей драмы. Изменение эмоционального компонента в ходе развития театра и драматургии. Патетичность как компонент драмы в эпохи больших потрясений

Тема. Драматические сюжеты. Типы действия и конфликта

Соотношение действия и сюжета в драме. Драматизм как особая форма структурных отношений. Статичность античных персонажей. Понятие драматического времени у Шекспира. Трагический конфликт в трактовке Гегеля. Драматизм в его историческом ключе. Трактовка драматического конфликта в произведениях ведущих драматургов XIX века. «Новая драма» и понятие внутреннего действия. Подтекст и претекст. Ослабление динамики действия внешнего. Усиление интенсивности отражения внутренней жизни персонажа.

Тема. Драматический характер. Речь в драме. Ремарки

Сущность характера по Аристотелю. Понятие «характер» в театральной культуре нового времени. Типы характеров и принципы создания характеров в произведениях ведущих драматургов. Характеры в пьесах Н.В.Гоголя, А.Н. Островского и А.П. Чехова. Достижения Чехова как создателя сложной внутренней структуры человеческого характера. Речь в драме. Речевая характеристика персонажей драматического произведения. Изменения типов сценической речи в конце XIX - XX веках. Монолог и диалог. Природа монолога и диалога в разные периоды существования театра. Ремарки как органическая часть драмы. Ремарка как система ввода персонажей в сценическую реальность. Типы ремарок.

Тема. Исторические аспекты теории драмы на Западе

Лопе де Вега об искусстве комедии. Никола Буало. «Поэтическое искусство». Мольер о задачах комедии. Г.Э. Лессинг о драме. Основные положения «Гамбургской драматургии». И.В. Гёте о задачах трагедии. Ф. Шиллер о драматическом искусстве. Драма в системе философских воззрений Гегеля. В. Гюго о задачах романтической драмы. Ф.Ницше о происхождении трагедии и её месте в системе искусств. Г. Ибсен о драматическом искусстве. Дж.Б. Шоу о драме.

Тема. Исторические аспекты теории драмы в России

А.С. Пушкин о задачах драмы. Н.В.Гоголь об искусстве комедии. («Театральный разъезд после представления новой комедии»). А.Н. Островский о природе драмы. И.С.Тургенев о задачах драмы.

А.П. Чехов о задачах драмы. А.М.Горький о задачах драматургии.

Тема. Интерпретация драматического произведения. Природа сценичности драматического текста

Интерпретация. Интерпретация драмы снова её сценического прочтения. Драма как структура, требующая наполнения сценической конкретикой. Интерпретации выдающихся произведений драматургии и их значение для развития режиссуры, актерского мастерства и театра в целом. Интерпретации трагедий Шекспира. Интерпретации комедий Гоголя и Островского. Интерпретации пьес А.П.Чехова. Литературная и театральная жизнь драмы.

Тема. Основы инсценирования литературного произведения. Понятие инсценировки. Определение основной темы произведения. Определение основной задачи инсценировки.

Построение событийного ряда. Выявление конфликта. Придание разговорности диалогам.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для самостоятельной работы по дисциплине «Теория драмы» обучающиеся используют следующее учебно-методическое обеспечение:

1. Методические рекомендации по освоению дисциплины «Теория драмы»
<http://www.mgik.org/sveden/education/> (режим доступа – свободный)

2. Оценочные средства по дисциплине «Теория драмы»
<http://www.mgik.org/sveden/education/> (режим доступа – свободный)

Применяемые образовательные технологии:

В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие смешанный, теоретико- и практикоориентированный характер дисциплины:

- Лекционные и семинарские занятия;
- портфолио

Наиболее оптимальными в преподавании выступают следующие инновационные технологии: педагогическая технология модульного структурирования педагогических знаний; комплексная дидактическая видеотехнология; педагогическая технология организации самостоятельной работы обучающихся с книгой; педагогическая технология использования компьютерной презентации в учебно-воспитательном процессе.

Главная ценность названных технологий в том, что они позволяют педагогу: уйти от монологичности преподавания, осуществить на учебном занятии обратную связь, наладить субъект-субъектные отношения, привить обучающимся навыки самостоятельного исследования, развить у обучающихся логическое мышление, научить обучающихся позиционировать себя.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи опроса, тестового материала (вопросы)) в завершении изучения каждого раздела. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка

Текущий контроль: проверка самостоятельной работы студента (осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашних заданий, диагностике уровня сформированности умений и навыков, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.)	ПК-3	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно
Промежуточная аттестация: зачет	ПК-3	Зачтено/не зачтено

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с выполнением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«удовлетворительно»/ «зачтено» (удовлетворительно) »/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

V семестр- ТЕСТ

От тестируемого требуется проанализировать содержание утверждения и определить верно ли оно. В данном случае все ответы под литерой А являются верными. При тестировании ответы следует перемешать.

1. Первым произведением, в котором были сформулированы основы теории драмы, было произведение Никола Буало «Поэтическое искусство».

- А) Неверно
- Б) Верно
- В) Вероятно

2. Труд Аристотеля, посвященный основам драмы, называется «Риторика».

- А). Неверно.
- Б) Верно
- В) Вероятно

3. «Новое руководство к сочинению комедий» написано Лопе де Вега.

- А) Верно.
- Б) Неверно.
- В) Вероятно

4. В «Новом руководстве к сочинению комедий» Лопе де Вега не касается взглядов Аристотеля на основы драмы.

- А) Неверно.
- Б) Верно.
- В) Вероятно

5. Никола Буало в своём произведении «Поэтическое искусство» опровергает необходимость соблюдения «трёх единств».

- А) Неверно.
- Б) Верно.
- В) Вероятно

6. Взгляды Мольера на задачи современной драматургии содержатся в пьесе «Версальский экспромт».

- А) Верно
- Б) Неверно.
- В) Вероятно

7. Произведение «Театральный разъезд после представления новой комедии» посвящено изложению взглядов А.С. Пушкина на задачи драмы и театра.

- А) Неверно
- Б) Верно
- В) Это пьеса Гоголя

8. Понятие «катарсис» Аристотель употребляет применительно к театральным действиям всех жанров.

- А) Неверно
- Б). Верно.
- В) Вероятно

9. Понятие «катарсис» имеет множество толкований.

- А). Верно.
- Б) Неверно
- В) Вероятно

10. Аристотель определяет понятие «фабула» как «подражание действию», состоящее из «сочетания фактов».

- А) Верно.
- Б) Неверно.
- В) Вероятно

11. Аристотель считает, что каждая трагедия состоит из 10 компонентов (частей).

- А). Неверно
- Б) Неверно
- В) Вероятно

12. «Перипетия» по Аристотелю - это перемена событий к противоположному.

- А) Верно.
- Б) Неверно.
- В) Вероятно

13. Перипетия, по Аристотелю, неотъемлемая часть любой фабулы.

- А) Неверно
- Б) Верно
- В) Вероятно

14. Аристотель считает, что каждая трагедия состоит из двух частей,

- А) Неверно
- Б) Верно
- В) Вероятно

Рубежный контроль: ОПРОС

Вопросы рубежного контроля:

Категория трагического

Система элементов трагического.

Античное понятие рока.

Трагедии Шекспира и новое в понимании трагического.

Понимание трагического в XX веке.

Категория трагического в современной драме.

Категория комического.

Комическое в Античности.

Категории комического в XX веке.

Категория мелодраматического

Оценивается: знание основных положений теории и практики режиссерского анализа и сценического воплощения произведений художественной литературы; основных принципов инсценирования.

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Проводится преподавателем по изучению темы. Форма контроля - устный опрос. Вопросы – см. тематику курса

Оценивается: знание истории и теории искусства

умение осуществлять творческую деятельность в сфере искусства

знание основ психологии и педагогики художественного творчества

анализировать творческие учебные работы студентов, оценивать уровень освоения ими учебного материала

Промежуточная аттестация

V семестр-зачет, ответ по билетам

Примерный список вопросов

1. Общие сведения о состоянии изученности вопросов теории драмы.
2. Категория трагического в драматургии в ее историческом аспекте.

3. Категория комического в драматургии в ее историческом аспекте.
4. Категория мелодраматизма и его связи с трагическим и комическим.
5. Происхождение драмы.
6. Место драмы в системе литературного творчества.
7. Театральность и драматизм.
8. Проблема драматизма.
9. Драматические сюжеты.
10. Типы действия и конфликта.
11. Драматический характер.
12. Речь в драме.
13. Ремарки.
14. Проблема интерпретации драмы.
15. Основные положения «Поэтики» Аристотеля.
16. Эссе Ф.Ницше «Рождение трагедии из духа музыки»
17. Лопе де Вега об искусстве комедии.
18. Драма в эпоху Шекспира.
19. Никола Буало. «Поэтическое искусство».
20. Мольер о задачах комедии.
21. Г.Э. Лессинг. Основные положения «Гамбургской драматургии».
22. И.В. Гёте о задачах трагедии.
23. Ф. Шиллер об искусстве драматургии.
24. Драма в системе философских воззрений Гегеля.
25. В. Гюго о задачах романтической драмы.
26. А.С. Пушкин о задачах драмы.
27. Н.В.Гоголь об искусстве комедии.
28. В.С.Белинский об искусстве драматургии.
29. А.Н. Островский о природе драмы.
30. И.С.Тургенев о драме.
31. Г. Ибсен о задачах драмы.
32. А.П. Чехов о задачах драмы.
33. А.М.Горький о задачах революционной драматургии.
34. Дж.Б. Шоу о природе драматического искусства.
35. Основные жанры драматических произведений.
36. Основные структурные элементы драматического произведения.
37. Особенности экспрессионистской драмы.
38. Особенности драматургии абсурда.
39. Б.Брехт о задачах драмы.
40. Особенности и задачи поэтической драмы.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература:

Аль, Д. Н. Основы драматургии [Электронный ресурс]:[учеб.пособие] / Д. Н. Аль ; Аль Д.Н. - Москва: ""Лань"" , "Планета музыки", 2013.

Дополнительная литература:

Теория драмы: Прогр.-конспект для студ. вузов культуры и искусств по спец. "режиссер-педагог театра-студии", "преподаватель спец. дисциплин", "худож. рук. театрал. коллектива" / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; Сост. Петрова Л.М. - М., 2000. - 21с.

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания актера. Её актуальность связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта. Организация самостоятельной работы студента по приобретению необходимых навыков и умений является важнейшей и приоритетной задачей педагога.

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

Умение продуктивно заниматься – важнейшая сторона деятельности режиссера, определяющая успешность его работы. Целенаправленность индивидуальных занятий с педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента.

Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода ученика к разрешению конкретных исполнительских задач. Следует объяснять ученику нерациональность бессистемной, небрежно спланированной самостоятельной работы. При этом может возникнуть опасность технологических ошибок, формирования неправильных привычек и вредных навыков.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студента со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу возможность:

- судить о степени освоения студентом учебного материала;
- следить за ростом его исполнительского мастерства;
- оценивать уровень заинтересованности студента, его психологическую мотивацию;
- понять природу дарования студента;
- точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем обучающем процессе.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность.

Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается нотный текст, но и легче воспитывается профессиональная уверенность исполнителя.

Существенным фактором является дисциплина в самостоятельной работе.

Пределы и нормы нагрузок определяются индивидуально. Принцип постепенного усложнения и увеличения объёма домашних заданий при регулярных занятиях вполне оправдан, и увеличение объёма способствует продуктивности профессионального становления.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные образовательные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, PowerPoint;

Adobe Photoshop;

PowerDVD;

MediaPlayerClassic.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются электронно-библиотечные системы:

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия по дисциплине «Теория драмы» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
Занятия лекционного типа	Аудитория со столами и стульями, демонстрационное оборудование (компьютер, широкоформатный монитор)
Занятия семинарского типа	Аудитория со столами и стульями, демонстрационное оборудование (компьютер, широкоформатный монитор)
Самостоятельная работа студентов	Читальный зал библиотеки института, персональный компьютер с выходом в интернет
Промежуточная аттестация	Аудитория со столами и стульями

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

При необходимости (при наличии заявления обучающегося с ОВЗ) рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого от обучающегося требуется личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день);
- оборудование технических условий (при необходимости);
- сопровождение во время учебного процесса (при необходимости);
- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием специалистов.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся при необходимости, могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Составитель(и):

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 52.05.02 «Режиссура театра»
Автор (ы):

**Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный институт культуры»**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

**Фонд оценочных средств
текущего контроля и промежуточной аттестации
по дисциплине Иностранный язык (английский)**

**СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА**

**СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ДРАМЫ**

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ
(год набора 2019)**

Химки 2021 г.

Раздел 1. Перечень компетенций

Формируемые компетенции	Индикаторы компетенций	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Наименование оценочных средств (опрос, доклад, реферат, курсовая работа, тест, творческое задание, проект, вопросы/задания промежуточной аттестации и др.)/ шифр раздела (пункт/подпункт) в данном документе
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах) для академического и профессионального-делового взаимодействия	4.1. Использует знания лексического состава языка, коллокации, речевых конструкций деловой стилистики, анализирует грамматические конструкции, применяет правила грамматики.. 4.2. Использует знания деловой стилистики, структурирует речь, делает самостоятельные выводы. 4.3. Использует знания в области деловой коммуникации, рассматривает найденную информацию как текстовую систему, использует речевые конструкции для формирования монологического высказывания 4.4. Демонстрирует уровень формирования компетенций на промежуточном этапе. 4.5. Демонстрирует уровень формирования компетенций на завершающем этапе обучения	Знать: • систему государственного и изучаемого иностранного языка, его основные грамматические характеристики; • формы речи (устная и письменная); • особенности делового стиля; • лексические единицы и грамматические конструкции государственного и иностранного языка, необходимые и достаточные для общения в деловой сфере; • фонетические, орфографические, морфологические, лексические синтаксические особенности с учетом деловой специфики изучаемого иностранного языка Уметь: • адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в деловых ситуациях; • воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов на иностранном языке, различных типов речи,	Задания реконструктивного уровня: 1. Тест / 2.1: выбрать один из вариантов ответа; 2. Контрольная работа /2.2: выполнить упражнения; 3. Устные темы 2.3: Представление собственной интерпретации текста или сообщения; Задания исследовательского уровня: 4. Презентации (доклады)/ 2.4: представление проектной работы; 5. Промежуточная аттестация (зачет) / 2.5: зачетные вопросы; 6. Итоговая аттестация (экзамен) / 2.6: экзаменационные вопросы

		выделять в них значимую информацию; • понимать основное содержание иноязычных блогов/вебсайтов, а также писем личного характера; • выделять значимую информацию из русскоязычных и иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного характера; • делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; • вести на государственном и иностранном языках запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения); • вести основные типы диалога, полилога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; • поддерживать контакты по электронной почте; • оформлять Curriculum Vitae / Resume (резюме) и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; • выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, докладов) с учетом межкультурного и делового речевого этикета.	
		Владеть: • системой орфографии и пунктуации; • видами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения; • основными способами построения простых, сложных предложений на иностранном языке.	

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	5.1. Показывает знания социо-культурных особенностей стран изучаемого языка, 5.2. использует основы речевого этикета в формально-деловых ситуациях общения, предотвращает взаимное непонимание	Знать: • национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей деловых кругов и иноязычных культур. Уметь: • находить и использовать необходимую информацию о культурных особенностях и традициях различных бизнес-групп; • адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности. Владеть: • речевым этикетом межличностной и межкультурной деловой коммуникации.	Задания реконструктивного уровня: 1. Тест / 2.1: выбрать один из вариантов ответа; 2. Контрольная работа /2.2: выполнить упражнения; 3. Устные темы 2.3: Представление собственной интерпретации текста или сообщения; Задания исследовательского уровня: 4. Презентации (доклады)/ 2.4: представление проектной работы; 5. Промежуточная аттестация (зачет) / 2.5: зачетные вопросы; 6. Итоговая аттестация (экзамен) / 2.6: экзаменационные вопросы

Раздел 2. Типовые и оригинальные контрольные задания

2.1. Задания реконструктивного уровня:

Комплект тестовых заданий

Тест №1

№ п/п	Компетенция (часть компетенции)
1.	УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);

Choose the answer(s). One or more may be correct.

1. When he heard the noise he ran ... of the street.

- a) away b) absent c) out d) across

2. Goods are kept in our until ready for delivery.

- a) stock b) storage c) warehouse d) department
3. Products and services offered at a large discount are generally a (n)

- a) sale b) bargain c) offer d) deal

4 Goods will be within 24 hours of your order.

- a) dispatched b) purchased c) exchanges d) delived

5. That jacket really ... you at the shoulders.

- a) fits b) suits c) matches d) becomes

6. The waiter ... a fork on the floor.

- a) made a fall b) fell c) dropped d) threw

7. Can you ... my bicycle?

- a) correct b) repair c) mend d) fix up

8. We offer a to customers who buy in bulk

- a) refund b) discount c) delivery d) credit

9. I haven't had much ... in getting this book.

- a) fortune b) luck c) chance d) possibility
10. I ... the summer holidays.

- a) am desiring b) am wanting c) am looking forward to d) am wishing

11. We ask consumers who are not fully satisfied to goods within seven days.

- a) discount b) refund c) return d) retail

12 They are laying a pipeline ... Siberia.

- a) across b) over c) through d) in

13. My mother is a good

- a) cook b) cooker c) cooking d) cooks
14. Suppliers often sell large quantities of goods to, who do not usually sell directly to consumers.

- a) whosalers b) retailers c) manufacturers d) purchasers
15 I'm not on holiday. I'm ... business.

- a) for b) on c) at d) in
16. It ... a lot of to buy a house.

- a) makes b) maked c) is costing d) costs

17. They are laying a pipeline ... Siberia.

a) across b) over c) through d) in
18. There are many talented artists ... the people I know.

a) among b) between c) in d) over

19. A is another name for a “producer”.

a) supplier b) distributor c) manufacturer d) employer

№ вопроса	Правильный ответ
1	A
2	B
3	C
4	A
5	B
6	C
7	B
8	D
9	A
10	C
11	C
12	A
13	B
14	A
15	B
16	D
17	B
18	A
19	C

№ п/п	Компетенция (часть компетенции)
2.	УК-5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.

1. In which country is interrupting someone during a dinner conversation not rude?

a) Canada b) Brazil c) Germany d) Japan

2. . In Arab cultures, which of these should you avoid when eating?

a) standing up b) drinking anything c) using your left hand d) eating a lot

3. In which country is it a good idea to leave some food on your plate?

a) Norway b) Malasia c) Singapore d) Egypt

4. In which country is it OK to fill your own glass after you have filled your guest's?

a) the UK b) Korea c) Russia d) Japan

5. The ... between Britain and France is one of the world's busiest seaways.

a) canal b) channel c) strait d) bay
6. In which country is chewing gum not rude?

a) Luxembourg b) the USA c) Singapore d) Switzeland

7. In which country is a strong handshake not good?

a) the USA b) the UK c) Germany d) the Philippines

8 In which country is it OK to arrive up to 30 minutes late for dinner?

- a) Germany b) China c) Italy d) Denmark
9. Who usually pays for a business meal in France?
- a) the oldest person b) the host c) the guest d) Everyone shares it.
10. In which country is it common to go out to eat after 10 p.m?
- a) Sweden b) Denmark c) Austria d) Spain
11. W. Shakespeare is ... English writer.
- a) big b) large c) great d) funny

№ вопроса	Правильный ответ
1	B
2	C
3	D
4	A
5	B
6	B
7	D
8	C
9	B
10	D
11	C

Критерии оценки:

4-балльная шкала	Показатели	Критерии
Отлично	1. Качество выполнения заданий; 2. Самостоятельность выполнения заданий	Задания выполнены самостоятельно, выполнены правильно от 85 до 100 % заданий
Хорошо		Задания выполнены самостоятельно, Задания выполнены самостоятельно, выполнено правильно от 70 до 84 % заданий
Удовлетворительно		Задания выполнены самостоятельно, выполнено правильно от 55 до 69 % заданий
Неудовлетворительно		Задания выполнены самостоятельно, выполнено правильно менее 55 % заданий

Критерии оценки:

4-балльная шкала	Показатели	Критерии
Отлично	3. Качество выполнения заданий; 4. Самостоятельность выполнения заданий	Задания выполнены самостоятельно, выполнены правильно от 85 до 100 % заданий
Хорошо		Задания выполнены самостоятельно, Задания выполнены самостоятельно, выполнено правильно от 70 до 84 % заданий
Удовлетворительно		Задания выполнены самостоятельно, выполнено правильно от 55 до 69 % заданий
Неудовлетворительно		Задания выполнены самостоятельно, выполнено правильно менее 55 % заданий

«Московский государственный институт культуры»
Кафедра литературы и лингвистики

2.2. Задания реконструктивного уровня:

Комплект контрольных работ (УК-4.1, УК-5.1, 5.2):

1) Семестры 1,2 (Market Leader, elementary)

Revision A: стр. 32 – 35;

Revision B: стр. 62 – 65;

Revision C: стр. 92 – 95;

Revision D: стр. 122 – 125

2) Семестры 3,4 (Market Leader, pre-intermediate)

Revision A: стр. 32 – 35;

Revision B: стр. 62 – 65;

Revision C: стр. 92 – 95;

Revision D: стр. 122 – 125

Критерии оценки:

4-балльная шкала	Показатели	Критерии
Отлично	5. Полнота выполнения практического задания; 6. Качество выполнения заданий; 7. Самостоятельность выполнения заданий	Задание выполнено самостоятельно. При этом выбран правильный алгоритм решения, в выполненных упражнениях нет ошибок; правильно и полностью выполнены все задания

Хорошо	Задания выполнены самостоятельно, полностью выполнены все задания, нет существенных ошибок (допущено не более трех несущественных ошибок); или правильно, но неполно выполнено одно из заданий.
удовлетворительно	Задания выполнены самостоятельно, полностью выполнены все задания, но при этом допущены две существенные ошибки или правильно, но неполно выполнены два задания.
неудовлетворительно	Задания выполнены самостоятельно полностью, но при этом допущено более двух существенных ошибок или правильно, но неполно выполнил три и более задания.

«Московский государственный институт культуры»
Кафедра литературы и лингвистики

2.3. Задания реконструктивного уровня:

**Комплект устных тем для текущего контроля
(УК-4.2, УК-5.1, 5.2):**

Семестр 1

1. Work and Leisure
2. Problems.
3. Eating out
4. Travelling.
5. Food and Entertaining,
6. Buying and Selling

Семестр 2

7. People.
8. Advertising
9. Companies.
10. Communication.
11. Cultures.
12. Jobs.

Семестр 3

13. Careers.
14. Companies.
15. Selling.
16. Great Ideas.
17. Stress.

Семестр 4

19. New Business.
 20. Marketing.
 21. Planning.
 22. Managing People.
 23. Conflict.
 24. Products

Критерии оценки:

4-балльная шкала	Показатели	Критерии
Отлично	1. Полнота выполнения практического задания; 2. Качество выполнения заданий; 3. Самостоятельность выполнения заданий	Задание выполнено самостоятельно, если тема раскрыта правильно и полно, лексически, грамматически и стилистически грамотно. Выступающий владеет развитыми навыками говорения. Обучающийся логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать грамматические и деловые речевые конструкции, справляется с решением задач деловой направленности высокого уровня сложности.
Хорошо		Задания выполнены самостоятельно, тема раскрыта правильно, лексически, грамматически и стилистически грамотно, но неполно. Выступающий владеет развитыми навыками говорения, дискурсивной компетенцией;
удовлетворительно		Задания выполнены самостоятельно, тема раскрыта правильно, полно, но в докладе присутствуют значительные лексические, грамматические и стилистические ошибки. Выступающий недостаточно владеет навыками говорения, дискурсивной компетенцией
неудовлетворительно		Задания выполнены самостоятельно, тема раскрыта правильно, но неполно, в докладе присутствуют значительные лексические, грамматические и стилистические ошибки. Выступающий не владеет навыками говорения и публичной речи, дискурсивной компетенцией.

2.4. Задания исследовательского уровня:

Комплект тем презентаций (докладов) (УК-4.3, УК-5.1, 5.2):

- 1) Holidays in Different Countries;
- 2) Leisure Activities;
- 3) Bases of Design Business;
- 4) Problems in Design Companies;
- 5) Table Manners in Business;
- 6) My favourite Country;
- 7) Hotels and Business Centres;
- 8) World Restaurants and Cuisines;
- 9) Innovations;
- 10) Your Product Advertising;
- 11) Kinds of Companies;
- 12) Internet Communication.

Критерии оценки:

4-балльная шкала	Показатели	Критерии
Отлично	1. Полнота выполнения практического задания; 2. Качество выполнения заданий; 3. Самостоятельность выполнения заданий	Задание выполнено самостоятельно. если тема раскрыта правильно и полно, лексически, грамматически и стилистически грамотно. Выступающий владеет развитыми навыками говорения, дискурсивной компетенцией
Хорошо		Задания выполнены самостоятельно, тема раскрыта правильно, лексически, грамматически и стилистически грамотно, но неполно. Выступающий владеет развитыми навыками говорения, дискурсивной компетенцией;
удовлетворительно		Задания выполнены самостоятельно, тема раскрыта правильно, полно, но в докладе присутствуют значительные лексические, грамматические и стилистические ошибки. Выступающий недостаточно владеет навыками говорения, дискурсивной компетенцией
неудовлетворительно		Задания выполнены самостоятельно, тема раскрыта правильно, но неполно, в докладе присутствуют значительные лексические, грамматические и стилистические ошибки. Выступающий не владеет навыками говорения и публичной речи, дискурсивной компетенцией.

2.5 Промежуточная аттестация

Комплект зачетных билетов

для промежуточной аттестации (зачет) (УК-4.4, УК-5.1, 5.2):

Состав билета:

1. Прочитать и пересказать на иностранном языке текст по специальности или по страноведению объемом 1 страницу. Время на подготовку – 20 мин.
2. Беседа на деловые темы.

Темы к зачету 1 (Семестр 1)

1. Work and Leisure
2. Problems.
3. Eating out
4. Travelling.
5. Food and Entertaining,
6. Buying and Selling

Темы к зачету 2 (Семестр 3)

13. Careers.
14. Companies.
15. Selling.
16. Great Ideas.
17. Stress.
18. Entertaining

Критерии оценки:

4-балльная шкала	Показатели	Критерии
Отлично	1. Полнота выполнения практического задания; 2. Качество выполнения заданий; 3. Самостоятельность выполнения заданий	Задание выполнено самостоятельно. Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы по результатам обучения в формате знать-уметь-владеть в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил грамматический, лексический, практический, страноведческий материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логично строит излагает учебный материал, умеет сочетать грамматические и деловые речевые конструкции, справляется с решением задач деловой направленности высокого уровня сложности, принимает правильные коммуникативные решения, полно и правильно выполнил оба задания.

Хорошо	Задания выполнены самостоятельно, обучающийся усвоил грамматический, лексический, практический, страноведческий материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет грамматические и деловые речевые конструкции при решении практических задач деловой направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками в устной и письменной коммуникации. А также правильно и полно выполнил четыре задания экзаменационного билета; правильно, но неполно выполнил два задания; выполнил два задания экзаменационного билета, допустив при этом несущественные ошибки, не препятствующие пониманию содержания материала.
удовлетворительно	Задания выполнены самостоятельно, знает на базовом уровне грамматический, лексический, практический, страноведческий материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении грамматических и речевых конструкций при решении практических задач деловой направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками в устной и письменной коммуникации. А также правильно и полно выполнил одно задание; правильно, но неполно выполнил два задания; оба задания, допустив при этом 1-3 существенные ошибки, препятствующие пониманию содержания материала.

неудовлетворительно		Задания выполнены самостоятельно, знает на базовом уровне грамматический, лексический, практический, страноведческий материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении грамматических и речевых конструкций при решении практических задач деловой стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками в устной и письменной коммуникации. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. А также правильно и полно выполнил не более двух заданий экзаменационного билета; правильно, но неполно выполнил одно задание; выполнил, оба задания, допустив при этом множественные существенные ошибки, препятствующие пониманию содержания материала.
Зачтено		оценка «зачтено» выставляется студенту, если его ответ отвечает критериям оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» дифференцированного зачета;
не зачтено		оценка «не зачтено» выставляется студенту, если ответ отвечает критериям оценки «неудовлетворительно» дифференцированного зачета.

2.5 Промежуточная аттестация

Комплект экзаменационных билетов для промежуточной аттестации (зачет) (УК-4.4, УК-5.1, 5.2):

Состав билета:

1. Сделать письменный перевод со словарем с иностранного языка на русский язык текста по специальности объемом 1800 печатных знаков. Время – 60 мин.
2. Прочитать и пересказать на иностранном языке текст по специальности или по страноведению объемом 1 страницу. Время на подготовку – 20 мин.
3. Прослушать (2 раза) текст на бытовую тему и передать его содержание на иностранном языке (письменно или устно).
4. Передать на иностранном языке содержание русского текста по специальности объемом 800 – 1000 печатных знаков (устное реферирование). Время на подготовку – 10 минут.
5. Беседа на общие и профессиональные темы.

Темы к экзамену 1

1. Work and Leisure
2. Problems.
3. Eating out
4. Travelling
5. Food and Entertaining,
6. Buying and Selling
7. People.
8. Advertising.
9. Companies.
10. Communication.
11. Cultures.
12. Jobs

Критерии оценки:

4-балльная шкала	Показатели	Критерии
Отлично	1. Полнота выполнения практического задания; 2. Качество выполнения заданий; 3. Самостоятельность выполнения заданий	Задание выполнено самостоятельно. Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы по результатам обучения в формате знать-уметь-владеть в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил грамматический, лексический, практический, страноведческий материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логично строит излагает учебный материал, умеет сочетать грамматические и деловые речевые конструкции, справляется с решением задач деловой направленности высокого уровня сложности,

		принимает правильные коммуникативные решения, полно и правильно выполнил все пять заданий экзаменационного билета. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
Хорошо		Задания выполнены самостоятельно, обучающийся усвоил грамматический, лексический, практический, страноведческий материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет грамматические и деловые речевые конструкции при решении практических задач деловой направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками в устной и письменной коммуникации. А также правильно и полно выполнил четыре задания экзаменационного билета; правильно, но неполно выполнил все пять заданий экзаменационного билета; выполнил все пять заданий экзаменационного билета, допустив при этом несущественные ошибки, не препятствующие пониманию содержания материала. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
удовлетворительно		Задания выполнены самостоятельно, знает на базовом уровне грамматический, лексический, практический, страноведческий материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении грамматических и речевых конструкций при решении практических задач деловой направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками в устной и письменной коммуникации. А также правильно и полно выполнил три задания экзаменационного билета; правильно, но неполно выполнил четыре задания экзаменационного билета; выполнил четыре или пять заданий экзаменационного билета, допустив при этом 1-3 существенные ошибки, препятствующие пониманию содержания материала. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».

неудовлетворительн о

Задания выполнены самостоятельно, знает на базовом уровне грамматический, лексический, практический, страноведческий материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении грамматических и речевых конструкций при решении практических задач деловой стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками в устной и письменной коммуникации. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. А также правильно и полно выполнил не более двух заданий экзаменационного билета; правильно, но неполно выполнил три задания экзаменационного билета; выполнил четыре или пять заданий экзаменационного билета, допустив при этом множественные существенные ошибки, препятствующие пониманию содержания материала. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

2.6 Итоговая аттестация

Комплект экзаменационных билетов

для итоговой аттестации (экзамен) (УК-4.5, УК-5.1, 5.2):

Состав билета:

1. Сделать письменный перевод со словарем с иностранного языка на русский язык текста по специальности объемом 1800 печатных знаков. Время – 60 мин.
2. Прочитать и пересказать на иностранном языке текст по специальности или по страноведению объемом 1 страницу. Время на подготовку – 20 мин.
3. Прослушать (2 раза) текст на бытовую тему и передать его содержание на иностранном языке (письменно или устно).
4. Передать на иностранном языке содержание русского текста по специальности объемом 800 – 1000 печатных знаков (устное реферирование). Время на подготовку – 10 минут.
5. Беседа на общие и профессиональные темы.

Темы к экзамену 2

13. Soyez les bienvenus!
14. En mission d'affaires.
15. Arrivee.
16. A l'hôtel.
17. Au bureau d'une compagnie française.
18. Le contrat.
19. Le paiement.
20. A l'exposition.
21. Le retour.
22. Nous restons partenaires d'affaires
23. La lettre commerciale.
24. Les documents de commande et d'expédition.

Критерии оценки:

4-балльная шкала	Показатели	Критерии
Отлично	4. Полнота выполнения практического задания; 5. Качество выполнения заданий; 6. Самостоятельность выполнения заданий	Задание выполнено самостоятельно. Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы по результатам обучения в формате знать-уметь-владеть в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил грамматический, лексический, практический, страноведческий материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать грамматические и деловые речевые конструкции, справляется с решением задач деловой направленности высокого уровня сложности,

		принимает правильные коммуникативные решения, полно и правильно выполнил все пять заданий экзаменационного билета. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
Хорошо		Задания выполнены самостоятельно, обучающийся усвоил грамматический, лексический, практический, страноведческий материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет грамматические и деловые речевые конструкции при решении практических задач деловой направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками в устной и письменной коммуникации. А также правильно и полно выполнил четыре задания экзаменационного билета; правильно, но неполно выполнил все пять заданий экзаменационного билета; выполнил все пять заданий экзаменационного билета, допустив при этом несущественные ошибки, не препятствующие пониманию содержания материала. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
удовлетворительно		Задания выполнены самостоятельно, знает на базовом уровне грамматический, лексический, практический, страноведческий материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении грамматических и речевых конструкций при решении практических задач деловой направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками в устной и письменной коммуникации. А также правильно и полно выполнил три задания экзаменационного билета; правильно, но неполно выполнил четыре задания экзаменационного билета; выполнил четыре или пять заданий экзаменационного билета, допустив при этом 1-3 существенные ошибки, препятствующие пониманию содержания материала. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».

неудовлетворительно	Задания выполнены самостоятельно, знает на базовом уровне грамматический, лексический, практический, страноведческий материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьезные затруднения в применении грамматических и речевых конструкций при решении практических задач деловой стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками в устной и письменной коммуникации. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. А также правильно и полно выполнил не более двух заданий экзаменационного билета; правильно, но неполно выполнил три задания экзаменационного билета; выполнил четыре или пять заданий экзаменационного билета, допустив при этом множественные существенные ошибки, препятствующие пониманию содержания материала. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В тест или контрольную работу включены различные задания на знание и грамматическому материалу лексики по изученным темам, соответствующие содержанию формируемых компетенций. Тест и контрольная работа проводятся в письменной форме. На выполнение работы студенту отводится 45 минут. За выполнение заданий теста студент может получить следующие оценки:

- отлично за задания, выполненные правильно от 85 до 100 %;
- отлично за задания, выполненные правильно от 70 до 84 %;
- отлично за задания, выполненные правильно от 55 до 69 %;
- отлично за задания, выполненные правильно менее 55 %.

За выполнение заданий контрольной работы студент может получить следующие оценки:

- отлично, за полностью выполненными заданиями или имеющими одну незначительную ошибку;
- хорошо, за полностью выполненными заданиями, но имеющими не более двух незначительных ошибок (неточностей или не полностью выполненное одно задание);
- удовлетворительно, за полностью выполненными заданиями, но имеющими 4 до 6 незначительных ошибок, имеющими одну существенную ошибку или правильно, но неполно выполнил два задания;
- неудовлетворительно выставляется студенту, если он полностью выполнил все задания, но при этом допустил более 6 незначительных ошибок, две и более существенные ошибки или правильно, но неполно, выполнил три и более задания.

Интерпретация оригинального аутентичного текста (устная тема) проходит в письменном и устном виде. Подготовка может состоять из следующих этапов:

- внимательное прочтение рассказа для понимания основного содержания;
- повторное прочтение текста с выделением незнакомых слов и выражений, которые, препятствуют более детальному пониманию основной сюжетной линии;
- перевод выделенных слов и словосочетаний;
- при необходимости актуализация грамматических правил;
- составление плана рассказа устно или письменно;
- ответы на вопросы к тексту, которые могут стать основой для пересказа;
- проговаривание вслух несколько раз варианта собственной интерпретации или написание собственной версии с обязательным использованием незнакомой лексики, содержащейся в аутентичном тексте, и заучивание собственного варианта наизусть. Написанная версия пересказа является его письменной интерпретацией.

За выполнение задания студент может получить следующие оценки:

- отлично, за полностью выполненное задание или наличие одной незначительной ошибки;
- хорошо, за полностью выполненное задание, но имеющее не более двух незначительных ошибок (неточностей);
- удовлетворительно, за полностью выполненное задание, но имеющее 4 до 6 несущественных ошибок, имеющее одну существенную ошибку;
- неудовлетворительно выставляется студенту, если он полностью выполнил задание, но при этом допустил более 6 несущественных ошибок, две и более существенные ошибки.

Представление проектной работы (сообщения / презентации (доклада)) происходит в устной форме. Сообщение – это небольшой доклад (продолжительностью 3-5 мин.) на какую-либо тему, информация о каком-либо событии. Целью сообщения является расширение словарного запаса, отработка стилистики речи по изучаемой лексической или грамматической теме. Доклад — расширенное устное сообщение (10-15 мин.), на основе совокупности ранее известной информации по определенной теме, собранной из разных аутентичных источников (книги, журналы, Интернет-источники, пр.)

Цель доклада состоит в том, чтобы представить новую информацию по определенной теме, которая требует осмысления, логичности и ясности изложения на иностранном языке, расширяет лексический запас студента, развивает навыки чтения, письма и говорения, а также публичных выступлений. Доклад должен раскрыть заданную тему полно, грамматически и стилистически грамотно, с использованием соответствующей общеязыковой или профессиональной лексики и грамматических структур, релевантных данной группе. Подготовка доклада состоит из следующих этапов:

- использование нескольких источников, включая Интернет-ресурсы, для содержательности доклада необходимо отбирать понятный материал, соответствующий уровню развития языковых умений.
- определение структуры доклада, которая должна включать введение, основную часть, где раскрываются главные пункты доклада, и заключение, в котором выступающий дает собственную оценку изложенной информации;
- доклад можно начать с какой-нибудь цитаты известного человека. Содержание раскрывается ясно и логично на том уровне иностранного языка, которым студент владеет, используемые сложные предложения не должны содержать больше одного придаточного предложения. Необходимо использовать как можно больше фактов, необходимых иллюстраций. Оживляют речь пословицы, фразовые глаголы, фразеологические выражения.

За выполнение задания студент может получить следующие оценки:

- отлично, за полностью выполненное задание или наличие одной незначительной ошибки;
- хорошо, за полностью выполненное задание, но имеющее не более двух незначительных ошибок (неточностей);
- удовлетворительно, за полностью выполненное задание, но имеющее 4 до 6 несущественных ошибок, имеющее одну существенную ошибку;
- неудовлетворительно выставляется студенту, если он полностью выполнил задание, но при этом допустил более шести несущественных ошибок, две и более существенные ошибки.

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в устной форме и включает в себя рассказ одной из предложенных тем и индивидуальная интерпретация незнакомого текста. Одним из видов деятельности, используемых в курсе иностранного языка, является говорение, которое проверяет, прежде всего, умение создавать собственное связное высказывание на заданную тему. Его сущность состоит в построении цепи умозаключений на выбранную тему, где из предшествующих суждений вытекают последующие. В речи необходимо использовать разнообразные лексические и грамматические структуры, разные средства языковой выразительности. Если собеседование проводится в рамках промежуточного контроля, следует заранее повторить, а затем использовать в тексте изученный лексико-грамматический состав речи. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут.

За рассказ устной темы (индивидуальная интерпретация текста) студент может получить следующие оценки:

- отлично, за полностью выполненное задание или наличие одной незначительной ошибки;
- хорошо, за полностью выполненное задание, но имеющее не более двух незначительных ошибок (неточностей);
- удовлетворительно, за полностью выполненное задания, но имеющее 4 до 6 несущественных ошибок, имеющее одну существенную ошибку;
- неудовлетворительно выставляется студенту, если он полностью выполнил задание, но при этом допустил более 6 несущественных ошибок, две и более существенные ошибки.

В структуре ответа обычно выделяются следующие части: тезис, то есть мысль, которая должна быть развернута; развитие тезиса, аргументы; вывод – выражение собственного мнения по теме.

В экзаменационный билет включено 5 заданий (для промежуточной аттестации - 4), соответствующие содержанию формируемых компетенций. Экзамен проводится в письменной и устной формах: письменная часть (вопросы 1 и 3) проводится на двух последних занятиях семестра и устная часть (вопросы 2, 4 и 5) – на экзамене. На письменную часть студенту отводится 120 минут, на устную – 30 минут.

За выполнение письменных заданий студент может получить следующие оценки:

- отлично, за полностью выполненные задания или имеющие одну незначительную ошибку;
- хорошо, за полностью выполненные задания, но имеющие не более двух незначительных ошибок (неточностей или не полностью выполненное одно задание);
- удовлетворительно, за полностью выполненные задания, но имеющие 4 до 6 несущественных ошибок, имеющие одну существенную ошибку или правильно, но неполно выполнил два задания;
- неудовлетворительно выставляется студенту, если он полностью выполнил все задания, но при этом допустил более 6 несущественных ошибок, две и более существенные ошибки или правильно, но неполно, выполнил три и более задания.

За выполнение устной части студент может получить следующие оценки:

- отлично, за полностью выполненное задание или наличие одной незначительной ошибки;
- хорошо, за полностью выполненное задание, но имеющее не более двух незначительных ошибок (неточностей);
- удовлетворительно, за полностью выполненное задания, но имеющее 4 до 6 несущественных ошибок, имеющее одну существенную ошибку;
- неудовлетворительно выставляется студенту, если он полностью выполнил задание, но при этом допустил более 6 несущественных ошибок, две и более существенные ошибки.

Составитель: Фомина В.П.

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

**Методические рекомендации
по дисциплине Иностранный язык (английский)**

Направление подготовки: 52.05.02 - Режиссура театра

Профиль подготовки: Режиссер драмы

Квалификация (степень) выпускника: Специалист

Форма обучения: очная

Химки- 2021г.

Сущность и содержание самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью учебно-познавательной деятельности и способствует получению более прочных и глубоких знаний, формированию триады «знать, уметь, владеть» общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих выбранной профессии, профессиональному становлению и развитию будущих специалистов.

Самостоятельная работа студентов - это их деятельность в процессе обучения и во внеаудиторное время, выполняемая по заданию преподавателя, под его руководством, но без его непосредственного участия.

Основными признаками самостоятельной работы студентов принято считать:

- наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса или задачи и особого времени на их выполнение;
- проявление умственного напряжения мысли обучаемых для правильного и наилучшего выполнения того или иного действия;
- проявление сознательности, самостоятельности и активности студентов в процессе решения поставленных задач;
- владение навыками самостоятельной работы;
- осуществление управления и самоуправления самостоятельной познавательной и практической деятельностью студентов.

Ядром самостоятельной работы, исходным моментом ее конструирования является познавательная или практическая задача. Именно наличие задачи обуславливает весь процесс самостоятельной работы: предусматривает самостоятельную деятельность студентов по ее решению.

В различных формах учебного процесса самостоятельность обучаемых проявляется по-разному: от простого воспроизведения до высокого уровня творческой активности. В самостоятельной работе по иностранному языку используется третий творческий уровень активности, когда студент пытается

применить знания в новой ситуации. По характеру управления - это самостоятельная деятельность лишь иногда гибко направляемая преподавателем.

В самостоятельной работе студентов по решению практических задач всегда присутствуют элементы управления и самоуправления данной деятельностью: целеполагание; планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) работы; текущий контроль и самоконтроль за ходом, промежуточными и конечными результатами работы; корректировка хода работы; устранение замеченных ошибок, неточностей, установление и исключение их причин; совершенствование способов выполнения работы.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе практических занятий по овладению специальными умениями и навыками заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, конспектировании, осмыслении, запоминании, проигрывании и воспроизведении определенной информации. Постановку цели и планирование самостоятельной работы студенту определяет преподаватель.

Универсальные компетенции (УК), формируемые при изучении курса иностранного языка в неязыковом ВУЗе, основаны на коммуникативных языковых компетенциях, таких как лингвистическая, социолингвистическая, социокультурная, стратегическая, дискурсивная и социальная компетенции. Они реализуются в основных видах речевой деятельности: продуктивной (говорение, письмо) и репродуктивной (чтение, аудирование), которые максимально эффективно развиваются при личностно-ориентированном подходе к обучению, основанному на самостоятельной работе студентов. Самостоятельная работа студентов по каждому направлению подготовки или специальности проводится в различных формах.

Подготовка индивидуальной интерпретации текста (устной, письменной)

Целью индивидуальной интерпретации текста (пересказа) является развитие умения извлекать различную информацию (основную, подробную) из текста для передачи в устном или письменном виде (развитие монологической речи и письменной речи).

При пересказе создается собственная версия рассказа, однако очень важно использовать именно тот лексический и грамматический состав речи, который содержится в оригинальном тексте. Это способствует расширению словарного запаса, поскольку слова и выражения для активного использования запоминаются только в контексте. Также желательно в заключении высказать свое личное мнение о рассказанных фактах или проблемах.

Интерпретация оригинального аутентичного текста проходит в письменном и устном виде. Подготовка может состоять из следующих этапов:

1. Внимательно прочтите рассказ, чтобы понять основное содержание.
2. Прочтите текст еще раз, выделяя незнакомые слова и выражения, которые, по вашему мнению, препятствуют более детальному пониманию основной сюжетной линии.
3. Выпишите и переведите выделенные слова и словосочетания.
4. Если необходимо, актуализируйте грамматические правила.
5. Составьте план рассказа устно или письменно.
6. Ответьте на вопросы к тексту – эти предложения могут стать основой вашего пересказа.
7. Проговорите вслух несколько раз вариант вашей собственной интерпретации или напишите собственную версию с обязательным использованием незнакомой лексики, содержащейся в аутентичном тексте, и выучите свой вариант наизусть. Написанная версия пересказа является его письменной интерпретацией.

Подготовка сообщения

Сообщение – это небольшой доклад (продолжительностью 3-5 мин.) на какую-либо тему, информация о каком-либо событии. Целью сообщения

является расширение словарного запаса, отработка стилистики речи по изучаемой лексической или грамматической теме.

Работать над сообщением рекомендуется в следующей последовательности:

1. Изучить суть вопроса, при необходимости актуализировать лексику и грамматические правила;
2. Хорошо продумать и составить план сообщения на иностранном языке;
3. Продумать правильность изложенного в сообщении факта, систематизировать аргументы в его защиту или против;
4. При изложении материала использовать новые слова и выражения, посильные для запоминания;
5. Проговорить сообщение несколько раз для его представления, по возможности, без текстовой опоры.

Подготовка доклада по теме

Доклад — расширенное устное сообщение (10-15 мин.), на основе совокупности ранее известной информации по определенной теме, собранной из разных аутентичных источников (книги, журналы, Интернет-источники, пр.)

Цель доклада состоит в том, чтобы представить новую информацию по определенной теме, которая требует осмысления, логичности и ясности изложения на иностранном языке, расширяет лексический запас студента, развивает навыки чтения, письма и говорения, а также публичных выступлений. Доклад должен раскрыть заданную тему полно, грамматически и стилистически грамотно, с использованием соответствующей общеязыковой или профессиональной лексики и грамматических структур, релевантных данной группе.

1. Чтобы доклад получился содержательным, лучше использовать несколько источников, включая Интернет-ресурсы. Необходимо отбирать понятный материал, соответствующий уровню развития языковых умений.
2. Определить структуру доклада, которая должна включать введение, основную часть, где раскрываются главные пункты доклада, и заключение, в котором выступающий дает собственную оценку изложенной информации.
3. Доклад можно начать с какой-нибудь цитаты известного человека. Содержание раскрывается ясно и логично на том уровне иностранного языка, которым студент владеет, используемые сложные предложения не должны содержать больше одного придаточного предложения. Необходимо использовать как можно больше фактов, необходимых иллюстраций. Оживляют речь пословицы, фразовые глаголы, фразеологические выражения.

Подготовка письменной работы (сочинения)

Работа над сочинением – одна из форм развития коммуникативной компетенции студентов. Одним из заданий, используемых в курсе иностранного языка, является сочинение, которое проверяет, прежде всего, умение создавать собственное связное высказывание на заданную тему. Его сущность состоит в построении цепи умозаключений на выбранную тему, где из предшествующих суждений вытекают последующие. В тексте сочинения необходимо использовать разнообразные лексические и грамматические структуры, разные средства языковой выразительности. Если сочинение проводится в рамках промежуточного контроля, следует заранее повторить, а затем использовать в тексте изученный лексико-грамматический состав речи.

В структуре такого сочинения обычно выделяются следующие части: тезис, то есть мысль, которая должна быть доказана; развитие тезиса, его доказательство или опровержение, аргументы; вывод – подтверждение правильности или неправильности тезиса. Аргументация может быть теоретической и эмпирической, опирающейся на данные опыта, на факты. Стандартный объем сочинения составляет 120 – 180 слов.

Подготовка к тесту, контрольной работе

Контрольный тест, контрольная работа имеют целью текущий или промежуточный контроль уровня владения студентами изученной лексики, грамматических структур и правил.

Для эффективной подготовки к данным формам контроля можно использовать следующие этапы самостоятельной работы:

1. Разделите учебный материал, который необходимо повторить, на части.
2. Убедитесь, что понимаете содержание.
3. Читайте вслух, одновременно записывая материал; при этом используются разные виды памяти: зрительная, слуховая, дикционная, моторная.
4. Проверьте себя. Пройдитесь мысленно по вопросам или пунктам.
5. Повторите материал непосредственно перед сном (максимальная эффективность работы долговременной памяти наблюдается с 20 до 22 часов). Ваш мозг будет прорабатывать этот материал, пока вы спите! Повторите еще раз, как только проснетесь.

Подготовка к зачету, экзамену

Цель проведения зачета или экзамена – осуществить промежуточный или итоговый контроль сформированности компетенций по направлению подготовки или специальности. При этом на зачете и экзамене определяется уровень владения языковыми компетенциями и разными видами речевой деятельности (чтения, аудирования, говорения, письма).

Содержание зачета:

1. Прослушать текст 2 раза. Сформулировать 3 – 5 вопросов к тексту и передать его содержание (письменно и устно) максимально близко к оригиналу.
2. Устно изложить любую пройденную неспециальную (общую) тему и тему по специальности – (выбор по билетам).
3. Прочитать без словаря и пересказать на иностранном языке текст по специальности или страноведению.

Содержание экзамена:

1. Сделать письменный перевод со словарем с иностранного языка на русский язык текста по специальности объемом 1800 печатных знаков. Время – 60 мин.
2. Прочитать и пересказать на иностранном языке текст по специальности или по страноведению объемом 1 страница. Время на подготовку – 30-40 мин.
3. Прослушать (2 раза) текст на бытовую тему и передать его содержание на иностранном языке (письменно или устно).
4. Передать на иностранном языке содержание русского текста по специальности объемом 800 – 1000 печатных знаков (устное реферирование).
Время на подготовку – 10 минут.
5. Беседа на общую или профессиональную темы.

Для эффективной подготовки к данным формам контроля можно использовать те же этапы самостоятельной работы, что и при подготовке к контрольной работе.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 52.05.02 «Режиссура театра» профиль подготовки «Режиссер драмы» Программа одобрена на заседании кафедры иностранных языков и лингвистики.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК**

**СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА**

**СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ДРАМЫ**

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ
(год набора 2019)**

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

Химки 2021 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: формирование коммуникативной компетенции обучающихся в двух ее составляющих: общей коммуникативной компетенции как части социальной компетенции студента и профессиональной коммуникативной компетенции как части его профессиональной компетенции.

Задачи: формирование способности применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном языке, для академического и профессионального взаимодействия формирование понятие языка как системы; совершенствование полученных в школе умений и навыков; ознакомление с различными видами чтения; ознакомление с грамматическим строем языка; изучение профессионально-ориентированного делового языка; изучение языка своей специальности; формирование навыков самостоятельной работы студента.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Иностранный язык» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части ОПОП по направлению подготовки 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы. Дисциплина «Иностранный язык» изучается в 1, 2-м семестрах. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, базируется на системе знаний, умений и компетенций, полученных студентами в процессе обучения в средних и средних специальных учебных заведениях. Основные положения дисциплины должны быть в дальнейшем использованы при изучении следующих дисциплин и прохождении практик, а также процедур государственной итоговой аттестации:

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данной специальности 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1 Заключает контракты с подрядчиками с соблюдением законодательства в области авторского права УК-4.2 Умеет работать в команде, управлять командой	Знать: формы речи (устной и письменной); особенности основных функциональных стилей; языковой материал русского и иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; современные коммуникативные технологии; Уметь:

	УК-4.3 владеет деловой коммуникацией, современными digital инструментами для командной работы над проектами в сфере культуры УК-4.4 - Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами иностранного (-ых) языка (-ов); способен логически и грамматически верно строить устную и письменную речь	ориентироваться в различных речевых ситуациях; понимать основное содержание профессиональных текстов на иностранном языке; воспринимать различные типы речи, выделяя в них значимую информацию; вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, с учетом межкультурного речевого этикета Владеть: изучаемым иностранным языком как целостной системой, его основными грамматическими категориями; навыками коммуникации, в том числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1 Демонстрирует толерантное восприятие социальных и культурных различий, уважительное и бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям УК-5.2 - Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп УК-5.3 - Проявляет в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и	Знать: особенности национальных культур; формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования; способы налаживания контакта в межкультурном взаимодействии; способы преодоления коммуникативных барьеров; Уметь: ориентироваться в различных ситуациях межкультурного взаимодействия; устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия; учитывать особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения; применять в межкультурном взаимодействии принципы толерантности; Владеть: навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач; навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей

	социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России УК-5.4 - Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; аргументировано обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, общественного и личностного характера	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Иностранный язык» составляет 4 зе, 144 акад. часа, из них контактных 70 акад.ч. СРС 38 акад.ч., экзамен 36ч.; формы контроля зачет, экзамен.

4.2. Структура дисциплины.

№ п/п	Название темы	Сем естр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			п/групповые	самостоятельная работа	
1.	Вводный фонетический курс. Уровень elementary Деловые темы: 1.Introductions2. Work and Leasure, 3. Problems. Eating out. 4. Travelling. 5. Food and Entertaining, 6. Buying and Selling.	1	17 ч.	19 ч.: работа с Интернет-источниками, аутентичными текстами, подготовка устных сообщений, диалогов, докладов, формальных писем, резюме.	Входной тест. Контрольная работа - Revision A + драматизация диалогов по темам 1 – 3; Контрольная работа Revision B + драматизация диалогов по темам 4 – 6, доклады

2.	Деловые темы: 7. People. 8. Advertising. 9. Companies. 10. Communication 11. Cultures. 12. Jobs.		17 ч.,	19 ч.: работа с Интернет-источниками, подготовка устных сообщений, диалогов, презентаций, формальных писем.	Контрольная работа - Revision C + драматизация диалогов по темам 7 – 9; Контрольная работа Revision D + драматизация диалогов по темам 10 – 12, презентация
	Зачет				
	ИТОГО	72	34	38	
3.	Уровень pre-intermediate Деловые темы: 13. Careers. 14. Companies. 15. Selling. 16. Great Ideas. 17. Stress. 18. Entertaining.	2	32 ч.	18 ч.: работа с Интернет-источниками, подготовка устных сообщений, докладов, диалогов, формальных писем.	Контрольная работа - Revision A + драматизация диалогов по темам 1 – 3; Контрольная работа Revision B + драматизация диалогов по темам 4 – 6, доклады
4.	Деловые темы: 19. New Business. 20. Marketing. 21. Planning. 22. Managing People. 23. Conflict. 24. Products		34 ч	29 ч.: работа с Интернет-источниками, работа с аутентичными текстами, подготовка устных сообщений, диалогов, презентаций, формальных писем.	Контрольная работа - Revision C + драматизация диалогов по темам 1 – 3; Контрольная работа Revision D + драматизация диалогов по темам 4 – 6
	Экзамен.			самостоятельная работа студентов – 27 ч.: подготовка к экзамену	Экзамен по билетам. 36ч. +2ч. консультации
	ИТОГО	72	34		38
	ИТОГО ПО КУРСУ	144	68	38	38

4.2. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Содержание
1	Introductions.	лексика, чтение, аудирование, диалогическая речь, грамматика (to be, a/an, wh-questions), неформальный e-mail, Curriculum Vitae, Case study

2	Work and Leisure,	лексика, чтение, аудирование, диалогическая речь, грамматика (Present Simple, Adverbs), формальный e-mail, Case study
3	Problems.	лексика, чтение, аудирование, диалогическая речь, грамматика (have, some/any), формальный e-mail, Case study, Страноведение.
4	Travel	Презентация, лексика, чтение, аудирование, диалогическая речь, грамматика (there is/are), формальный e-mail, Case study
5	Food and Entertaining	лексика, чтение, аудирование, диалогическая речь, грамматика (Countable / Uncountable Nouns), формальный e-mail, Case study
6	Buying and Selling	лексика, чтение, аудирование, диалогическая речь, грамматика (Past Simple, Past Time References) формальный e-mail, Case study, Страноведение
7	People	лексика, чтение, аудирование, диалогическая речь, грамматика (Question Forms), формальный e-mail, Case study
8	Advertising	Презентация, лексика, чтение, аудирование, диалогическая речь, грамматика (Comparative, Superlative), составление планов, Case study
9	Companies	лексика, чтение, аудирование, диалогическая речь, грамматика (Present Continuous, Adverbs), формальный e-mail, Case study, страноведение.
10	Communication	лексика, чтение, аудирование, диалогическая речь, грамматика (Present Continuous / Future Simple, Adverbs), формальный e-mail, Case study
11	Cultures	Упражнения на лексику, чтение, аудирование, диалогическую речь, грамматику (should / shouldn't, could/would), протокол собрания, Case study
12	Jobs	Презентация, лексика, чтение, аудирование, диалогическая речь, грамматика (Past Simple / Present Perfect), Письмо о приеме на работу. Case study. Страноведение.
13	Careers	лексика, чтение, аудирование, диалогическая речь, грамматика (Modals 1), неформальное письмо, Case study
14	Companies	лексика, чтение, аудирование, диалогическая речь, грамматика (Simple vs Continuous), инвестиционный план , Case study
15	Selling	лексика, чтение, аудирование, диалогическая речь, грамматика (Modals 2), инвестиционный план , Case study, Страноведение
16	Great Ideas	Презентация, лексика, чтение, аудирование, диалогическая речь, грамматика (Past Simple vs Past Continuous), план работы, Case study
17	Stress	лексика, чтение, аудирование, диалогическая речь, грамматика (Past Simple vs Present), план (Perfect), письменные рекомендации, Case study

18	Entertainment	лексика, чтение, аудирование, диалогическая речь, грамматика (Multiword Verbs), формальное письмо, Case study, Страноведение.
19	New Business	лексика, чтение, аудирование, диалогическая речь, грамматика (Time Clauses), формальное письмо, Case study.
20	Marketing	лексика, чтение, аудирование, диалогическая речь, грамматика (Questions), формальное письмо, Case study
21	Planning	лексика, чтение, аудирование, диалогическая речь, грамматика (Past Perfect), формальное письмо, Case study, Страноведение
22	Managing People	лексика, чтение, аудирование, диалогическая речь, грамматика (Reported Speech), Case study
23	Conflict	лексика, чтение, аудирование, диалогическая речь, грамматика (Conditionals), письмо акционерам, Case study
24	Products	лексика, чтение, аудирование, диалогическая речь, грамматика (Passives), короткий доклад, Case study

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ п/п	Наименование темы, виды учебных занятий	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	Introductions.	Практические полугрупповые	аудио технологии, интерактивные технологии, технология проблематизации материала, интернет-технологии
2	Work and Leasure,	Практические полугрупповые	аудио технологии, интерактивные технологии, технология проблематизации материала, интернет-технологии
3	Problems.	Практические полугрупповые	аудио технологии, интерактивные технологии, технология проблематизации материала, интернет-технологии
4	Travel	Практические полугрупповые	аудио технологии, интерактивные технологии, технология проблематизации материала, интернет-технологии, компьютерные технологии
5	Food and Entertaining	Практические полугрупповые	аудио технологии, интерактивные технологии, технология проблематизации материала, интернет-технологии
6	Buying and Selling	Практические полугрупповые	аудио технологии, интерактивные технологии, технология проблематизации материала, интернет-технологии
7	People	Практические полугрупповые	аудио технологии, интерактивные технологии, технология проблематизации материала, интернет-технологии

8	Advertising	Практические полугрупповые	аудио технологии, интерактивные технологии, технология проблематизации материала, интернет-технологии, компьютерные технологии
9	Companies	Практические полугрупповые	аудио технологии, интерактивные технологии, технология проблематизации материала, интернет-технологии
10	Communication	Практические полугрупповые	аудио технологии, интерактивные технологии, технология проблематизации материала, интернет-технологии
11	Cultures	Практические полугрупповые	аудио технологии, интерактивные технологии, технология проблематизации материала, интернет-технологии
12	Jobs	Практические полугрупповые	аудио технологии, интерактивные технологии, технология проблематизации материала, интернет-технологии, компьютерные технологии
13	Careers	Практические полугрупповые	аудио технологии, интерактивные технологии, технология проблематизации материала, интернет-технологии
14	Companies	Практические полугрупповые	аудио технологии, интерактивные технологии, технология проблематизации материала, интернет-технологии
15	Selling	Практические полугрупповые	Видео, аудио технологии, технология драматизации диалогов, полилогов проблематизация материала, интернет-технологии
16	Great Ideas	Практические полугрупповые	аудио технологии, интерактивные технологии, технология проблематизации материала, интернет-технологии, компьютерные технологии
17	Stress	Практические полугрупповые	аудио технологии, интерактивные технологии, технология проблематизации материала, интернет-технологии
18	Entertainment	Практические полугрупповые	аудио технологии, интерактивные технологии, технология проблематизации материала, интернет-технологии
19	New Business	Практические полугрупповые	аудио технологии, интерактивные технологии, технология проблематизации материала, интернет-технологии
20	Marketing	Практические полугрупповые	аудио технологии, интерактивные технологии, технология проблематизации материала, интернет-технологии, компьютерные технологии
21	Planning	Практические полугрупповые	аудио технологии, интерактивные технологии, технология проблематизации материала, интернет-технологии
22	Managing People	Практические полугрупповые	аудио технологии, интерактивные технологии, технология проблематизации материала, интернет-технологии

23	Conflict	Практические полугрупповые	аудио технологии, интерактивные технологии, технология проблематизации материала, интернет-технологии
24	Products	Практические полугрупповые	аудио технологии, интерактивные технологии, технология проблематизации материала, интернет-технологии

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Контроль и оценивание выполнения докладов и презентаций осуществляется в течение семестра. Текущий контроль освоения отдельных тем дисциплины осуществляется при помощи творческих ролевых заданий в завершении изучения каждой темы и контрольного задания по завершении каждых трех тем.

Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует наиболее качественному и объективному его оцениванию в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Текущий контроль: Входной тест	УК-4.1; УК-5.1	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно
Контрольная работа	УК-4.1; УК-5.1	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно
Доклад/презентация	УК- 4.2, 4.3, УК-5.1, 5.2	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно
Устная тема	УК-4.2, 4.3; УК-5.1, 5.2	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно
Зачет	УК-4.4, УК-4.5, УК-5.1, 5.2	Зачтено/не зачтено
Экзамен	УК-4.4, УК-5.1, 5.2	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»	Выставляется обучающемуся, если компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы по результатам обучения в формате знать-уметь-владеть в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил грамматический, лексический, практический, страноведческий материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.

	Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать грамматические и деловые речевые конструкции, справляется с решением задач деловой направленности высокого уровня сложности, принимает правильные коммуникативные решения. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
Хорошо	Выставляется обучающемуся, если он усвоил грамматический, лексический, практический, страноведческий материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет грамматические и деловые речевые конструкции при решении практических задач деловой направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками в устной и письменной коммуникации. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
удовлетворительно	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне грамматический, лексический, практический, страноведческий материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении грамматических и речевых конструкций при решении практических задач деловой направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками в устной и письменной коммуникации. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
неудовлетворительно	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне грамматический, лексический, практический, страноведческий материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении грамматических и речевых конструкций при решении практических задач деловой стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками в устной и письменной коммуникации. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.
	Оценка «зачтено» выставляется студенту, если ответ соответствует критериям оценок «отлично», «хорошо»,

	«удовлетворительно» при оценке сформированности компетенций при устной и письменной коммуникации. Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если ответ соответствует критериям оценки «неудовлетворительно» при оценке сформированности компетенций при устной и письменной коммуникации.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

Фонд тестовых заданий по дисциплине.

№ п/п	Компетенция (часть компетенции)
1.	УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);

Choose the answer(s). One or more may be correct.

1. When he heard the noise he ran ... of the street.

- a) away b) absent c) out d) across

2. Goods are kept in our until ready for delivery.

- a) stock b) storage c) warehouse d) department
3. Products and services offered at a large discount are generally a (n)

- a) sale b) bargain c) offer d) deal

4 Goods will be within 24 hours of your order.

- a) dispatched b) purchased c) exchanges d) delived

5. That jacket really ... you at the shoulders.

- a) fits b) suits c) matches d) becomes

6. The waiter ... a fork on the floor.

- a) made a fall b) fell c) dropped d) threw

7. Can you ... my bicycle?

- a) correct b) repair c) mend d) fix up

8. We offer a to customers who buy in bulk

- a) refund b) discount c) delivery d) credit

9. I haven't had much ... in getting this book.

- a) fortune b) luck c) chance d) possibility 10. I ... the summer holidays.
- a) am desiring b) am wanting c) am looking forward to d) am wishing
11. We ask consumers who are not fully satisfied to goods within seven days.
- a) discount b) refund c) return d) retail
- 12 They are laying a pipeline ... Siberia.
- a) across b) over c) through d) in
13. My mother is a good
- a) cook b) cooker c) cooking d) cooks 14. Suppliers often sell large quantities of goods to, who do not usually sell directly to consumers.
- a) whosalers b) retailers c) manufacturers d) purchasers 15 I'm not on holiday. I'm ... business.
- a) for b) on c) at d) in 16. It ... a lot of to buy a house.
- a) makes b) maked c) is costing d) costs
17. They are laying a pipeline ... Siberia.
- a) across b) over c) through d) in 18. There are many talented artists ... the people I know.
- a) among b) between c) in d) over
19. A is another name for a "producer".
- a) supplier b) distributor c) manufacturer d) employer

№ п/п	Компетенция (часть компетенции)
2.	УК-5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.

1. In which country is interrupting someone during a dinner conversation not rude?
- a) Canada b) Brazil c) Germany d) Japan
2. . In Arab cultures, which of these should you avoid when eating?
- a) standing up b) drinking anything c) using your left hand d) eating a lot
3. In which country is it a good idea to leave some food on your plate?
- a) Norway b) Malasia c) Singapore d) Egypt 4. In which country is it OK to fill your own glass after you have filled your guest's?
- a) the UK b) Korea c) Russia d) Japan
5. The ... between Britain and France is one of the world's busiest seaways.

- a) canal b) channel c) strait d) bay6. In which country is chewing gum not rude?
- a) Luxembourg b) the USA c) Singapore d) Switzeland
7. In which country is a strong handshake not good?
- a) the USA b) the UK c) Germany d) the Philipppines
- 8 In which country is it OK to arrive up to 30 minutes late for dinner?
- a) Germany b) China c) Italy d) Denmark
9. Who usually pays for a business meal in France?
- a) the oldest person b) the host c) the guest d) Everyone shares it.
10. In which country is it common to go out to eat after 10 p.m?
- a) Sweden b) Denmark c) Austria d) Spain
11. W. Shakespeare is ... English writer.
- a) big b) large c) great d) funny

Критерии оценки:

4-балльная шкала	Показатели	Критерии
Отлично	1. Качество выполнения заданий; 2. Самостоятельность выполнения заданий	Задания выполнены самостоятельно, выполнены правильно от 85 до 100 % заданий
Хорошо		Задания выполнены самостоятельно, Задания выполнены самостоятельно, выполнено правильно от 70 до 84 % заданий
Удовлетворительно		Задания выполнены самостоятельно, выполнено правильно от 55 до 69 % заданий
Неудовлетворительно		Задания выполнены самостоятельно, выполнено правильно менее 55 % заданий

1. Входной тест

Цель: проверка остаточных знаний.

1) Russia has a lot of rivers, for example, ... Volga.

- a) an b) the c) a d) –

2) Adults have thirty-two

- a) tooths b) teeth c) tooth d) teeths

3) Boys are usually ... than girls.

- a. tall as b. taller as c. taller d. tallest

4) If two cviiis choose the..... .

- a) less b) little c) least d) small

5) About 90 percent of Russian students at public schools, which are supported by state and local taxes.

- a) have studied b) are studying
c) studies d) are studied

6) I know you.....an English lesson now.

- a) take b) will take c) taking d) are taking

7) When I arrived at the airport the plane..... .

- a) had already landed b) already landed
c) has already landed d) was already landed

8) The teacher asked the student..... .

- a) not to smoke b) do not smoke
c) not smoke d) not smoking

9) The book.....last year.

- a) is published b) was published
e) have been published d) published

10) Scientists.....this antibiotic in 1965.

- a) have discovered b) had discovered
c) were discovered d) discovered

2. Контрольные работы:

1) Семестр 1 (Market Leader, elementary)

Revision A: стр. 32 – 35;

Revision B: стр. 62 – 65;

Revision C: стр. 92 – 95;

Revision D: стр. 122 – 125

2) Семестр 2 (Market Leader, pre-intermediate)

Revision A: стр. 32 – 35;

Revision B: стр. 62 – 65;

Revision C: стр. 92 – 95;

Revision D: стр. 122 – 125

3. Темы докладов и презентаций:

1) Holidays in Different Countries;

2) Leisure Activities;

3) Bases of Design Business;

4) Problems in Design Companies;

5) Table Manners in Business;

6) My favourite Country;

7) Hotels and Business Centres;

- 8) World Restaurants and Cuisines;
- 9) Innovations;
- 10) Your Product Advertising;
- 11) Kinds of Companies;
- 12) Internet Communication.

4. Устные темы для текущего контроля, зачета, экзамена:

1. Work and Leisure	13. Careers.,
2. Problems.	14. Companies.
3. Eating out	15. Selling.
4. Travelling.	16. Great Ideas.
5. Food and Entertaining,	17. Stress.
6. Buying and Selling	18. Entertaining
7. People.	19. New Business.
8. Advertising.	20. Marketing.
9. Companies.	21. Planning.
10. Communication.	22. Managing People.
11. Cultures.	23. Conflict.
12. Jobs.	24. Products

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература

1. Богацкий И.С. Бизнес-курс английского языка. - М., 2006.
2. Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2: учебное пособие для прикладного бакалавриата / Куряева Р. И. - 8-е изд. ; испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 254 с. - (Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-534-08706-2

Дополнительная литература

1. Cotton D, Falvey D., Kent S., Elementary Market Leader. Business English Course Book, 3rd Edition: Pearson Education Limited, 2016. – p.176
2. Cotton D, Falvey D., Kent S., Pre-intermediate Market Leader. Business English Course Book, 3rd Edition: Pearson Education Limited, 2016. – p.176

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Электронно-библиотечные системы, интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа <http://elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- <https://www.loa.org/> - library of America;
- <https://www.loc.gov/> - library of Congress.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Планы семинарских/ практических занятий

Тема 1, 2 Work and Leisure

1. Упражнения на отработку лексики
 - 1) Days, months, dates;
 - 2) Leisure Activities.
2. Работа с текстом «Describing your Routine»
3. Выполнение упражнений по грамматике;
4. Задания по аудированию Working and Relaxing.
5. Задания на отработку навыков говорения ,

Тема 3. Problems

1. Упражнения на отработку лексики Adjectives; too/enough
2. Работа с текстом «Workplace problems»
3. Выполнение упражнений по грамматике;
4. Задания по аудированию «Typical work problems».
5. Задания на отработку навыков говорения ,

Тема 4. Travelling

1. Презентация. Упражнения на отработку лексики «Travels details»
2. Работа с текстом «Business hotels»
3. Выполнение упражнений по грамматике;
4. Задания по аудированию «A business traveller».
5. Задания на отработку навыков говорения ,

Тема 5. Food and Entertaining

1. Упражнения на отработку лексики «Eating out»
2. Работа с текстом «Fast food in India»
3. Выполнение упражнений по грамматике;
4. Задания по аудированию «Entertaining clients».
5. Задания на отработку навыков говорения

Тема 6. Buying and Selling

1. Упражнения на отработку лексики
 - 1) Choosing a product
 - 2) Choosing a service
2. Работа с текстом «A success story »
3. Выполнение упражнений по грамматике;
4. Задания по аудированию «How to sell».
5. Задания на отработку навыков говорения

Тема 7. People

1. Упражнения на отработку лексики «Describing people»
2. Работа с текстом «Andrea Jung»
3. Выполнение упражнений по грамматике;
4. Задания по аудированию «Managing people».
5. Задания на отработку навыков говорения

Тема 8. Advertising

1. Презентация. Упражнения на отработку лексики «Advertising and markets»
2. Работа с текстом «TV commercials»
3. Выполнение упражнений по грамматике;
4. Задания по аудированию «Good and bad advertising».
5. Задания на отработку навыков говорения

Тема 9. Companies

1. Упражнения на отработку лексики «Describing companies»
2. Работа с текстом «Gamesa»
3. Выполнение упражнений по грамматике;
4. Задания по аудированию «A favorite company».
5. Задания на отработку навыков говорения

Тема 10. Communication

1. Упражнения на отработку лексики «Internal communication»
2. Работа с текстом «Communication technology at work»
3. Выполнение упражнений по грамматике;
4. Задания по аудированию «Networking online».
5. Задания на отработку навыков говорения

Тема 11. Cultures

1. Упражнения на отработку лексики «Company cultures»
2. Работа с текстом «Cultural differences »
3. Выполнение упражнений по грамматике;
4. Задания по аудированию «Cultural mistakes».
5. Задания на отработку навыков говорения

Тема 12. Jobs

1. Презентация. Упражнения на отработку лексики «Skills and abilities»
2. Работа с текстом «Professional networking sites»
3. Выполнение упражнений по грамматике;
4. Задания по аудированию «My ideal job».
5. Задания на отработку навыков говорения

Тема 13. Careers

1. Упражнения на отработку лексики «Career moves»
2. Работа с текстом «Be aware of your online image»
3. Выполнение упражнений по грамматике;
4. Задания по аудированию «Changing jobs».
5. Задания на отработку навыков говорения

Тема 14. Describing Companies

1. Упражнения на отработку лексики «Describing companies»
2. Работа с текстом «Two different organization»
3. Выполнение упражнений по грамматике;
4. Задания по аудированию «A successful company».
5. Задания на отработку навыков говорения

Тема 15. Selling

1. Упражнения на отработку лексики «Making sales»
2. Работа с текстом «Sales skills»
3. Выполнение упражнений по грамматике;

4. Задания по аудированию «Selling on TV».
5. Задания на отработку навыков говорения

Тема 16. Great Ideas

1. Презентация. Упражнения на отработку лексики «Verb and noun combinations»
2. Работа с текстом «Three great ideas»
3. Выполнение упражнений по грамматике;
4. Задания по аудированию «Great business ideas».
5. Задания на отработку навыков говорения

Тема 17. Stress

1. Упражнения на отработку лексики «Stress in the workplace»
2. Работа с текстом «Business owners feeling stressed »
3. Выполнение упражнений по грамматике;
4. Задания по аудированию «Dealing with stress».
5. Задания на отработку навыков говорения

Тема 18. Entertaining

1. Упражнения на отработку лексики «Eating and drinking»
2. Работа с текстом «Corporate entertainment»
3. Выполнение упражнений по грамматике;
4. Задания по аудированию «Corporate events».
5. Задания на отработку навыков говорения

Тема 19. New Business

1. Упражнения на отработку лексики «Economic terms»
2. Работа с текстом «New business ideas»
3. Выполнение упражнений по грамматике;
4. Задания по аудированию «New business».
5. Задания на отработку навыков говорения

Тема 20. Marketing

1. Презентация. Упражнения на отработку лексики «Work partnerships»
2. Работа с текстом «Adidas and the Chinese market»
3. Выполнение упражнений по грамматике;
4. Задания по аудированию «Marketing pharmaceuticals».
5. Задания на отработку навыков говорения

Тема 21. Planning

1. Упражнения на отработку лексики «Marketing plans»
2. Работа с текстом «To plan or not to plan»
3. Выполнение упражнений по грамматике;
4. Задания по аудированию «How important is planning? ».
5. Задания на отработку навыков говорения

Тема 22. Managing People

1. Упражнения на отработку лексики «Verbs and prepositions»
2. Работа с текстом «Management and motivation»
3. Выполнение упражнений по грамматике;
4. Задания по аудированию «Managing people».
5. Задания на отработку навыков говорения

Тема 23. Conflict

1. Упражнения на отработку лексики «Word-building»
2. Работа с текстом «Conflict management»
3. Выполнение упражнений по грамматике;
4. Задания по аудированию «Resolving disputes».
5. Задания на отработку навыков говорения

Тема 24. Products

1. Упражнения на отработку лексики «Describing products»
2. Работа с текстом «Launching new products»
3. Выполнение упражнений по грамматике;
4. Задания по аудированию «Favorite products».
5. Задания на отработку навыков говорения

Список литературы:

1. Богацкий И.С. Бизнес-курс английского языка. - М., 2006.
2. Cotton D, Falvey D., Kent S., Elementary Market Leader. Business English Course Book, 3rd Edition: Pearson Education Limited, 2016. – p.176
3. Cotton D, Falvey D., Kent S., Pre-intermediate Market Leader. Business English Course Book, 3rd Edition: Pearson Education Limited, 2016. – p.176

8.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Иностранный язык (английский)» обеспечивает закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий полугруппового типа; формирование навыков работы с учебниками и учебными пособиями, информационными ресурсами Интернет.

В процессе выполнения самостоятельной работы студент овладевает умениями и навыками работы с текстами, поиска и переработки информации и т.д. Формы самостоятельной работы:

- Подготовка к практическому занятию;
- Подготовка к презентации (сообщение, доклад);
- Подготовка к тестированию, контрольной работе;
- Подготовка индивидуальной интерпретации текста (устной, письменной).

Целью самостоятельной работы являются дополнительные занятия студентов, чтобы «знать, уметь и владеть» материалом в рамках формирования и развития универсальных коммуникативных компетенций для достижения результатов ОПОП.

Текущая аттестация на занятиях осуществляется в форме устных ответов, а также - итоговых проверочных работ.

Проблематизация изучаемого материала означает использование эвристических и диалогических приёмов, стимулирующих у студентов стремление найти аргументы для отстаивания своей точки зрения, а также интерактивных технологий.

Подготовка к практическому занятию включает в себя работу над домашним заданием, которое может быть задано в устной и письменной формах. К устной форме относятся индивидуальной интерпретации текста и драматизация диалогов. К письменной форме - подготовка к презентации (сообщение, доклад); подготовка к тестированию, контрольной работе.

Целью драматизации диалога (полилога) и индивидуальной интерпретации текста (пересказа) является развитие умения извлекать различную информацию (основную, подробную) из текста для передачи в устном или письменном виде (развитие монологической, диалогической устной и письменной речи).

При составлении диалога (полилога), пересказа создается собственная текстовая версия, однако очень важно использовать именно тот лексический и грамматический состав речи, который содержится в оригинале. Это способствует расширению словарного запаса, поскольку слова и выражения для активного использования запоминаются только в контексте. Также желательно в заключении высказать свое личное мнение о рассказанных фактах или проблемах.

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ (контрольных, сообщений, докладов и т.п.)

Сообщение – это небольшой доклад (продолжительностью 3-5 мин.) на какую-либо тему, информация о каком-либо событии. Целью сообщения является расширение словарного запаса, отработка стилистики речи по изучаемой лексической или грамматической теме.

Доклад — расширенное устное сообщение (10-15 мин.), на основе совокупности ранее известной информации по определенной теме, собранной из разных аутентичных источников (книги, журналы, Интернет-источники, пр.)

Цель доклада состоит в том, чтобы представить новую информацию по определенной теме, которая требует осмысления, логичности и ясности изложения на иностранном языке, расширяет лексический запас студента, развивает навыки чтения, письма и говорения, а также публичных выступлений. Доклад должен раскрыть заданную тему полно, грамматически и стилистически грамотно, с использованием соответствующей общеязыковой или профессиональной лексики и грамматических структур, релевантных данной группе.

Контрольный тест, контрольная работа имеют целью текущий или промежуточный контроль уровня владения студентами изученной лексики, грамматических структур и правил.

1. Чтобы доклад получился содержательным, лучше использовать несколько источников, включая Интернет-ресурсы. Необходимо отбирать понятный материал, соответствующий уровню развития языковых умений.

2. Определить структуру доклада, которая должна включать введение, основную часть, где раскрываются главные пункты доклада, и заключение, в котором выступающий дает собственную оценку изложенной информации.

3. Доклад можно начать с какой-нибудь цитаты известного человека. Содержание раскрывается ясно и логично на том уровне иностранного языка, которым студент владеет, используемые сложные предложения не должны содержать больше одного придаточного предложения. Необходимо использовать как можно больше фактов, необходимых иллюстраций. Оживляют речь пословицы, фразовые глаголы, фразеологические выражения.

Контрольный тест, контрольная работа, диктант имеют целью текущий или промежуточный контроль уровня владения студентами изученной лексики, грамматических структур и правил.

Для эффективной подготовки к данным формам контроля можно использовать следующие этапы самостоятельной работы:

1. Разделите учебный материал, который необходимо повторить, на части.
2. Убедитесь, что понимаете содержание/
3. Читайте вслух, одновременно записывая материал; при этом используются разные виды памяти: зрительная, слуховая, дикционная, моторная.
4. Проверьте себя. Пройдитесь мысленно по вопросам или пунктам.
5. Повторите материал непосредственно перед сном (максимальная эффективность работы долговременной памяти наблюдается с 20 до 22 часов). Ваш мозг будет прорабатывать этот материал, пока вы спите! Повторите еще раз, как только проснетесь.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Под информационной образовательной технологией понимается процесс обучения с использованием компьютерных технологий, то есть это процесс подготовки и передачи информации обучающемуся, средством осуществления которых является компьютер (оснащенный широким спектром стандартных программных продуктов разного назначения (Word, Excel, Power Point и другие), имеющий доступ к автоматизированным системам управления, информационно-поисковым системам, к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

1) «компьютерная» информационная технология, инструментарий которой составляет компьютер, оснащенный широким спектром стандартных программных продуктов разного назначения (Word, Excel, Power Point и другие), имеющий доступ к автоматизированным системам управления, информационно-поисковым системам, к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Основная цель технологии - формирование обучающимся с использованием инструментария «компьютерной» информационной технологии содержательной стороны информации и ее анализ.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные образовательные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на занятиях;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Операционные системы:

- Windows 7 Professional

Пакет офисных программ:

- Microsoft Office 2016 Outlook
- Microsoft Office 2016 Word
- Microsoft Office 2016 Excel
- Microsoft Office 2016 PowerPoint
- Microsoft Office 2016 OneNote
- Microsoft Office 2016 SharePoint
- Microsoft Office 2016 Microsoft Teams
- Microsoft Office 2016 Access
- Microsoft Office 2016 Publisher

- 1С Университет

- Учебные планы ВО и УП ВПО

Антивирусные программы:

- Kaspersky Endpoint Security

Другое ПО:

- Mozilla Firefox

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия по дисциплине «*Иностранный язык (английский)*» проводятся в оборудованных для этого классах. Имеется оснащенный персональными компьютерами, имеющими выход в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», принтерами, сканерами; стенды, наглядные пособия, технические средства обучения и пр.

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
Занятия полугруппового и мелкогруппового типа	Проекционное оборудование и компьютер. Компьютер MGIK-D-812-1 Intel (R) Pentium (R) CPU G4600 @3.60GHz
Самостоятельная работа студентов	Учебный компьютерный центр Учебная и научная библиотеки Самостоятельная работа проводится в аудитории Аудитория 227

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

При необходимости (при наличии заявления обучающегося с ОВЗ) рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого от обучающегося требуется личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день);
- оборудование технических условий (при необходимости);
- сопровождение во время учебного процесса (при необходимости);
- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием специалистов.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся при необходимости, могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.).

При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Составитель(и):

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению 52.05.02 «Режиссура театра»
профиль подготовки «Режиссер драмы»
Автор (ы): Фомина В.П

**Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный институт культуры»**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
М.Б. Гуров**

Фонд оценочных средств

**по учебной дисциплине
ЭТАПЫ ВОПЛОЩЕНИЯ
СЦЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗА СПЕКТАКЛЯ: ЭСКИЗ, МАКЕТ.**

Направление подготовки: 52.05.02 - Режиссура театра

Профиль подготовки: Режиссер драмы

Квалификация (степень) выпускника: Специалист

Форма обучения: очная

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1. Участвует в разработке концепции проекта УК-2.2. Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы УК-2.3. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта	Знать: методы управления проектом; основы планирования; основы психологии; Уметь: разрабатывать концепцию проекта: формулировать цели, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и сферу их применения; представлять возможные результаты деятельности и планировать алгоритм их достижения; составлять план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения; организовывать и координировать работу участников проекта; конструктивно разрешать возникающие разногласия и конфликты, обеспечивать работу участников проекта необходимыми ресурсами; Владеть: навыком публичного представления результатов творческого проекта (или отдельных его этапов); навыком управления творческим проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания УК-6.2. Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной	Знать: основы психологии мотивации; способы совершенствования собственной профессиональной деятельности; Уметь: планировать и реализовывать собственные профессиональные задачи с учетом условий, средств, личностных возможностей; выявлять мотивы и стимулы для саморазвития; определять цели профессионального роста; Владеть:

	деятельности на основе самооценки	навыками саморазвития; навыками планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда

Задание для входного контроля

Разработка замысла постановки спектакля по пьесе.

Содержание работы:

1. выбор пьесы
2. разработка замысла
3. написание эссе

Замысел представляется в виде эссе.

Содержание эссе:

1. Тема, идея постановки
2. Ведущие предлагаемы обстоятельства
3. Основной конфликт
4. Событийный ряд
5. Сверхзадача и Сквозное действие постановки
6. Действенные линии персонажей
7. Жанр

Критерии оценки:

Отлично – раскрыта тема; авторский оригинальный характер разработки темы.

Хорошо – есть замечания по разработке темы, преобладание авторского подхода к раскрытию темы.

Удовлетворительно – репродуктивный характер разработки темы.

Неудовлетворительно – тема не раскрыта, плагиат.

Задание для текущего контроля

**Создание творческого проекта (презентации) на тему
«Разработка модели воплощения спектакля в драматическом театре»**

Проектирование включает в себя виды работ:

1. Создание эскизов постановочного решения

2. Создание прирезки и макета сценического пространства
3. Рассказ о предполагаемых воплощениях событий на сцене

Критерии оценки:

Отлично – раскрыта тема; авторский оригинальный характер разработки темы.

Хорошо – есть замечания по разработке темы, преобладание авторского подхода к раскрытию темы.

Удовлетворительно – репродуктивный характер разработки темы.

Неудовлетворительно – тема не раскрыта, плагиат.

Задание для промежуточного контроля

Публичный показ драматического спектакля (творческого проекта)

Задачи проектирования:

1. раскрыть тему
2. создать сценическую композицию
3. выразить идею театральными средствами

Критерии оценки:

Отлично – раскрыта тема; глубина идеи: авторский оригинальный характер разработки воплощения художественного образа.

Хорошо – есть замечания по разработке темы, актуальная идея, преобладание авторского подхода к воплощению художественного образа.

Удовлетворительно – репродуктивный характер разработки темы .

Банальность идеи. Воплощение дает невыразительный образ

Неудовлетворительно – тема не раскрыта, образ не сформирован воплощением.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки: 52.05.02 «Режиссура театра», профиль подготовки: «Режиссер драмы»

**Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный институт культуры»**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
М.Б. Гуров**

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

**по дисциплине
ЭТАПЫ ВОПЛОЩЕНИЯ
СЦЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗА СПЕКТАКЛЯ: ЭСКИЗ, МАКЕТ.**

Направление подготовки: 52.05.02 - Режиссура театра

Профиль подготовки: Режиссер драмы

Квалификация (степень) выпускника: Специалист

Форма обучения: очная

Химки - 2021 г.

1. Введение

Самостоятельная работа по дисциплине «Этапы воплощения сценического образа спектакля: эскиз, макет» является важнейшей частью образовательного процесса, дидактическим средством развития готовности будущих специалистов к профессиональной деятельности, средством приобретения навыков и компетенций, соответствующих ФГОС ВО.

Все виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине определены соответствующей рабочей программой дисциплины. Важным элементом самостоятельной работы является развитие навыков самоконтроля освоения компетенций, которыми должен овладеть обучающийся.

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом соответствующей практической деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Задачами самостоятельной работы студентов являются:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений;
- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий как способ эффективной подготовки к написанию выпускной квалификационной работы.

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне представленных докладов, выполненных контрольных работ, тестовых заданий и других форм текущего контроля. Баллы, полученные студентом по результатам аудиторной работы, формируют рейтинговую оценку текущей успеваемости студента по дисциплине.

Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике дисциплины. Подведение итогов и контроль за результатом таких форм самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Баллы, полученные по этим видам работы, формируют оценку по контролируемой самостоятельной работе и учитываются при итоговой аттестации по дисциплине.

Тесная взаимосвязь разных видов самостоятельной работы предусматривает дифференциацию и эффективность результатов её выполнения и зависит от организации, содержания, логики образовательного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.).

2. Формы самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Этапы воплощения сценического образа спектакля: эскиз, макет»

п/п	Раздел дисциплины	Семестр	самост	Формы контроля
1	Введение.	8	4	презентация
2	Эскизирование	8	10	дискуссия
3.	Моделирование	8	10	открытая репетиция
4.	Сценография	8	10	Открытая репетиция
5	Партитура видеоряда	8	10	Открытая репетиция
6.	Партитура звукоряда	8	10	Открытая репетиция
7	Тотальный драматический текст	8	10	Открытая репетиция
8	Показ спектакля (экзамен)	8	10	Творческий показ
	итого		74	

3. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

3.1 Общие рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объёма часов на её изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных качеств обучающегося и условий образовательной деятельности.

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы:

- **подготовительный** (определение целей, составление программы, подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);
- **основной** (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);
- **заключительный** (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).

Подведение итогов и оценка результатов контролируемой самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Контактные часы с преподавателем могут быть организованы в виде:

- тестового контроля (преподаватель лишь фиксирует отметку, которую выставляет программа);
- консультация преподавателя, фиксированная в графике по кафедре.

3.2 Методические рекомендации для студентов по отдельным формам самостоятельной работы

Задание для входного контроля

Разработка замысла постановки спектакля по пьесе.

Содержание работы:

1. выбор пьесы
2. разработка замысла
3. написание эссе

Замысел представляется в виде эссе.

Содержание эссе:

1. Тема, идея постановки
2. Ведущие предлагаемые обстоятельства
3. Основной конфликт
4. Событийный ряд
5. Сверхзадача и Сквозное действие постановки
6. Действенные линии персонажей
7. Жанр

Критерии оценки:

Отлично – раскрыта тема; авторский оригинальный характер разработки темы.

Хорошо – есть замечания по разработке темы, преобладание авторского подхода к раскрытию темы.

Удовлетворительно – репродуктивный характер разработки темы.

Неудовлетворительно – тема не раскрыта, плагиат.

Задание для текущего контроля

Создание творческого проекта на тему

«Разработка модели воплощения спектакля в драматическом театре»

Проектирование включает в себя виды работ:

1. Создание эскизов постановочного решения
2. Создание прирезки и макета сценического пространства
3. Рассказ о предполагаемых воплощениях событий на сцене

Критерии оценки:

Отлично – раскрыта тема; авторский оригинальный характер разработки темы.

Хорошо – есть замечания по разработке темы, преобладание авторского подхода к раскрытию темы.

Удовлетворительно – репродуктивный характер разработки темы.

Неудовлетворительно – тема не раскрыта, плагиат.

Задание для промежуточного контроля

Публичный показ драматического спектакля (творческого проекта)

Задачи проектирования:

1. раскрыть тему
2. создать сценическую композицию
3. выразить идею театральными средствами

Критерии оценки:

Отлично – раскрыта тема; глубина идеи: авторский оригинальный характер разработки воплощения художественного образа.

Хорошо – есть замечания по разработке темы, актуальная идея, преобладание авторского подхода к воплощению художественного образа.

Удовлетворительно – репродуктивный характер разработки темы . Банальность идеи. Воплощение дает невыразительный образ

Неудовлетворительно – тема не раскрыта, образ не сформирован воплощением.

4. Список литературы и источников

4.1 Основная литература:

Заикин, Н. И.

Костюм и сценическое оформление танца [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. И. Заикин ; Орловский гос. ин-т искусств и культуры. - 2-е изд. - Орел, 2012. - 84 с

4.2 Дополнительная литература:

Ран, Кон Ми.

Культурологический анализ сценографии оперы П.И.Чайковского "Евгений Онегин" на русской сцене во второй половине XIX-XX вв. : Монография / Ран Кон Ми ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М., 1999. - 252с. - Библиогр.: с.244-252. - ISBN 5-7196-0679-3 : 10-.

Давыдова, М. В.

Художник в театре начала XX века / М. В. Давыдова. - М. : Наука, 1999. - 148, [1] с. : [24] л. ил. - ISBN 5-02-011693-9 : 46-.

Путешествие в театральном пространстве. Анатолий Васильев и Игорь Попов: Сценография и театр. В 2 ч. Ч.1 : Хронология / Авт. вступ. ст. и сост. Н. Борисова. - М. : [Театр "Шк. драм. искусства"], 2003. - 135 с. : ил. - Текст парал. англ., рус. - ISBN 5-88149-133-5 : 531-50-.

Путешествие в театральном пространстве. Анатолий Васильев и Игорь Попов: Сценография и театр. В 2 ч. Ч. 2 : Альбом / Авт. вступ. ст. и сост. Н. Борисова. - М. : [Театр "Шк. драм. искусства"], 2003. - 227с : ил. - Текст парал. англ., рус. - ISBN 5-88149-144-0 : 531-50-.

Березкин, В. И.

Искусство сценографии мирового театра. Т. 3 : Мастера XVI-XX вв. / В. И. Березкин. - М. : УРСС, 2002. - 293, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 286-289. - ISBN 5-354-00032-7 : 250-.

Берёзкин, В. И.

Искусство сценографии мирового театра. Т. 3 : Мастера XVI-XX вв. / В. И. Берёзкин ; Гос. ин-т искусствознания. - Изд. 2-е. - М. : Едиториал УРСС, 2010. - 293, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 286-289. - ISBN 978-5-354-01284-8 : 876-70.

Акимов, Н. П.

Театральное наследие [Текст] : сб. : в 2-х кн. Кн. 1 : Об искусстве театра. Театральный художник / Н. П. Акимов ; сост. В. М. Миронова, под ред. [и со вступ. ст.] С. Л. Цимбала. - Л. : Искусство, 1978. - 294 с., [25] л. ил. - Библиограф.: с. 282-293. - 2-10.

Акимов, Н. П.

Театральное наследие [Текст] : сб. : в 2-х кн. Кн. 2 : О режиссуре. Режиссерские экспликации и заметки / Н. П. Акимов ; сост. В. М. Миронова,

под ред. С. Л. Цимбала. - Л. : Искусство, 1978. - 287 с., [21] л. ил. - . - 2-.

Козлинский, В. И. .

Художник и театр [Текст] / В. И. Козлинский, Э. П. Фрезе ; сост., ил. и табл. М. А. Аникст и А. Т. Троянker. - М. : Сов. художник, 1975. - 239 с. : ил.

Сыркина, Ф. Я.

Русское театральное-декорационное искусство [Текст] / Ф. Я. Сыркина, Е. М. Костина ; под. ред. В. Ф. Рындина и В. В. Ванслова. - М. : Искусство, 1978. - 246 с., [80] л. ил. - Библиогр.: с. 227-228. - 4-80.

Сыркина, Ф. Я.

Русское театральное-декорационное искусство второй половины XIX века. Очерки / Ф. Я. Сыркина. - М. : Искусство, 1956. - 380 с. : ил. - Библиогр.: с. 361-366. - 21-80.

Шверубович, В. В. .

Режиссер и оформление спектакля [Текст] / В. В. Шверубович. - М. : Сов. Россия, 1965. - 128 с. : ил. - 0-20.

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки: 52.05.02 «Режиссура театра», профиль подготовки: «Режиссер драмы» Автор (ы): доцент Т.И. Гальперина

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
М.Б. Гуров**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Этапы воплощения сценического образа спектакля: эскиз; макет.**

**СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
52.05.02 РЕЖИССУРА ТЕАТРА**

**СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕЖИССЕР ДРАМЫ**

КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТ

**ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ
(год набора 2019)**

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

Химки 2021 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: овладение студентами профессиональными теоретическими знаниями и практическими навыками в области сценографического искусства; создании макета, утверждения плана сценического выпуска спектакля.

Задачи: создание зрительного образа спектакля с помощью декораций, костюмов, освещения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Этапы воплощения сценического образа спектакля: эскиз, макет» входит в состав Блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к обязательной части ОПОП по направлению подготовки 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы. Дисциплина «Этапы воплощения сценического образа спектакля: эскиз, макет» изучается в 8-м семестре. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, должны быть сформированы при освоении дисциплин «Режиссура и актерское мастерство»; «История зарубежного театра»; «История костюма»; «История музыки»; «Основы сценического грима».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для прохождения практик, сдачи госэкзамена и защите ВКР и освоения дисциплин: «Режиссура и мастерство актера». Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данной специальности 52.05.02 Режиссура театра, специализация Режиссер драмы.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1. Участвует в разработке концепции проекта УК-2.2. Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы УК-2.3. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план	Знать: методы управления проектом; основы планирования; основы психологии; Уметь: разрабатывать концепцию проекта: формулировать цели, задачи, актуальность, значимость, ожидаемые результаты и сферу их применения; представлять возможные результаты деятельности и планировать алгоритм их достижения; составлять план-график реализации проекта в целом и план контроля его выполнения; организовывать и координировать работу участников проекта; конструктивно разрешать

	реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта	возникающие разногласия и конфликты, обеспечивать работу участников проекта необходимыми ресурсами; Владеть: навыком публичного представления результатов творческого проекта (или отдельных его этапов); навыком управления творческим проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания УК-6.2. Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки	Знать: основы психологии мотивации; способы совершенствования собственной профессиональной деятельности; Уметь: планировать и реализовывать собственные профессиональные задачи с учетом условий, средств, личностных возможностей; выявлять мотивы и стимулы для саморазвития; определять цели профессионального роста; Владеть: навыками саморазвития; навыками планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Этапы воплощения сценического образа спектакля: эскиз, макет» составляет 3 зе, 108 акад. часов, из них контактных 34 акад.ч. СРС 74 акад.ч., форма контроля: зачет в 8 семестре.

4.2. Структура дисциплины.

п/п	Раздел дисциплины	Семестр	п\г	самост	Формы контроля
1	Введение.	8	4	4	презентация
2	Эскизирование	8	4	10	дискуссия

3.	Моделирование	8	4	10	открытая репетиция
4.	Сценография	8	4	10	Открытая репетиция
5	Партитура видеоряда	8	4	10	Открытая репетиция
6.	Партитура звукоряда	8	4	10	Открытая репетиция
7	Тотальный драматический текст	8	4	10	Открытая репетиция
8	Показ спектакля (зачет)	8	6	10	Творческий показ
	итого		34	74	

4.2. Содержание разделов дисциплины

Все полугрупповые занятия проводятся в интерактивной форме.

Содержание тем

Тема 1 Введение

Этапы воплощения. Содержание, цели и задачи этапов: замысел, рассказ, эскиз, макет, выгородка, сценографическая композиция в театральном пространстве, спектакль. Формирование задания театральному художнику. Разработка темы, идеи, событийного ряда, конфликта и жанра с точки зрения возможного воплощения в данных постановочно-пространственных, временных и кадровых, финансовых и эстетических обстоятельствах. Режиссерский рассказ. Технология вербального осмысления замысла. Идеи воплощения замысла, рожденные в живом словесном потоке рассказа.

Тема 2 Эскизирование

Выразительные средства архитектурных видов искусства: форма, цвет, ритм, фактура. Законы композиции. Функции театрального эскиза. Задачи эскизной работы художника и работы режиссера с эскизами.

Виды эскизов по художественной подаче: плоскостной (графика, рисунок, живопись, коллаж) и объемный (инсталляция, макет, прирезка, 3Д модель). Язык режиссерских заданий художнику. Этика творческих отношений режиссера и художника.

Эскизирование – как форма работы над замыслом. Эскиз – как этап работы по воплощению. Эскизная работа на плоскости и в пространстве. Задачи эскиза. Формы эскизной работы. Работа в творческом содружестве с художником, архитектором, кутюрье.

Функции театрального художника: сценографа, стилиста, архитектора, технолога, дизайнера, по костюмам, по техническим эффектам, по видеографике, по освещению.

Тема 3. Моделирование

Прирезка, 3Д модель, макет - задачи и функции видов моделей сценического пространства.

Направления работы с объемными эскизами (моделями). Моделирование движения людей и структурных объектов в объемном эскизе.

Выгородка, как модель сценического пространства. Содержание и задачи работы в выгородке. Моделирование в выгородке.

Сценический этюд – эскизирование драматического текста в пространстве и времени.

Трансформация пространства по вертикали-горизонтали, по свету, по звуку.

Событие, как смысловой элемент. Воплощение события через жизнь сценического пространства.

Время, как пространственная характеристика. Воплощение течения времени.

Тема 4. Сценография

Стилистическое решение сценического пространства. Развитие выгородки в сценографию. Виды сценографического решения по действенному назначению: иллюстративное, репродуктивное, игровое, символическое. Законы сценического пространства. Новые сценические формы.

Содержание и задачи работы в стенографированном театральном пространстве. Создание постановочного плана спектакля. Создание партитуры движения объектов в стенографированном пространстве. Мизансцена как выразительное средство театрального искусства.

Топономика – наука мизансценирования.

Тема 5. Партитура видеоряда

Виды и выразительные свойства неструктурных визуальных объектов: света, пространственных визуальных эффектов материальных (снег, дождь и пр.) и нематериальных (снег, тень и пр.).

Виды и назначение световых источников. Особенности театральных световых источников. Назначение и возможности театральных световых приборов.

Виды световых решений. Светография – неотъемлемая часть сценографии. Затемнение и световые перемены. Динамические характеристики светографии: интенсивность, продолжительность свечения, темпо-ритм переходов от одного характера света в другой. Статические характеристики светографии: фокус луча, цветовая палитра, направленность луча, ракурс освещения.

Световые театральные эффекты: виды и выразительные возможности.

Пространственные визуальные эффекты и их выразительные возможности: световые, материальные.

Видеографические элементы сценографии и их выразительные возможности.

Создание документа «световая партитура спектакля». Его содержание и назначение.

Тема 6. Партитура звукоряда

Виды звукоряда по характеру звукоизвлечения: электрические и анплаг.

Виды звуков и композиций по характеру гармонии: шумы, звуки, музыка.

Влияние расположения звуковых источников: портальное, объемное, приближенное, отдаленное, на сцене и вне ее на формирование образа пространства.

Технические звуковые средства и их выразительные свойства. Звуковоспроизводящее оборудование и звуковые носители.

Создание документа «звуковая партитура спектакля». Его содержание и назначение.

Тема 7. Тотальный драматический текст.

Этапы и задачи работы с партитурами спектакля: сценографической, видеоряда, звукоряда.

Тотальный драматический текст. Создание тотальной сценической композиции.

Непрерывная линия внимания и объем внимания. Внимание точечное, линейное, объемное.

Содержание работы над темпо-ритмической партитурой спектакля. Гармонизация всех выразительных средств спектакля.

Тема 8. Показ спектакля

Публичная демонстрация сценической композиции (спектакля). Рецензирование: самостоятельное, экспертное, дружеское, искусствоведческое, журналистское. Анализ

содержания и качества рецензий.

План работы по усовершенствованию постановки. Направления работа по устранению недостатков, усовершенствованию художественных и технических средств и методов воплощения образа спектакля.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В учебных занятиях используются передовые образовательные технологии: эвристические игры, интерактивные лекции, дискуссии, тренинги, творческие задания.

А также вариативные инновационные формы традиционных творческих занятий: репетиция, эссе, презентация.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи опроса, тестового материала (вопросы) в завершении изучения каждого раздела. Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Текущий контроль: проверка самостоятельной работы студента (осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашних заданий, диагностике уровня сформированности умений и навыков, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.)	УК-2; УК-6	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно
Промежуточная аттестация: зачет	УК-2; УК-6	Зачтено/не зачтено

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с выполнением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».
«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

8 семестр

Задание для входного контроля

Презентация: «Разработка замысла постановки спектакля по пьесе.»

Содержание работы:

1. выбор пьесы
2. разработка замысла
3. эссе

Замысел представляется в виде эссе.

Содержание эссе:

1. Тема, идея постановки
2. Ведущие предлагаемы обстоятельства
3. Основной конфликт
4. Событийный ряд
5. Сверхзадача и Сквозное действие постановки
6. Действенные линии персонажей
7. Жанр

Критерии оценки:

Отлично – раскрыта тема; авторский оригинальный характер разработки темы.

Хорошо – есть замечания по разработке темы, преобладание авторского подхода к раскрытию темы.

Удовлетворительно – репродуктивный характер разработки темы.

Неудовлетворительно – тема не раскрыта, плагиат.

Задание для текущего контроля

Создание творческого проекта (презентации) на тему

«Разработка модели воплощения спектакля в драматическом театре»

Проектирование включает в себя виды работ:

1. Создание эскизов постановочного решения
2. Создание прирезки и макета сценического пространства
3. Рассказ о предполагаемых воплощениях событий на сцене

Критерии оценки:

Отлично – раскрыта тема; авторский оригинальный характер разработки темы.

Хорошо – есть замечания по разработке темы, преобладание авторского подхода к раскрытию темы.

Удовлетворительно – репродуктивный характер разработки темы.

Неудовлетворительно – тема не раскрыта, плагиат.

Задание для промежуточного контроля

Публичный показ драматического спектакля (творческого проекта)

Задачи проектирования:

1. раскрыть тему
2. создать сценическую композицию
3. выразить идею театральными средствами

Критерии оценки:

Отлично – раскрыта тема; глубина идеи: авторский оригинальный характер разработки воплощения художественного образа.

Хорошо – есть замечания по разработке темы, актуальная идея, преобладание авторского подхода к воплощению художественного образа.

Удовлетворительно – репродуктивный характер разработки темы. Банальность идеи. Воплощение дает невыразительный образ

Неудовлетворительно – тема не раскрыта, образ не сформирован воплощением.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература:

Заикин, Н. И.

Костюм и сценическое оформление танца [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. И. Заикин ; Орловский гос. ин-т искусств и культуры. - 2-е изд. - Орел, 2012. - 84 с

Дополнительная литература:

Ран, Кон Ми.

Культурологический анализ сценографии оперы П.И.Чайковского "Евгений Онегин" на русской сцене во второй половине XIX-XX вв. : Монография / Ран Кон Ми ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М., 1999. - 252с. - Библиогр.: с.244-252. - ISBN 5-7196-0679-3 : 10-

Давыдова, М. В.

Художник в театре начала XX века / М. В. Давыдова. - М. : Наука, 1999. - 148, [1] с. : [24] л. ил. - ISBN 5-02-011693-9 : 46-

Путешествие в театральном пространстве. Анатолий Васильев и Игорь Попов: Сценография и театр. В 2 ч. Ч.1 : Хронология / Авт. вступ. ст. и сост. Н. Борисова. - М. : [Театр "Шк. драм. искусства"], 2003. - 135 с. : ил. - Текст парал. англ., рус. - ISBN 5-88149-133-5 : 531-50-

Путешествие в театральном пространстве. Анатолий Васильев и Игорь Попов: Сценография и театр. В 2 ч. Ч. 2 : Альбом / Авт. вступ. ст. и сост. Н. Борисова. - М. : [Театр "Шк. драм. искусства"], 2003. - 227с : ил. - Текст парал. англ., рус. - ISBN 5-88149-144-0 : 531-50-

Березкин, В. И.

Искусство сценографии мирового театра. Т. 3 : Мастера XVI-XX вв. / В. И. Березкин. - М. : УРСС, 2002. - 293, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 286-289. - ISBN 5-354-00032-7 : 250-

Берёзкин, В. И.

Искусство сценографии мирового театра. Т. 3 : Мастера XVI-XX вв. / В. И. Берёзкин ; Гос. ин-т искусствознания. - Изд. 2-е. - М. : Едиториал УРСС, 2010. - 293, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 286-289. - ISBN 978-5-354-01284-8 : 876-70.

Акимов, Н. П.

Театральное наследие [Текст] : сб. : в 2-х кн. Кн. 1 : Об искусстве театра. Театральный художник / Н. П. Акимов ; сост. В. М. Миронова, под ред. [и со вступ. ст.] С. Л. Цимбала. - Л. : Искусство, 1978. - 294 с., [25] л. ил. - Библиограф.: с. 282-293. - 2-10.

Акимов, Н. П.

Театральное наследие [Текст] : сб. : в 2-х кн. Кн. 2 : О режиссуре. Режиссерские экспликации и заметки / Н. П. Акимов ; сост. В. М. Миронова, под ред. С. Л. Цимбала. - Л. : Искусство, 1978. - 287 с., [21] л. ил. - . - 2-.

Козлинский, В. И. .

Художник и театр [Текст] / В. И. Козлинский, Э. П. Фрезе ; сост., ил. и табл. М. А. Аникст и А. Т. Троянker. - М. : Сов. художник, 1975. - 239 с. : ил.

Сыркина, Ф. Я.

Русское театральное-декорационное искусство [Текст] / Ф. Я. Сыркина, Е. М. Костина ; под. ред. В. Ф. Рындина и В. В. Ванслова. - М. : Искусство, 1978. - 246 с., [80] л. ил. - Библиогр.: с. 227-228. - 4-80.

Сыркина, Ф. Я.

Русское театральное-декорационное искусство второй половины XIX века. Очерки / Ф. Я. Сыркина. - М. : Искусство, 1956. - 380 с. : ил. - Библиогр.: с. 361-366. - 21-80.

Шверубович, В. В. .

Режиссер и оформление спектакля [Текст] / В. В. Шверубович. - М. : Сов. Россия, 1965. - 128 с. : ил. - 0-20.

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания актера. Её актуальность связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта. Организация самостоятельной работы студента по приобретению необходимых навыков и умений является важнейшей и приоритетной задачей педагога.

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

Умение продуктивно заниматься – важная сторона деятельности актера, определяющая успешность его работы. Целенаправленность индивидуальных занятий с педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента.

Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода ученика к разрешению конкретных исполнительских задач. Следует объяснять ученику нерациональность бессистемной, небрежно спланированной самостоятельной работы. При этом может возникнуть опасность технологических ошибок, формирования неправильных привычек и вредных навыков.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студента со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу возможность:

- судить о степени освоения студентом учебного материала;

- следить за ростом его исполнительского мастерства;
- оценивать уровень заинтересованности студента, его психологическую мотивацию;
- понять природу дарования студента;
- точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем обучающем процессе.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность.

Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается нотный текст, но и легче воспитывается профессиональная уверенность исполнителя.

Существенным фактором является дисциплина в самостоятельной работе.

Пределы и нормы нагрузок определяются индивидуально. Принцип постепенного усложнения и увеличения объёма домашних заданий при регулярных занятиях вполне оправдан, и увеличение объёма способствует продуктивности профессионального становления.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные образовательные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, PowerPoint;
 Adobe Photoshop;
 PowerDVD;
 MediaPlayerClassic.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются электронно-библиотечные системы:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия по дисциплине «Этапы воплощения сценического образа спектакля: эскиз, макет» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

- Специализированная аудитория
- Световая и звуковая аппаратура
- Ширмы, станки, реквизит, драпировки

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

При необходимости (при наличии заявления обучающегося с ОВЗ) рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого от обучающегося требуется личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день);
- оборудование технических условий (при необходимости);
- сопровождение во время учебного процесса (при необходимости);
- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием специалистов.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся при необходимости, могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Составитель(и):

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 52.05.02 «Режиссура театра»
Автор (ы): Жуков С.Ю.